

PROGRAMMA DIDATTICO DI TEORIA MUSICALE

Docente: Francesco Foglietti

1. Fondamenti di Teoria Musicale

- Introduzione al concetto di musica: il suono, la dodecafonia, le note e le dimensioni musicali.
- Scala Maggiore.
- Nozioni di base sulla notazione musicale.
- Introduzione all'Ear Training.

2. Fondamenti di Ritmica

- Concetti di base: pulsazione, tempo e metro.
- Notazione e lettura ritmica di base.
- Ritmi semplici e composti: suddivisione binaria e ternaria.
- Accenti e sincope.

3. Intervalli

- Intervalli: semplici, composti ed enarmonici.
- Metodologie di riconoscimento degli intervalli.
- Alterazioni in chiave e il circolo delle quinte.

4. Triadi

- Triadi: maggiori, minori, diminuite, aumentate.
- Triadi e rivolti.
- Triadi e accordi.
- Armonizzazione della scala maggiore per triadi.

5. Quadriadi

- Quadriadi: di sesta e di settima.
- Quadriadi e rivolti.
- Armonizzazione della scala maggiore per quadriadi.

6. Analisi Armonica e Melodica

- Concetto di tonalità e musica tonale.
- Funzioni armoniche degli accordi.
- Sostituzioni armoniche diatoniche.
- Introduzione all'analisi armonica: analisi armonica di tonalità maggiori.
- Cenni sull'analisi melodica.

7. Scala Minore Naturale e Scale Pentatoniche

- Tonalità relativa minore.
- Scala minore naturale.
- Armonizzazione della scala minore: per triadi e quadriadi.
- Analisi armonica di tonalità minori.
- Scala pentatonica maggiore.
- Scala pentatonica minore.

8. Espansione degli Accordi

- Triadi e accordi Sus.
- Accordi Add.
- Estensioni degli accordi e voicing: accordi di nona, undicesima e tredicesima.
- Cenni sugli accordi di dominante alterati.

9. Musica Modale

- Interscambio modale: concetti e applicazioni.
- Modulazione (cambio tonalità).
- Modi della scala maggiore: definizione ed utilizzo.
- Progressioni armoniche modali.

10. Composizione e Arrangiamento

- Introduzione alla composizione e all'arrangiamento di brani.
- Arrangiamento di melodie.

11. Approfondimento Ritmica

- Poliritmia e sovrapposizione di metri diversi.
- Suddivisioni irregolari.
- Groove e swing: differenze tra ritmo rigido e ritmo “umano”.
- Cambi metrici e tempi dispari.
- Analisi ritmica di brani di diversi generi.
- Ear training ritmico avanzato.

12. Introduzione al Blues

- Il Blues maggiore: struttura e progressioni armoniche tipiche.
- Il Turnaround.
- Scala Blues.
- Scala Major Blues.
- Superimposition: sovrapposizione della pentatonica maggiore e minore.
- I modi della scala maggiore nel Blues.
- Il Blues minore: struttura e progressioni armoniche tipiche.
- L'improvvisazione nel Blues.

13. Scale Minori

- Scala Minore Armonica.
- Armonizzazione Scala Minore Armonica: per triadi e quadriadi.
- Scala Minore Melodica.
- Armonizzazione Scala Minore Melodica: per triadi e quadriadi.
- Approfondimento Interscambio Modale.

14. Modi Avanzati

- Modi della Scala Minore Armonica.
- Scala Frigia di Dominante.
- Modi della Scala Minore Melodica.
- Scala Lidia di Dominante.
- Scala Superlocria.

15. Scale Simmetriche

- Scala Diminuita Tono-Semitono.
- Scala Diminuita Semitono-Tono.
- Scala Esatonale.
- Scala Cromatica.

16. Introduzione al Jazz

- Strutture tipiche nel Jazz.
- Swing e feel ritmico.
- Voicing accordi nel Jazz.
- Dominanti secondarie.
- Sostituzioni di tritono.
- Progressioni armoniche tipiche del jazz (II-V-I, turnarounds).
- Analisi armonica di standard jazz.
- Le scale e i modi nel Jazz.
- Applicazioni dei concetti Jazz nel Blues.
- L'improvvisazione nel Jazz.

Obiettivi del Corso

1. **Comprendere i Fondamenti della Teoria Musicale:** Acquisire una solida comprensione del suono, delle note, degli accordi, delle scale e degli intervalli.
2. **Acquisire consapevolezza ritmica:** Comprendere suddivisioni ritmiche, figure musicali, accenti, sincope, poliritmie, tempi dispari, groove e swing.
3. **Conoscere ed approfondire le Scale e i Modi:** Imparare a costruire, armonizzare ed utilizzare le scale più e meno convenzionali, nonché esplorare i modi delle stesse e le loro applicazioni nei diversi generi musicali.
4. **Conoscere ed approfondire l'Armonia:** Sviluppare un'elevata capacità di analizzare e costruire progressioni armoniche definendo le funzioni degli accordi che le costituiscono.
5. **Sviluppare Abilità nell'Interscambio Modale e nelle Sostituzioni Armoniche:** Acquisire familiarità con tecniche avanzate di armonizzazione, come l'interscambio modale, le dominanti secondarie e le sostituzioni di tritono.
6. **Esplorazione dei generi musicali moderni:** Comprendere le strutture e le tecniche di improvvisazione dei principali generi musicali moderni, con particolare focus su Blues e Jazz.
7. **Acquisire le basi della composizione e dell'arrangiamento:** Applicare le conoscenze teoriche nella creazione e nell'arrangiamento di brani.
8. **Sviluppare l'orecchio musicale (ear training):** Imparare a riconoscere intervalli, accordi, progressioni armoniche, melodie ed elementi ritmici.
9. **Conoscere la notazione Musicale:** Acquisire sicurezza nella lettura e scrittura musicale.
10. **Applicare la teoria musicale:** Applicare consapevolmente tutti i concetti appresi nella pratica strumentale, nell'arrangiamento, nella composizione e nell'improvvisazione.

NOTE

- Il corso e gli argomenti trattati sono musicalmente universali, validi quindi per tutte le tipologie di strumentisti.
- L'ordine del precedente elenco potrebbe subire variazioni ed in base alle necessità alcuni argomenti potrebbero essere affrontati parallelamente.
- Alcuni argomenti elencati nel programma richiedono studi approfonditi e percorsi specifici per essere compresi nella loro interezza. Questo corso fornisce una base solida per affrontarli, ma ulteriori approfondimenti saranno necessari per una piena padronanza di tali argomenti.