SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

DCPL06 - CANTO

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

DCPL06 - Canto

Descrizione generale
Il triennio in Canto Lirico del Saint Louis forma cantanti professionisti pronti ad affrontare con competenza e consapevolezza i diversi linguaggi della vocalità classica, dal repertorio operistico a quello cameristico. Il percorso integra lo studio della tecnica vocale con discipline come la dizione, la fonetica, la storia del repertorio, l'interpretazione scenica (CORS/01) e la pratica dell'accompagnamento con pianista collaboratore.

Fiore all'occhiello del corso è la possibilità di esibirsi regolarmente con le orchestre residenti del Saint Louis, all'interno di produzioni reali e concerti pubblici, sia durante il percorso di studi che in occasione dell'esame finale. Gli studenti partecipano inoltre a laboratori con registi, maestri collaboratori e direttori d'orchestra, in un contesto didattico e produttivo in costante dialogo con il mondo professionale.

Il corso è progettato per favorire l'ingresso immediato nel circuito lavorativo, attraverso esperienze sul campo, coaching personalizzato e networking artistico con enti lirici, festival, ensemble e istituzioni culturali partner. Il cantante diplomato sarà in grado di affrontare audizioni, produzioni e repertori con competenza tecnica, maturità interpretativa e padronanza scenica.

Lo studente avrà conseguito la preparazione necessaria per proseguire gli studi nel diploma specialistico di biennio di 2° livello.

Requisiti di Ammissione al triennio di Canto lirico
Admission Requirements for the Bachelor's Degree in Opera Singing

Requisiti generali
L'accesso al corso è riservato ai candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo. In presenza di spiccate capacità artistiche e musicali, è possibile l'ammissione anche in assenza del diploma, che dovrà comunque essere conseguito prima dell'esame finale per l'ottenimento del titolo accademico.

L'ammissione è subordinata al superamento di un esame selettivo, volto a verificare il possesso di una preparazione iniziale adeguata e delle competenze necessarie per affrontare con successo il percorso di studi.

Competenze richieste
Durante la prova di ammissione, il candidato dovrà dimostrare:

solide conoscenze teoriche e sicurezza nella lettura del testo musicale;

competenze tecniche e musicali sufficienti per eseguire il repertorio presentato in modo corretto e stilisticamente consapevole;

attitudini artistiche, motivazione e consapevolezza del percorso formativo intrapreso.

Prove di esame di ammissione
Il candidato dovrà eseguire il seguente programma:

Due studi classici, estratti a sorte tra tre preparati dal candidato, scelti tra i seguenti autori: Concone (op. 40, 50, 25), Panofka (op. 24), Pozzoli, Rossini, Lütgen, Panseron, Marchesi, Porpora, Seidler, Bordogni;

Due arie da camera, tratte a sorte da tre presentate, appartenenti a qualunque epoca e in due lingue diverse;

Due arie d'opera o di oratorio, in lingue ed epoche differenti, sorteggiate da tre proposte dal candidato;

Scale e arpeggi, eseguiti in forma legata e staccata;

Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo di media difficoltà.

Il candidato dovrà presentarsi all'esame con un proprio pianista accompagnatore.

Nota bene: La Commissione si riserva la facoltà di ascoltare solo una selezione del programma presentato o di interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento ai fini della valutazione.

DCPL06 - Canto

First year

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori** - Codice settore: *CODI/23*

Canto lirico I — CFA **22** E/ID **E** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative* - Settore artistico-disciplinare: *Canto*

Campo disciplinare: **Teoria della musica** - Codice settore: *COTP/06*

Teorie e tecniche dell'armonia I — CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Pratica pianistica** - Codice settore: *COTP/03*

Pratica pianistica I — CFA **4** E/ID **ID** Hours **32**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Pratica pianistica*

Campo disciplinare: **Ear training** - Codice settore: *COTP/06*

Ear Training (dip- musica classica) — CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Formazione corale** - Codice settore: *COMI/01*

Formazione corale — CFA **4** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Esercitazioni corali*

Campo disciplinare: **Musica d'insieme per voci e strumenti delle musiche tradizionali** - Codice settore: *COMI/03*

Musica da Camera (piano e canto) — CFA **8** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Musica da Camera*

Campo disciplinare: **Informatica Musicale** - Codice settore: *COME/05*

Produzione Musicale I — CFA **2** E/ID **ID** Hours **20**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: **Lingua straniera comunitaria** - Codice settore: *CODL/02*

Lingua Inglese I — CFA **4** E/ID **E** Hours **24**

Area: *Discipline linguistiche* - Settore artistico-disciplinare: *Lingua straniera comunitaria*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (4 CFA) — CFA **4** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

DCPL06 - Canto

Second year

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori** - Codice settore: *CODI/23*

Canto lirico 2 — CFA **22** E/ID **E** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative* - Settore artistico-disciplinare: *Canto*

Campo disciplinare: **Storia e storiografia della musica** - Codice settore: *CODM/04*

Storia e Storiografia della Musica — CFA **4** E/ID **E** Hours **30**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia della musica*

Campo disciplinare: **Formazione corale** - Codice settore: *COMI/01*

Formazione corale — CFA **4** E/ID **ID** Hours **30**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Esercitazioni corali*

Campo disciplinare: **Teoria della musica** - Codice settore: *COTP/06*

Teorie e tecniche dell'armonia II — CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Pratica pianistica** - Codice settore: *COTP/03*

Pratica pianistica II — CFA **4** E/ID **ID** Hours **32**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Pratica pianistica*

Campo disciplinare: **Ear training** - Codice settore: *COTP/06*

Ear Training 2 (dip. musica classica) — CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline teorico-analitico-pratiche* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria, ritmica e percezione musicale*

Campo disciplinare: **Musica d'insieme per voci e strumenti delle musiche tradizionali** - Codice settore: *COMI/03*

Musica da Camera (piano e canto) — CFA **8** E/ID **ID** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Musica da Camera*

Campo disciplinare: **Informatica Musicale** - Codice settore: *COME/05*

Produzione Musicale II — CFA **2** E/ID **ID** Hours **20**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (4 CFA) — CFA **4** E/ID **ID** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: - Codice settore:

CFA E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Third year

Campo disciplinare: **Prassi esecutive e repertori** - Codice settore: *CODI/23*

Canto lirico 3 CFA **22** E/ID **E** Hours **34**

Area: *Discipline interpretative* - Settore artistico-disciplinare: *Canto*

Campo disciplinare: **Storia e storiografia della musica** - Codice settore: *CODM/04*

Storia e storiografia della musica II CFA **4** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Storia della musica*

Campo disciplinare: **Pratica del repertorio vocale** - Codice settore: *CODI/25*

Pratica del repertorio vocale CFA **4** E/ID **E** Hours **24**

Area: - Settore artistico-disciplinare: *Accompagnamento pianistico*

Campo disciplinare: **Letteratura e testi per musica** - Codice settore: *CODM/07*

Letteratura e testi per musica (canto) CFA **6** E/ID **E** Hours **36**

Area: *Discipline musicologiche* - Settore artistico-disciplinare: *Poesia per musica e drammaturgia musicale*

Campo disciplinare: **Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica** - Codice settore: *CORS/01*

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica CFA **5** E/ID **E** Hours **40**

Area: *Discipline interpretative d'insieme* - Settore artistico-disciplinare: *Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica*

Campo disciplinare: **Informatica Musicale** - Codice settore: *COME/05*

Produzione Musicale III CFA **3** E/ID **E** Hours **34**

Area: *Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono* - Settore artistico-disciplinare: *Informatica Musicale*

Campo disciplinare: **Electives** - Codice settore:

Materie elettive (10 CFA) CFA **10** E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: **TESI E PROVA FINALE** - Codice settore:

Tesi e prova finale Musica classica CFA **6** E/ID **E** Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

Campo disciplinare: - Codice settore:

CFA E/ID Hours

Area: - Settore artistico-disciplinare:

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

PRIMO ANNO

DCPL06 - CANTO

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

CANTO LIRICO I

Programma didattico
Contenuti e Obiettivi Generali
Il corso di Canto Lirico del primo anno è finalizzato allo sviluppo e al perfezionamento della tecnica vocale, attraverso un percorso individualizzato basato sulle caratteristiche timbriche, fisiologiche e artistiche di ciascun allievo. Obiettivo principale è il raggiungimento di una corretta emissione vocale, intonazione stabile, controllo del fiato e padronanza del fraseggio, elementi fondamentali per affrontare con consapevolezza il repertorio lirico.

Particolare attenzione è dedicata alla relazione tra parola e suono, all'articolazione del testo e all'interpretazione espressiva, in funzione della costruzione di uno stile personale e coerente. Attraverso la guida del docente, lo studente sarà progressivamente orientato verso un repertorio adatto alle proprie caratteristiche vocali, affinando la sensibilità musicale e le competenze esecutive.

Bibliografia
TBD

Prova d'esame
Programma d'Esame
L'esame di fine anno prevede la verifica del percorso tecnico e interpretativo dello studente attraverso le seguenti prove:
Esecuzione di esercizi vocali: scale e arpeggi, in forma legata e staccata, che evidenzino l'estensione vocale raggiunta e il livello tecnico acquisito.
Studio vocale: esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre di media difficoltà presentati dal candidato, finalizzato alla valutazione dell'autonomia tecnica e del controllo vocale.
Repertorio lirico e vocale: esecuzione di quattro brani vocali, appartenenti ad almeno tre epoche e stili differenti, scelti liberamente dal candidato. I brani dovranno essere eseguiti in almeno due lingue diverse dalla propria lingua madre. Per i candidati stranieri è obbligatorio includere almeno un brano in lingua italiana.
Arie d'opera: esecuzione a memoria di due arie d'opera in lingua originale, appartenenti a due differenti periodi storici. Almeno una delle due arie dovrà includere anche recitativo ed eventuale cabaletta.
Brano d'insieme: esecuzione di un brano d'assieme (duetto, terzetto, ecc.) scelto all'interno del repertorio concordato con il docente, volto a verificare le competenze collaborative e la capacità di ascolto musicale.
Lettura a prima vista: esecuzione con accompagnamento pianistico di una melodia cantata, con testo, di media difficoltà, per valutare la prontezza esecutiva e la competenza linguistica.

Campo disciplinare : Teoria della musica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Teoria, ritmica e percezione musicale codice COTP/06

TEORIE E TECNICHE DELL'ARMONIA I

Obiettivi formativi
Questo corso accademico vuole fornire all'allievo un percorso completo circa le tecniche di armonia classica applicata alla composizione,dal basso imitato e fugato di scuola napoletana, all'armonizzazione della scala maggiore e minore, dalle varie tecniche per la modulazione da una tonalità all'altra, sino alla conoscenza ed alla analisi strutturale di partiture di alta complessità armonica, per migliorare la propria capacità tecnica in ordine al percorso compositivo attraverso i differenti periodi storici.

Programma didattico
Approfondimento di tutti gli argomenti dell'armonia tradizionale, dal cromatismo all'enarmonia, dalle progressioni imitate alle risoluzioni eccezionali degli accordi dissonanti, fino allo studio dell'armonia in funzione dell'articolazione formale.
Esercitazioni sulle varie tecniche dell'armonia funzionale applicate alle forme musicali tra quelle più in uso nella tradizione colta occidentale.
Studio del basso tematico e delle tecniche armoniche applicate in contesti contrappuntistici.
Inizio dello studio delle tecniche armoniche in uso nel Novecento.

Bibliografia
Bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame
Verifica del programma svolto.

MUSICA DA CAMERA (PIANO E CANTO)

Programma didattico
Programma di Studi – Primo Anno di Musica da Camera (Voce e Pianoforte)

Obiettivi formativi
Il corso di Musica da Camera per canto e pianoforte del primo anno ha l'obiettivo di introdurre lo studente alla pratica cameristica vocale, sviluppando:

la consapevolezza del ruolo della voce come strumento all'interno di un dialogo musicale paritetico con il pianoforte;

la capacità di ascolto reciproco e di coesione interpretativa;

la padronanza del repertorio vocale da camera in lingua originale;

l'indipendenza nello studio individuale del brano e nella sua contestualizzazione stilistica e poetica.

Contenuti del corso
Introduzione al concetto di ensemble cameristico con voce e pianoforte.

Tecniche di respirazione e fraseggio in relazione all'accompagnamento pianistico.

Lavoro sull'equilibrio fonico e dinamico tra cantante e pianista.

Studio e interpretazione di brani tratti dal repertorio vocale da camera europeo (dal Classicismo al primo Novecento), con attenzione particolare a:

Lied tedesco (es. Schubert, Schumann)

Mélodie francese (es. Fauré, Debussy)

Romanza da salotto italiana (es. Tosti, Donaudy)

Arie da camera inglesi (es. Purcell, Vaughan Williams)

Approfondimento dell'aspetto linguistico, poetico ed espressivo dei testi musicali.

Elementi di lettura a prima vista e preparazione alla prova pubblica.

PRODUZIONE MUSICALE I

Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire all'allievo le conoscenze e le competenze tecniche necessarie ad affrontare con consapevolezza tutte fasi di una produzione musicale moderna, con schemi, modalità e tecnologie attuali, sia come musicista che come produttore artistico. Al termine del corso, una volta acquisite le necessarie competenze musicali ed una certa maturità artistica, l'allievo sarà in grado di curare una produzione musicale, direttamente o seguendone con cognizione di causa tutte le fasi: stesura di un brano, arrangiamento, pre-produzione, registrazione audio, mix, mastering, stampa, distribuzione e promozione. Sarà inoltre in grado rapportarsi con disinvoltura ed in modo proficuo con le varie figure professionali operanti nel settore (musicisti, arrangiatori, fonici, industrie per la stampa dei supporti aggregatori per la distribuzione on-line, piattaforme di diffusione on-line, ecc.).

Programma didattico

- Differenze tra dominio analogico e digitale
- Interfaccia midi: caratteristiche hardware
- Interfaccia midi: i messaggi di canale
- Tipologie di strumenti musicali elettronici, gestione degli strumenti monotimbrici e multitimbrici;
- Introduzione all'uso del sequencer MIDI
- Cubase: creazione progetto e salvataggio
- Cubase: la finestra progetto
- Cubase: gestione virtual instrument e registrazione MIDI
- Cubase: key editor, list editor, quantizzazione, editingMIDI distruttivo e non distruttivo;
- Esercitazioni pratiche

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Esame scritto del programma svolto.

Campo disciplinare : Formazione corale - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Esercitazioni corali codice COMI/01

FORMAZIONE CORALE

Obiettivi formativi
Conoscenza del repertorio, capacità di ascolto reciproco e di lavoro in sezione polifonica, studio degli stilemi stilistici.

Programma didattico
Ciascuno studente potrà scegliere fra cori con docente e repertori differenti:
1) Coro Jazz, di Elisabetta Antonini
2) Coro Gospel, di Maria Grazia Fontana
3) Coro Brazilian, di Claudia Marss
4) Coro pop, di Margherita Flore
5) Disney & more di Milena Nigro
6) Repertorio classico

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Idoneità rilasciata dal docente sulla base del lavoro svolto durante l'anno.

Campo disciplinare : Pratica pianistica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Pratica pianistica codice COTP/03

PRATICA PIANISTICA I

Obiettivi formativi
La prima annualità del corso di pratica pianistica ha l'obiettivo di introdurre l'allievo alla tecnica pianistica di base con lo scopo di acquisire la capacità di eseguire semplici brani e un accompagnamento strumentale al pianoforte sia mediante la lettura su doppio pentagramma, sia mediante l'ascolto e l'analisi dei brani da eseguire senza l'ausilio della partitura.

Programma didattico
• Cenni di tecnica e postura pianistica
• Esercizi omoritmici a due mani senza passaggio del pollice
• La notazione degli accordi mediante l'uso delle sigle
• Brani semplici a due voci (melodia e basso)
• Letture semplici su doppio pentagramma:
Esercizi dal numero 30 al 50 da F. Beyer Scuola preparatoria del pianoforte
Una composizione da Il mio primo Bach.
• Triadi maggiori e minori in tutte le posizione melodiche collegate con il legame armonico
• Accompagnamento con basso e accordi (triadi)
• Armonizzazione a triadi di una melodia
• Accordi a 4 suoni (ma7, 7, mi7) in tutte le tonalità, con fondamentale alla mano sinistra e accordo a parti strette alla mano destra

Bibliografia
Pozzoli E., La tecnica giornaliera del pianista
Beyer F., Scuola preparatoria del pianoforte op. 101
Bach J. S., Il mio primo Bach
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
- Esecuzione di triadi maggiori e minori collegate con legame armonico
- Esecuzione di un brano con la melodia armonizzata senza a memori ,scelto tra quelli studiati durante l'anno
- Esecuzione di un brano su doppio pentagramma tra quelli studiati nel corso

Campo disciplinare : Ear training - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Teoria, ritmica e percezione musicale codice COTP/06

EAR TRAINING (DIP- MUSICA CLASSICA)

Obiettivi formativi
Il corso è articolato in tre aree di studio: solfeggio, ear training e teoria. Per quanto riguarda il solfeggio, la seconda annualità prevede lo studio del cantato sia in stile classico che moderno nonché l'introduzione al sistema del DO mobile, una tecnica innovativa e particolarmente funzionale che consente, mediante la tonicizzazione in do maggiore (e la minore) di tutte le tonalità, di avere uno strumento di grandissima utilità per la lettura e l'intonazione delle melodie. Per quanto riguarda il dettato, viene introdotto il dettato di bicordi concatenati, i rivolti delle triadi e gli accordi di settima in stato fondamentale. Viene ulteriormente potenziato il dettato di funzioni armoniche in varie tonalità.

Programma didattico
SOLFEGGIO:
1. Solfeggio cantato: Tutti gli intervalli diatonici e cromatici nell'ambito dell'ottava in tonalità fino a quattro-cinque alterazioni, maggiori, minori naturali, armoniche e melodiche
In stile classico: Pozzoli I corso, Pozzoli App. al I corso, Lazzari, Silvestri
In stile moderno: Pop rock omnibook – real book
2. Introduzione al DO mobile: solfeggi cantati unitonali, relazioni tra DO mobile e setticlavio

EAR TRAINING:
1. Dettato melodico: melodie di otto battute o brevi frammenti melodici (lick) in stile classico e moderno (pentatonica maggiore e minore) in tonalità (maggiori e minori) fino a quattro-cinque alterazioni
2. Riconoscimento di bicordi concatenati, in stile isoritmico (semibreve contro semibreve) e fiorito (dettato a due voci)
3. Riconoscimento delle triadi su nota data in stato fondamentale, di primo e secondo rivolto
4. Accordi di settima di prima, seconda, terza e quarta specie (in sola posizione fondamentale)
5. Dettato di funzioni armoniche: brevi sequenze armoniche (quattro-otto battute) costruite sui giri armonici più diffusi anche con uso di rivolti (in varie tonalità maggiori e minori). Per tale scrittura si utilizzerà la notazione slash e ritmica con le sigle degli accordi
6. Trascrizioni di facili brani con armonia triadica tratti dal repertorio pop nazionale ed internazionale con l'utilizzo della notazione slash e ritmica con siglatura degli accordi da realizzare a casa con l'utilizzo dello strumento. Nell'arco dell'anno si inviteranno gli allievi a prestare attenzione anche a groove ritmici di batteria ed eventuali riff di basso, provando a trascriverli

TEORIA:
● Classificazione dei tempi: Tempi irregolari semplici: numeratore 5-7; Tempi irregolari composti: numeratore 15-21; Relazioni esistenti tra tempi irregolari semplici e composti
● Analisi dei tempi in base a: Unità di misura (o battuta); Unità di tempo (o di movimento o di divisione); Unità di suddivisione (di primo e secondo grado)
● Le figure irregolari: Terzine in due e quattro tempi; Sestine; Duine; Quartine; Quintine (in un tempo); Settimine (in un tempo)
● Abbreviature e segni convenzionali: Abbellimenti (cenni); Andamenti Musicali; Tempi derivati e subordinati; Segni dinamici e d'espressione

Nota: durante il corso verrà utilizzato il corso di notazone "Finale" per la scrittura di brevi melodie con gli intervalli studiati.

Bibliografia
LAZZARI Antonio, Solfeggi cantati, Milano, Ricordi, 2014 / POZZOLI Ettore, Solfeggi Parlati e Cantati, Appendice al I Corso, Milano, Ricordi, 2012 / POZZOLI Ettore, Solfeggi Parlati e Cantati, I Corso, Milano, Ricordi, 1984 / SILVESTRI Loris, Metodo teorico e pratico per lo studio del solfeggio cantato, Milano, Curci, 2012 / RICCI Claudio, Solfeggio parlato, Preparatiorio – II Pre-Accademico, Roma, Saint Louis DOC, 2016.

Prova d'esame
L'esame finale è suddiviso in due parti:orale: solfeggio ritmico, cantato, cantato con DO mobile / scritto: dettato melodico, ritmico e armonico in base a quanto definito dai contenuti del corso.

Campo disciplinare : Lingua straniera comunitaria - Area: Discipline linguistiche
Settore artistico-disciplinare: Lingua straniera comunitaria codice CODL/02

LINGUA INGLESE I

Programma didattico
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
Nel primo anno si affrontano contemporaneamente, la pronuncia dell'inglese americano e, se necessario, specifici argomenti di grammatica in base al livello medio di padronanza della lingua della classe. Il focus principale del corso, tuttavia, è la teoria musicale in inglese e la terminologia tecnica specifica del campo musicale. In particolare, sono trattati i seguenti argomenti:
MUSIC THEORY: Components of the staff / Notation: pitch, rhythm, meter / Major scales / Circle of fifths / Intervals / Minor scales / Modes / Chords / Chord progressions
INSTRUMENTS: Instruments of a classical orchestra / Piano / Drum kit / Electric guitar / The evolution of electronic instruments
SONG STRUCTURE: An overview of the evolution of the structure of a song, with examples.

Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina per tecnico del suono e musica elettronica
Signal flow / Recording: microphones (types, frequency response, polar patterns, placement) / Interface / Digital Audio Workstation (DAW) / Mixing / EQ / Compression / Distortion / Reverb/delay / Modulation effect / Acoustic treatment / Gear

Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
Composizione e musica applicata alle immagini
In aggiunta ai fondamenti di teoria musicale, si esamineranno svariati argomenti legati all'industria cinematografica, con particolare attenzione a story telling, screen writing and score composition, oltre all'analisi di score di video games

Corso tenuto dal docente David Logan
Questo corso aiuterà lo studente a parlare, leggere e scrivere specificamente per la musica moderna e lo studio di registrazione. Con un focus di alto livello su capacità di comunicazione efficaci e anche una più profonda comprensione e scrittura di manuali di software e apparecchiature tecniche. Attraverso il dialogo e le strutture pratiche di dialogo gli studenti capiranno come esprimere concetti musicali complessi in modo più mirato ed efficace.

Bibliografia
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
GRAMMATICA: MURPHY Raymond, English Grammar in Use, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 (opzionale). INGLESE TECNICO: per l'approfondimento dell'inglese tecnico è prevista la visione di video dedicati agli specifici argomenti e di video su argomenti più generali, sempre in campo musicale.

Prova d'esame
Corso tenuto dalla docente Simonetta Collatina
Esame orale per verificare l'acquisizione da parte dello studenti di un livello sufficiente di padronanza della lingua e della pronuncia e soprattutto dei principi della teoria musicale, che rimane il focus principale del corso.
Corso tenuto dal docente David Logan
Utilizzando le tecniche apprese in classe creare quanto segue: un diario tecnico del tuo lavoro compositivo di 1500-2000 parole. Può utilizzare immagini o screenshot per aiutare. Deve descrivere il tuo processo tecnico.

MATERIE ELETTIVE (4 CFA)

Obiettivi formativi
I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Programma didattico
I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

SECONDO ANNO

DCPL06 - CANTO

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

CANTO LIRICO 2

Programma didattico
Programma d'Esame – Secondo Anno di Canto Lirico
Al termine del secondo anno, il candidato dovrà dimostrare un'evoluzione significativa sotto il profilo tecnico, interpretativo e stilistico, attraverso l'esecuzione di un programma articolato e coerente, della durata complessiva di almeno 30 minuti.

Bibliografia
TBD

Prova d'esame
Il repertorio, scelto in accordo con il docente, dovrà includere:
Arie d'opera, di cui almeno una appartenente al repertorio italiano, eseguite in lingua originale e a memoria, in grado di evidenziare la padronanza tecnica e la capacità espressiva maturata.
Composizioni vocali di epoche e stili differenti, senza limitazioni di genere (aria da camera, lied, mélodie, romanza da salotto, canzone d'autore, ecc.), per dimostrare versatilità interpretativa e consapevolezza stilistica.
Almeno una composizione edita tra il 1930 e i giorni nostri, selezionata tra brani vocali contemporanei, per evidenziare l'apertura al repertorio moderno e l'adattabilità a linguaggi musicali più recenti.
Inoltre, è prevista la seguente prova pratica:
Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo di media difficoltà, al fine di verificare la capacità di affrontare nuove partiture con prontezza esecutiva, corretta intonazione e buona articolazione verbale.

Campo disciplinare : Teoria della musica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Teoria, ritmica e percezione musicale codice COTP/06

TEORIE E TECNICHE DELL'ARMONIA II

Obiettivi formativi
Completamento e perfezionamento del programma precedentemente svolto, con particolare attenzione all'armonia cromatica fino alle soglie della atonalità. L'allievo imparerò ad armonizzare e ad analizzare qualsiasi melodia in stile differente, portando a compimento tutte le conoscenze relative ai differenti linguaggi armonici che si sono succeduti nella storia della musica occidentale fino ai nostri giorni.

Programma didattico
- Studio del basso imitato e fugato e realizzazione dello stesso a quattro voci nelle chiavi antiche (soprano, contralto, tenore e basso). Armonizzazione di una melodia a quattro voci e con l'accompagnamento pianistico attraverso i vari stili, dal classico al moderno

- Studio ed approfondimento delle tecniche dell'armonia non funzionale (seriale,dodecafonica, hindemithiana) in relazione alle strutture formali contrappuntistiche

- Accenno all'armonia modale in uso al repertorio del novecento storico e suoi sviluppi

- Studio dell'armonia utilizzata in contesti di musica applicata

Bibliografia
Bibliografia indicata dal docente.

Prova d'esame
- Realizzazione a quattro voci nelle rispettive chiavi, di un basso con imitazioni
- Armonizzazione di una melodia per canto e pianoforte
- Composizione di una romanza senza parole, per pianoforte, su tema assegnato
- Analisi di un brano vocale o strumentale del novecento, con particolare riferimento al linguaggio armonico

MUSICA DA CAMERA (PIANO E CANTO)

Programma didattico
Programma di Studi – Primo Anno di Musica da Camera (Voce e Pianoforte)

Obiettivi formativi
Il corso di Musica da Camera per canto e pianoforte del primo anno ha l'obiettivo di introdurre lo studente alla pratica cameristica vocale, sviluppando:

la consapevolezza del ruolo della voce come strumento all'interno di un dialogo musicale paritetico con il pianoforte;

la capacità di ascolto reciproco e di coesione interpretativa;

la padronanza del repertorio vocale da camera in lingua originale;

l'indipendenza nello studio individuale del brano e nella sua contestualizzazione stilistica e poetica.

Contenuti del corso
Introduzione al concetto di ensemble cameristico con voce e pianoforte.

Tecniche di respirazione e fraseggio in relazione all'accompagnamento pianistico.

Lavoro sull'equilibrio fonico e dinamico tra cantante e pianista.

Studio e interpretazione di brani tratti dal repertorio vocale da camera europeo (dal Classicismo al primo Novecento), con attenzione particolare a:

Lied tedesco (es. Schubert, Schumann)

Mélodie francese (es. Fauré, Debussy)

Romanza da salotto italiana (es. Tosti, Donaudy)

Arie da camera inglesi (es. Purcell, Vaughan Williams)

Approfondimento dell'aspetto linguistico, poetico ed espressivo dei testi musicali.

Elementi di lettura a prima vista e preparazione alla prova pubblica.

Campo disciplinare : Formazione corale - Area: Discipline interpretative d'insieme
Settore artistico-disciplinare: Esercitazioni corali codice COMI/01

FORMAZIONE CORALE

Obiettivi formativi
Conoscenza del repertorio, capacità di ascolto reciproco e di lavoro in sezione polifonica, studio degli stilemi stilistici.

Programma didattico
Ciascuno studente potrà scegliere fra cori con docente e repertori differenti:
1) Coro Jazz, di Elisabetta Antonini
2) Coro Gospel, di Maria Grazia Fontana
3) Coro Brazilian, di Claudia Marss
4) Coro pop, di Margherita Flore
5) Disney & more di Milena Nigro
6) Repertorio classico

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Idoneità rilasciata dal docente sulla base del lavoro svolto durante l'anno.

PRODUZIONE MUSICALE II

Obiettivi formativi

L'obiettivo principale del corso consiste nel portare l'allievo, attraverso lo studio della sintesi sottrattiva, alla realizzazione di timbriche di media complessità mediante l'utilizzo di sintetizzatori modulari e compatti, sia hardware che software.
Alla fine dell'anno accademico vengono realizzati progetti musicali utilizzabili in ambito pubblicitario, dei videogame e delle colonne sonore.

Programma didattico

- Sintesi sonora, cenni storici: dai primi sintetizzatori modulari ai compatti
- Classi di moduli: sorgenti modificatori e controlli
- Analisi e spiegazione dei principali moduli e segnali di controllo del sintetizzatore: VCO, VCF, VCA, CV, gate, generatore di inviluppo, LFO, portamento, keyboard tracking,velocity
- Modulazioni audio: AM, modulazione ad anello, FM
- Schemi a blocchi: esercitazioni sulla creazione di sonorità elettroniche
- Sintetizzatore Voltage Modular
- Sintetizzatore Minimoog
- Esercitazioni pratiche: riproduzione di varie tipologie di timbriche

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato.

Campo disciplinare : Pratica pianistica - Area: Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore artistico-disciplinare: Pratica pianistica codice COTP/03

PRATICA PIANISTICA II

Obiettivi formativi

La seconda annualità del corso di pratica pianistica ha come obiettivo un ulteriore potenziamento della lettura ed esecuzione di brani scritti su doppio pentagramma e di brani tratti dal repertorio della musica non scritta su pentagramma. Inoltre lo studente imparerà le modalità di realizzazione di un arrangiamento sfruttando software di registrazione multitraccia.

Programma didattico

• Esercizi omoritmici a due mani con passaggio del pollice
• Brani semplici con armonizzazione della melodia.
• Esecuzione di accordi collegati con il legame armonico su progressioni comuni e confronto con l'armonia di brani famosi dal repertorio pop internazionale e non
• Voicings di tre note per gli accordi di settima (ma7, 7, mi7) in tutte le tonalità
• Letture di media difficoltà su doppio pentagramma:
Esercizi dal numero 50 al 70 da F. Beyer Scuola preparatoria del pianoforte
una composizione da Il mio primo Bach
una composizione da Cesi- Marciano Antologia pianistica vol. I
• Armonizzazione di una semplice melodia in chiave di violino con sigle (lead sheet)
• Studio sulla formula di cadenza II-V-I in tonalità maggiori con accordi di settima a tre voci (three note voicings)
• Armonizzazione di una melodia con accordi di settima a tre voci
• Accompagnamento con accordi di settima.
• Voicings di tre note con aggiunta di una nota oltre la 7° e la 3°

Bibliografia

Beyer.F., Scuola preparatoria.del pianoforte op. 101, Peterson O., Jazz piano for the young pianist vol. 1, Levine M., The jazz piano book, Cesi S. - Marciano E., Antologia pianistica vol. I Haerle D., Jazz piano voicings skill
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

- Esecuzione di accordi di settima (ma7, 7, mi7) in tutte le tonalità, usando i voicings a tre note (three note voicings)

- Esecuzione di un brano con melodia armonizzata a tre voci

- Esecuzione di un brano scritto su doppio pentagramma tra quelli studiati durante l'anno

- Esecuzione di una tra le varie parti che compongono l'arrangiamento di un brano preso dal repertorio di brani celebri nella storia della musica elettronica, durante la riproduzione dell'intero arrangiamento mediante l'utilizzo di software di registrazione multitraccia

- Finalizzazione (mediante l'uso di suoni appropriati) di un arrangiamento di un brano tratto dal repertorio di brani celebri nella storia della musica elettronica studiati nel corso

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Obiettivi formativi

Lo scopo del programma del corso, è fornire una conoscenza delle origini e dello sviluppo del Novecento musicale, i suoi vari percorsi, l'evoluzione storica, fino ai principi seriali della seconda Scuola di Vienna. Il percorso storico analizzato prende in esame i compositori più importanti del '900 (Debussy, Ravel, Puccini, Strawinsky, Schoenberg, ecc...) mettendone in luce lo stile e le opere principali mediante una serie di ascolti guidati.

Programma didattico

● Crisi del sistema tonale; epigoni e nuove voci, nel panorama tedesco a cavallo dei due secoli. Ascolti: R. Wagner: Tristan und Isolde; Richard Strauss: Salome; Rosenkavalier; Vier lezte Lieder; Gustav Mahler: quarta sinfonia; Kindertotenlieder.
● Albori del Novecento in Francia. L'Impressionismo e il Simbolismo: Debussy, Ravel, De Falla; il "gruppo dei Sei". Ascolti: C. Debussy: Pelléas et Melisande; La mer; M. Ravel: L'Alborada del Gracioso; M. De Falla: El Retablo de Mase Pedro; Milhaud: Le boeuf sur le toit; F. Poulenc: Stabat Mater; Honneger: Pacific 231
● Origini del '900 in Italia: Giacomo Puccini; la generazione dell'80. Ascolti: G. Puccini: Turandot; I. Pizzetti: Il concerto dell'estate; O. Respighi: Fontane di Roma; F. Malipiero: Pause di silenzio; Casella: Concerto per archi.
● Primi decenni del '900 nell'unione Sovietica e nei Paesi dell'Est Europeo. Ascolti: I. Strawinsky: Chant du rossignol; B.Bartok: Danze Rumene; Z. Koldaly: Psalmus Hungaricus; L. Janacek: Quartetto d'archi; K. Szymanowsky: La fontana di Aretusa; S. Prokoviev: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra; Schostakovich: Quartetto n. 8
● Primi decenni del '900 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ascolti: G. Holst: The Planets; C. Ives: Central park in the dark; The unanswered Question; A. Copland: Rodeo; B. Britten: Interludi marini.
● La Seconda Scuola di Vienna; principi pratici della teoria dodecafonica e seriale. Ascolti: A. Schoenberg: Verklaerte Nacht; Farben; A. Berg: Wozzek; A. Webern: Variazioni op. 27.

Bibliografia

Il corso non prevede alcun supporto bibliografico, al di fuori di schede riassuntive autografe.

Prova d'esame

La prova d'esame consiste in un questionario, comprendente realizzazione pratica di un breve brano dodecafonico.

EAR TRAINING 2 (DIP. MUSICA CLASSICA)

Obiettivi formativi
L'obiettivo formativo dell'ultimo livello del corso di ear training pre-accademico consiste nel condurre l'allievo ad una piena padronanza del solfeggio cantato, con particolare rilievo dato al metodo del DO mobile. Per quanto concerne il dettato melodico e armonico, l'obiettivo finale consiste nel fornire all'allievo di tutti gli strumenti necessari per la trascrizione di brevi "minisong" complete di linea melodica, armonia scritta per esteso o con slash notation, linea di basso ed eventuali indicazioni ritmiche (ad esempio kick over o ensemble per la batteria).

Programma didattico
SOLFEGGIO:
1. Solfeggio cantato: A. Solimene "Solfeggi cantati in stile classico e moderno" (prima metà)

2. Realizzazione di solfeggi cantati costruiti sulle strutture armoniche di song (pop e Jazz) con le seguenti tecniche: Tonica; Tonica e quinta; Arpeggi di triadi, settime ed estensioni; Note target; Ad unisono e corali

3. Solfeggi cantati con il metodo del DO mobile. Canti con modulazioni

EAR TRAINING:
1. Riconoscimento dei seguenti intervalli melodici e armonici (Bicordi): Nona Maggiore e minore, Decima maggiore e minore, Undicesima giusta e aumentata, Dodicesima giusta, Tredicesima maggiore e minore

2. Dettato melodico: Melodie di 8 battute con modulazioni ai toni vicini o brevi frammenti melodici (lick) in stile classico e moderno (pentatonica maggiore e minore, scala blues e modi) in tutte le tonalità

3. Dettato modale: Tutti i modi della scala maggiore – la scala ottofonica (ST e TS) ed esatonale

4. Dettato armonico: Rivolti degli accordi di settima di I – II – III e IV specie su nota data, tutti gli Accordi di settima (costruiti sui gradi della scala maggiore, minore armonica e melodica)

5. Dettato di funzioni armoniche con lead voice e basso: Brevi sequenze armoniche (4-8 battute) costruite sui giri armonici più diffusi con accordi di settima anche con uso di rivolti

Bibliografia
SOLIMENE Antonio, Solfeggi cantati in stile classico e moderno, Roma, Saint Louis DOC, 2016.

Prova d'esame
L'esame finale è suddiviso in due parti:
1. Parte orale: solfeggio cantato e cantato con DO mobile
2. Parte scritta: trascrizione di una "minisong"

MATERIE ELETTIVE (4 CFA)

Obiettivi formativi
I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Programma didattico
I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Verifica teorico-pratica del programma svolto.

SAINT LOUIS
COLLEGE OF MUSIC

TERZO ANNO

DCPL06 - CANTO

Sede Legale
● via Cimarra, 19/B
tel. +39 06 4870017 **fax** +39 06 91659362
P. IVA 12581670960 **C.F.** 05731131008

Sede Principale
● via Baccina, 47

Sedi Operative
● via Urbana, 49/A
● via del Boschetto, 106

Sede di Milano
● viale Luigi Bodio, 37

SAINTLOUIS.EU

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. 144 del 1° agosto 2012 e D.M.246 del 28 marzo 2013 e successivi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PLENA EDUCATION S.P.A., capitale sociale 10200, registro imprese n. RM - 918703

CANTO LIRICO 3

Programma didattico
Programma d'Esame – Terzo Anno di Canto Lirico
Il candidato dovrà presentare un recital della durata minima di 40 minuti, costituito da composizioni liberamente scelte senza alcuna limitazione di repertorio, purché coerenti con il percorso artistico e tecnico individuale, e concordate con il docente.

È inoltre prevista una prova di interpretazione estemporanea:

Interpretazione, previo studio di tre ore, di un brano assegnato dalla Commissione il giorno stesso dell'esame, finalizzata alla valutazione della capacità di analisi e adattamento musicale e stilistico.

Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo di media difficoltà, per verificare prontezza esecutiva, intonazione, articolazione verbale e consapevolezza linguistica.

Bibliografia
TBD

Prova d'esame
Programma della Prova Finale (Esame di Diploma Accademico di I Livello)
Il candidato dovrà presentare un ruolo completo tratto dal repertorio operistico o oratoriale, intendendo per "completo" una parte da protagonista o comunque principale, comprensiva di tutte le arie, recitativi e numeri d'assieme previsti nel ruolo.
Nel caso di ruolo operistico, l'intera esecuzione dovrà avvenire a memoria.

Campo disciplinare : Pratica del repertorio vocale - Area:
Settore artistico-disciplinare: Accompagnamento pianistico codice CODI/25

PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE

Programma didattico
Obiettivi formativi
Il corso si propone di formare pianisti accompagnatori specializzati nel repertorio vocale, fornendo gli strumenti tecnici, stilistici e musicali per affrontare in modo professionale l'accompagnamento di cantanti lirici. L'attività si svolge prevalentemente in duo, favorendo un approccio esperienziale e diretto alla pratica esecutiva.

Contenuti del corso
Pratica del repertorio lirico da camera (Lied, mélodie, romanza da salotto, canzone colta)
Studio approfondito del repertorio operistico (arie, recitativi, duetti, concertati)
Esercitazioni di concertazione con il cantante
Studio dei principali stili vocali europei (italiano, tedesco, francese, inglese)
Riduzione pianistica e lettura delle partiture vocali con accompagnamento
Elementi di pronuncia e dizione in lingua straniera per supporto al cantante
Lettura a prima vista di partiture vocali
Partecipazione alle classi di canto come accompagnatore ufficiale

Prova d'esame
Valutazione continua in base al lavoro svolto in duo durante l'anno accademico
Prova finale con accompagnamento di un cantante in un programma vocale articolato
Lettura a prima vista di un brano vocale con testo

TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA

Programma didattico

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze teorico-pratiche per affrontare l'interpretazione scenica nel teatro musicale, con particolare attenzione al repertorio dell'opera lirica. L'obiettivo è lo sviluppo di una consapevolezza attoriale integrata alla vocalità, attraverso lo studio della presenza scenica, dell'espressività corporea, dell'analisi drammaturgica e dell'interazione con spazio, personaggio e partner scenici.

Contenuti del corso

Fondamenti di espressione corporea, respirazione e postura in scena
Principi base di recitazione teatrale per il cantante lirico
Studio del personaggio: costruzione psicologica, fisicità e coerenza drammaturgica
Analisi del testo musicale e del libretto in chiave scenica
Tecniche di relazione scenica: partner, ensemble, regia
Uso dello spazio scenico e nozioni di regia di base
Studio ed esecuzione scenica di arie, recitativi e brani d'assieme
Lavoro su arie e ruoli tratti dal repertorio operistico classico e romantico

PRODUZIONE MUSICALE III

Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è quello di dare all'allievo le nozioni utili a gestire le funzionalità principali dei software di manipolazione sonora, dalla creazione di un progetto musicale al mix, alla sincronizzazione audio-video, all'utilizzo dell'editing distruttivo e non distruttivo, il time stretch, pitch shift, bit slicing, ecc.

Programma didattico
PRODUZIONE MUSICALE III

- Sintesi sonora su semimodulare tipo Massive, Vital o Pigments
- Cubase key editor avanzato, programmazione midi su più controller lane
- Librerie sonore, gestione dei cambi di articolazione in Cubase
- Introduzione all'orchestra virtuale
- Gestione della traccia tempo
- Audio digitale: sampling rate, bit depth, memorizzazione
- Principali formati dei file audio lineari e compressi
- Schede audio, driver, latenza
- Editing audio distruttivo e non distruttivo
- Time stretch, pitch shift, bit slicing
- Bpm dei loop
- Mixer audio, fader, pan, decibel, livelli operativi, clip, virgola mobile
- Equalizzazione
- Processori in serie e parallelo, mandate post e pre fader
- Automazioni, export audio

Bibliografia
Dispense a cura del docente.

Prova d'esame
Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato.

Campo disciplinare : Letteratura e testi per musica - Area: Discipline musicologiche
Settore artistico-disciplinare: Poesia per musica e drammaturgia musicale codice CODM/07

LETTERATURA E TESTI PER MUSICA (CANTO)

Obiettivi formativi
Il corso si propone di evidenziare gli aspetti più significativi del rapporto e della stretta sintonia tra letteratura e musica. Verranno analizzate e studiate le forme che da sempre sono state più vicine all'espressione musicale, che hanno resistito nel tempo per poi essere rivisitate nelle varie epoche arrivando fino ad oggi.
La letteratura ha infatti suggerito spesso idee ed argomenti per le composizioni musicali quali ad esempio,la canzone (lied, chanson lauda) il poema sinfonico e le forme programmatiche ossia le prime forme musicali legate ad immagini narrate ed evocate dalla fantasia.
Il corso si propone di analizzare alcune di queste forme programmatiche nonché alcune delle strutture profonde tipiche del rapporto parola-musica alla base del processo artistico e creativo.

Programma didattico
Poesia e Prosa: Introduzione alle forme letterarie fondamentali, esplorandone le differenze strutturali, stilistiche ed espressive. Approfondimento dell'evoluzione del linguaggio poetico e prosastico attraverso le epoche storiche e il loro influsso sull'interpretazione musicale.

Il ritmo e l'idea melodica: Studio delle strutture ritmiche e del loro ruolo nella formazione della linea melodica. Analisi del modo in cui il ritmo testuale influenza la frase musicale e della relazione tra metrica poetica e invenzione melodica.

La Drammatica: Origini ed evoluzione dell'espressione drammatica dall'antichità all'età moderna. Esame dei generi principali – Tragedia e Commedia – con approfondimenti sulle opere dei maggiori poeti tragici e comici, analizzandone le tecniche narrative, le strutture drammaturgiche e l'eredità nel teatro musicale.

Svolgimento della lirica: Percorso attraverso la nascita e la trasformazione della poesia lirica, con particolare attenzione ai Trovatori e ai Trovieri. Studio delle forme derivate dalla poesia provenzale, in particolare la canzone e il madrigale, e della loro influenza duratura sulla musica vocale.

Forme della poesia popolare italiana: Esplorazione delle forme poetiche popolari della tradizione italiana, con particolare riferimento alla Lauda, espressione devozionale e comunitaria che ha posto le basi per la musica sacra primitiva e influenzato il canto in lingua volgare.

Il Lied: Panoramica storica e stilistica del Lied come forma centrale nella musica romantica tedesca. Analisi del dialogo tra poesia e musica nelle opere di compositori come Schubert, Schumann, Brahms e Wolf.

Il poema sinfonico: Studio del poema sinfonico come genere orchestrale capace di tradurre in musica narrazioni letterarie o poetiche. Approfondimento delle opere di Liszt, Strauss e altri autori che hanno sviluppato la narrazione musicale attraverso la trasformazione tematica e il colore orchestrale.

Il Musical: Indagine sulle origini, sull'evoluzione e sulla diffusione internazionale del teatro musicale. Dalle forme di Broadway fino alle espressioni contemporanee, con particolare attenzione alla Commedia Musicale in Italia, alle sue radici culturali e alle opere rappresentative.

L'opera lirica: Quadro generale dell'opera come forma d'arte totale che unisce musica, dramma e messa in scena. Dalle origini barocche alle reinterpretazioni moderne, con analisi dei maggiori compositori, librettisti e delle trasformazioni stilistiche avvenute nei secoli.

Bibliografia
BASSO Alberto [et al.], Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, Torino, UTET, 1983.
DE PACE Raffaella, Corso di letteratura poetica e drammatica, Padova, Zanibon, 1996.
GALLOTTA Bruno, Manuale di poesia e musica: Il testo poetico e il suo rapporto con la musica, Milano, Rugginenti, 2011.

Prova d'esame
Elaborato scritto in forma di breve tesi su un argomento concordato con il docente tra quelli svolti durante il corso.

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA II

Obiettivi formativi
Il fine del programma, è la conoscenza delle origini e motivazioni del novecento naturalmente dall'aspetto musicale; i suoi vari percorsi, l'evoluzione storica sino ai principi seriali della seconda Scuola di Vienna.
Il corso si articola in venti ore, suddivise in sei incontri.

Programma didattico

Gli incontri sono articolati secondo la logica seguente:

- Crisi del sistema tonale; epigoni e nuove voci, nel panorama tedesco a cavallo dei due secoli.
Ascolti: R. Wagner: Tristan und Isolde; Richard Strauss: Salome; Rosenkavalier; Vier lezte Lieder; Gustav Mahler: quarta sinfonia; Kindertotenlieder.

- Albori del novecento in Francia. L'Impressionismo e il Simbolismo: Debussy, Ravel, De Falla; il "gruppo dei Sei".
Ascolti: C. Debussy: Pelléas et Melisande; La mer; M. Ravel: L'Alborada del Gracioso; M. De Falla: El Retablo de Mase Pedro; Milhaud: Le boeuf sur le toit; F. Poulenc: Stabat Mater; Honneger: Pacific 231.

- Origini del '900 in Italia: Giacomo Puccini; la generazione dell'80.
Ascolti: G. Puccini: Turandot; I. Pizzetti: Il concerto dell'estate; O. Respighi: Fontane di Roma; F. Malipiero: Pause di silenzio; A.Casella: Concerto per archi.

- Primi decenni del '900 nell'unione Sovietica e nei Paesi dell'Est Europeo.
Ascolti: I. Strawinsky: Chant du rossignol; B.Bartok: Danze Rumene; Z. Koldaly: Psalmus Hungaricus; L. Janacek: Quartetto d'archi; K. Szymanowsky: La fontana di Aretusa; S. Prokoviev: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra; D. Schostakovich: Quartetto n. 8.

- Primi decenni del '900 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Ascolti: G. Holst: The Planets; C. Ives: Central park in the dark; The unanswered Question; A. Copland: Rodeo; B. Britten: Interludi marini.

- La Seconda Scuola di Vienna; principi pratici della teoria dodecafonica e seriale.
Ascolti: A. Schoenberg: Verklaerte Nacht; Farben; A. Berg: Wozzek; A. Webern: Variazioni op. 27.

Bibliografia
Il corso non prevede alcun supporto bibliografico, al di fuori di schede riassuntive autografe.

Prova d'esame
Verifica del programma.

MATERIE ELETTIVE (10 CFA)

Obiettivi formativi

I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Programma didattico

I CFA elettivi sono crediti formativi che si conseguono svolgendo attività extracurricolari all'interno o all'esterno del Saint Louis.

I crediti possono essere ottenuti principalmente frequentando materie elettive.
In tal modo, è possibile personalizzare il proprio percorso di studi frequentando, tra tutti i corsi attivati nell'anno accademico in corso, quelli che maggiormente corrispondono ai propri interessi e inclinazioni artistiche, anche afferenti altri Dipartimenti.

Bibliografia

Dispense a cura del docente.

Prova d'esame

Verifica teorico-pratica del programma svolto

Campo disciplinare : TESI E PROVA FINALE - Area:
Settore artistico-disciplinare: codice

TESI E PROVA FINALE MUSICA CLASSICA

Obiettivi formativi

Programma didattico
Il percorso formativo di primo livello si conclude con la stesura di una tesi che verrà discussa dall'allievo in una delle tre sessioni disponibili:
- Estiva (Luglio)
- Autunnale (Settembre/Ottobre)
- Primaverile (Febbraio/Marzo/Aprile)

A tal fine lo studente dovrà impegnarsi a trovare per tempo un relatore che possa seguirlo nella stesura del suo elaborato e rispettare tutte le scadenze assegnate per la prenotazione della prova finale.
L'allievo dovrà aver concluso tutti gli esami e i crediti elettivi previsti dal suo percorso nella sessione precedente a quella della discussione.

Per info dettagliate connettersi al seguente link https://www.slmc.it/tesi-prova-finale/

Bibliografia
La bibliografia sarà concordata dall'allievo e il docente scelto come relatore a seconda dell'argomento della tesi.

Prova d'esame
L'allievo diplomando svolgerà ed esporrà il lavoro svolto secondo le seguenti modalità:

- La tesi dovrà consistere in un elaborato scritto originale, redatto dallo studente stesso, su un argomento afferente al proprio percorso di studio, in accordo con il proprio Relatore
- La lunghezza orientativa dell'elaborato può essere compresa tra 50 e 150 pagine
- La discussione della Tesi avverrà nelle sedi del Saint Louis o in altra location concordata, alla presenza di una Commissione composta da non meno di cinque componenti, compreso almeno un docente di riferimento della disciplina di indirizzo
- La discussione sarà contestuale all'eventuale performance (performance live o registrata precedentemente) relativa all'argomento della Tesi stessa. In tal senso lo Studente dovrà concordare per tempo con la Segreteria Didattica le dotazioni tecniche necessarie
- La durata totale della Prova Finale sarà di circa 30 minuti a candidato