

Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI

Scuola di Musica Elettronica
Corso di primo e secondo livello in MUSICA ELETTRONICA

Programma di
Composizione Musicale Elettroacustica (COME/02)
docente: M^o Giampiero Gemini

Il presente programma è strutturato in modalità non lineare, quindi non prevede una distribuzione annuale degli argomenti: essi verranno trattati contemporaneamente secondo gradi di approfondimento differenti per le diverse annualità.

Teorie del Comporre

La Percezione

Peculiarità percettive della musica
L'ascolto acusmatico
La fisiologia della memoria
Gestalt, psicologia cognitiva
L'inconscio

L'oggetto sonoro

I parametri della musica
I materiali della musica
Nota e Oggetto sonoro

Il Tempo

Agostino e Il tempo della memoria
Il concetto di contemporaneità
Necessità della complessità
Il rapporto spazio tempo
Il tempo segmentato
Il tempo continuo

Lo Spazio

Il canto gregoriano: la '*Visione*' nelle Cattedrali gotiche

Lo spazio come parametro musicale

Lo spazio sonoro nella musica del '900

Lo spazio come luogo dell'elaborazione musicale

Spazio interno ed esterno: Chion sull'*Audiovisione*

Il luogo delle immagini

Il Silenzio

Ruolo del silenzio

La *rappresentazione* del silenzio

Il rapporto vuoto-pieno

Figure del suono nascente

Il luogo dell'anima: il viaggio interiore

La Forma

Percezione e forma: storia di un rapporto inscindibile

Movimento di Suite, Sonata di Scarlatti, Sonata classica

Forme del repertorio classico, moderno e contemporaneo

Visoni sonore

La Terza Sinfonia di Beethoven

Esempi di forme contemporanee

La Voce

Il Suono nella parola

Dal *Futurismo* al Gruppo '63

L'Intermedialità: Higgins, Heidsieck

La Poesia Sonora

Gradi di comprensibilità del testo: dalla parola al suono e ritorno

La Poesia Elettronica: romanzo elettronico, videopoesia, computer poetry

La composizione per voce ed elettronica

Sequenza III, *Thema* Omaggio a Joyce e *Gesang der Junglinge*

La Pratica compositiva

Il Materiale

L'oggetto sonoro: acustico, elettronico, concreto
Morfologia, Spettro, Texture
Raccolta del materiale sonoro
Selezione del materiale sonoro
Materiale espanso: audio, video, poesia, immagine
Particelle elementari

Le Figure

Il suono organizzato
Evoluzione degli oggetti sonori nel tempo.
Archetipi elementari di articolazioni
Grado di complessità della Figura
La Figura nella composizione per strumento solo
La Figura nella composizione polifonica

La Forma

Il discorso musicale: strutture narrative
L'insieme e le parti
Lineare, non lineare, molteplice
Drammaturgie storiche:

- La ripetizione
- Il pensiero lineare pre-beethoveniano
- La forma segmentata: movimenti, sezioni
- Haydn: la variazione nella riconoscibilità
- Analisi esteso-cognitiva della Forma Sonata

Il pensiero non lineare beethoveniano:

- La *sceneggiatura*: il 1° movimento della sinfonia n. 3
- La forma globale della 'nona'
- Il *flashback* ed i *recitativi*
- La forma continua: gli ultimi quartetti
- Il montaggio

La forma dinamica:

- Vuoti e pieni: la forma a finestre
- La molteplicità: l'insieme intermediale
- Accumulazione del materiale sonoro

La forma statica:

- Ritmi ancestrali, catarsi, minimalismo
- Alcuni esempi: Musica Indiana, Cage, Reich, Scelsi

- Moltiplicazione del materiale sonoro

Relazioni tra gli oggetti sonori

Il pensiero musicale e l'*immagine* della musica

Le articolazioni del materiale e delle figure:

- Le relazioni tra i suoni: ripetizione, variazione
- Contrasto, opposizione
- Trasformazione genetica del materiale (morphing)
- Processi di addizione e sottrazione del suono
- La Ripetizione: il canone, la fuga, minimalismo
- Il Caos organizzato

La composizione per strumenti ed elettronica

La composizione per voce, strumenti ed elettronica

Lavorare con la voce

Il Testo

Canto e *recitar cantando*

L'azione scenica

La voce attoriale (voce recitante)

Ri-modulazione non lineare del testo

La Performance

Il Progetto

Lo Schema

La parte e il tutto

La progettazione compositiva lineare

La progettazione compositiva non lineare

La progettazione compositiva molteplice

L'organizzazione del suono: *le figure*

Lo schema come controllo integrale del processo creativo

Differenziazione e progressiva definizione delle fasi dello schema:

- Idea primaria (bozza, schizzi di notazione, schemi, appunti)
- Schema generale
- Schema intermedio
- Schema dettagliato

La stesura definitiva

Trascrizione su partitura: definizione delle altezze

La semiografia nel '900

Tentativi di semiografia dell'elettronica

Esempi di partiture elettroacustiche

Problemi semiografici attuali

Le Tecniche strumentali

Possibilità timbriche dei singoli strumenti

Metodo di lavoro con lo strumentista

Metodo di lavoro con strumenti virtuali

Metodo di lavoro con la Voce

L'interpretazione e la concertazione con l'orchestra virtuale

Eredità del secondo '900

Il *Prometeo* di L. Nono

Le Grand Macabre di G. Ligeti

Bibliografia

Storia della musica del '900

- Armando Gentilucci, *Introduzione alla musica elettronica*, Milano, Feltrinelli, 1983
F. Galante-N. Sani, *Musica espansa, percorsi elettroacustici di fine millennio*, Le sfere
A. Trudu, *La scuola di Darmstadt*, Ricordi LIM AAVV,
A. Lanza, *Il secondo Novecento*, Torino, EDT, 1991
A. Morresi, *György Ligeti: Le fonti e i procedimenti compositivi*, 2002, Torino, EDT*
D.J. Grout, *Storia della Musica occidentale*, Feltrinellimod
G. Vinay, *Il Novecento nell'Europa orientale e negli Stati Uniti*, Torino, EDT, 1991
G. Salvetti, *La nascita del Novecento*, Torino, EDT, 1991

Cognitivism, percezione, forma

- Ulric Neisser, *Conoscenza e realtà*, il Mulino
Calvino, *Lezioni Americane*, Mondadori 1988
U. Eco, *Opera aperta*, Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, 1962
C. Marenco, *La Forma musicale*, Rugginenti 2020
G. Ficarella, *La forma del Suono*, Giannini 2011
P. Boulez, *Il paese fertile, Paul Klee e la musica*, Milano, Abscondita, 2004
P. Boulez, Changeux, Manoury, *I neuroni Magici*, Carocci ed. 2016
W. Metzger, *Psicologia della forma*, da I fondamenti della psicologia della gestalt, Giunti
Alessandra Montali, *Ascoltare il tempo*, Aracne ed.

Tecniche di composizione

- AA.VV., *Enciclopedia della musica*, Vol. II: *'Il Sapere musicale'*, Einaudi
Walter Piston, *Armonia*, EDT 1996
Dionisi-Zanolini, *La tecnica del contrappunto vocale nel '500*, ESZ editore
F. Salzer- C. Schachter, *Contrappunto e composizione*, EDT
V. Persichetti, *Armonia nel XX secolo*, Guerini Scientifica ed.
A. Mann, *Teoria e pratica della composizione*, Astrolabio 2013
B. Bettinelli, *La composizione musicale. Considerazioni e guida allo studio*, Rugginenti, 1996
M.H. Schmid, *La notazione musicale. Scrittura e Composizione tra il 900 e il 1900*, Astrolabio
J. Paymer, *Suono e struttura. Creatività e composizione musicale nei percorsi educativi*, EDT
S. Adler, *Lo studio dell'Orchestrazione*, EDT 2008
A. Schoenberg, *Elementi Di Composizione Musicale*, Suvini Zerboni 1969
Alessandra Montali, *Ascoltare il tempo*, Aracne ed.
G. Read, *Pictographic Score Notation*, Greenwood

L. Landy, *Understanding The Art of Sound Organization*, The Mit press
S. Sciarrino, *Le figure della musica da Beethoven a oggi*, 1998, RICORDI

Estetica

A. Balzola, P. Rosa, *L'arte fuori di se*, (Studio Azzurro) , Feltrineli 2010
W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi
S. Sciarrino, *Le figure della musica da Beethoven a oggi*, 1998, RICORDI
M. M. Gazzano, *Comporre Audiovisioni*, Exorma, 2018
S. Sciarrino, *Le figure della musica da Beethoven a oggi*, 1998, RICORDI

Protagonisti del '900

A. Webern, *In cammino verso la nuova musica*, Milano, SE, 2006
E. Varèse, *Il suono organizzato*, 2006 Lucca, LIM Unicopli
P. Klee, *Teoria della Forma e della figurazione*, Feltrinelli
W. Kandinsky, *Lo Spirituale nell'Arte*, Milano, SE, 1988
W. Kandinsky, F. Marc, *Il Cavaliere Azzurro*, Milano, SE, 1989
M. Schafer, *Il paesaggio sonoro*, 1985 Ricordi LIM*
AAVV, *Luciano Berio*, Torino, EDT, 1995
A. Schönberg, W. Kandinsky, *Musica e Pittura*, Milano, SE, 2002
K. Stockhausen, *Intervista sul genio musicale*, a cura di Mya Tannenbaum, Bari, Laterza,
I. Stravinskij, *Cronache della mia vita*, Milano, SE, 1999

Prove d'esame
Corso di I° livello

I° anno

Prova scritta:

Prova di progettazione di un brano di 1 minuto per strumento solo ed elettronica. Il candidato dovrà presentare lo schema dettagliato. Tempo assegnato 4 ore.

**Prova orale:*

Presentazione di una composizione musicale o audiovisiva per strumento solo ed elettronica della durata di almeno 3 minuti, di complessità adeguata al corso.

Colloquio su temi trattati durante il corso.

II° anno

Prova scritta:

Prova di composizione di un brano di almeno 3 minuti per almeno tre strumenti assegnati. Il candidato dovrà presentare lo schema dettagliato. Tempo assegnato 6 ore.

**Prova orale:*

Presentazione di una composizione musicale o audiovisiva per almeno 3 strumenti con o senza voce ed elettronica della durata di almeno 4 minuti.

Colloquio su temi trattati durante il corso.

III° anno

**Presentazione di una composizione musicale o audiovisiva per un ensemble strumentale, con o senza voce ed elettronica della durata di almeno 5. minuti.*

Colloquio su temi trattati durante il corso.

Ogni composizione, acusmatica o live electronics, dovrà essere realizzata utilizzando le tecniche studiate nei corsi appartenenti ai settori disciplinari *Informatica Musicale, Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica, Multimedialità.

Prove d'esame
Corso di II° livello

I° anno

Presentazione di una composizione musicale o audiovisiva per un ensemble, voce e live electronics della durata di almeno 5 minuti, su testo concordato, di complessità adeguata al corso. Il brano dovrà essere presentato in forma di concerto live electronics.

Colloquio su temi trattati durante il corso.

II° anno

Presentazione di una composizione musicale o audiovisiva per ensemble/orchestra, con o senza voce, live electronics, della durata di almeno 6 minuti, di complessità adeguata al corso.

Il brano dovrà essere presentato in forma di concerto live electronics.

Colloquio su temi trattati durante il corso.

Per tutte le prove dovrà essere presentato il seguente materiale::

- La bozza ed almeno n.2 fasi dello Schema della composizione;
- La partitura degli strumenti acustici con le indicazioni relative all'elettronica;
- Il file daw del progetto nella fase pre-master;
- Il file master audio e/o video in formato wav, aiff, mp4;
- Presentazione scritta che esponga gli aspetti compositivi, tecnici, formali e gli antecedenti storici ed estetici del brano presentato.