PROGRAMMI DI STUDIO DEI CORSI DI LAUREA

elaborati e approvati dai Consigli di disciplina

Dipartimento – ***Musicologico Compositivo***

Scuola – ***Composizione e analisi***

Consiglio di disciplina – ***Teoria dell'Armonia e Analisi***

Disciplina – ***Sistemi Armonici I***

Anno Accademico – ***2026-27***

Ore di lezione – ***24*** CFA - ***8*** Tipo di verifica - ***Esame***

Frequenza minima obbligatoria - ***80%*** Ore minime di frequenza - ***19***

Modalità di verifica – ***Prova scritta e discussione orale***

Obiettivi formativi – ***Padronanza analitica dei principali sistemi armonici dal Canto Gregoriano al XIX secolo.***

Programma di studio

1. **Il sistema musicale greco antico**
   - Fondamenti teorici del Sistema Perfetto (*Teleion*).
   - Organizzazione tetracordale, generi e specie d'ottava.
2. **Il sistema modale medievale**
   - Origini e organizzazione dell'*oktoechos*.
   - Gli otto modi ecclesiastici: struttura, funzioni melodiche e criteri di classificazione.
   - Sistemi esacordali, *cantus durus*, *cantus mollis* e *cantus fictus*.
3. **La modalità nella polifonia rinascimentale**
   - Organizzazione modale della polifonia vocale.
   - Disposizione delle voci, ambitus e rapporti tra modi autentici e plagali.
   - Strutture cadenzali e gerarchie modali.
   - Analisi di composizioni polifoniche del XV e XVI secolo.
4. **Dalla modalità alla tonalità maggiore-minore**
   - Toni salmodici e loro evoluzione nella prassi compositiva e strumentale.
   - Trasformazione dei principi di organizzazione modale tra XVI e XVII secolo.
   - Progressiva affermazione del sistema tonale maggiore-minore.
5. **La nascita e lo sviluppo della teoria armonica moderna**

- Jean-Philippe Rameau: generazione degli accordi, basso fondamentale e teoria delle cadenze.
- Principi della tonalità e organizzazione funzionale delle relazioni armoniche.
- Teoria dei gradi e teoria delle funzioni armoniche: Weber, Sechter e Riemann.
- Evoluzione del linguaggio armonico dal Classicismo al Romanticismo.

6. **Il cromatismo ottocentesco e la trasformazione del sistema tonale**
   - Espansione delle relazioni armoniche e ambiguità funzionale.
   - Cromatismo, tonalità fluttuante e progressiva emancipazione della dissonanza.
7. **La post-tonalità triadica e la teoria neo-riemanniana**
   - Fondamenti della teoria neo-riemanniana e delle trasformazioni armoniche.
   - Trasformazioni P, L, R e cicli esatonici e ottatonici.
   - *Tonnetz*, regioni armoniche e principi di condotta delle parti (*voice leading*).
   - Estensioni della teoria agli accordi di settima e applicazioni analitiche al repertorio ottocentesco.

Modalità di svolgimento della verifica

Prova scritta della durata di sei ore (clausura), consistente nell'analisi di due brani (o estratti) assegnati dalla commissione, finalizzata al riconoscimento e all'interpretazione dei rispettivi sistemi di organizzazione armonica. Segue una discussione orale degli elaborati e degli argomenti trattati durante il corso.

Eventuali note/bibliografia ecc.

Bibliografia di riferimento e approfondimento

I testi indicati costituiscono riferimenti bibliografici per gli argomenti affrontati durante il corso e sono proposti agli studenti come materiali di approfondimento facoltativo. Non è richiesta la loro lettura integrale ai fini dell'esame, la cui preparazione si basa sui contenuti delle lezioni e sulle attività di analisi svolte durante il corso.

- Apel, Willi. *Gregorian Chant*. Bloomington: Indiana University Press, 1958.
- Azzaroni, Loris. *Canone infinito. Lineamenti di teoria della musica*. 2ª ed. Bologna: CLUEB, 1997.
- Azzaroni, Loris. *Ai confini della modalità. Le toccate per cembalo e organo di Girolamo Frescobaldi*. Prefazione di Franco Donatoni. Bologna: CLUEB, 1986.

- Barnett, Gregory. "Modal Theory, Church Keys, and the Sonata at the End of the Seventeenth Century." *Journal of the American Musicological Society* 51, no. 2 (1998): 245–281. https://doi.org/10.2307/831978
- Bernstein, David W. "Nineteenth-Century Harmonic Theory: The Austro-German Legacy." In *The Cambridge History of Western Music Theory*, edited by Thomas Christensen, 778–811. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521623711.027
- Cohn, Richard. "Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective." *Journal of Music Theory* 42, no. 2 (1998): 167–180. https://doi.org/10.2307/843871.
- Grande, Antonio. *Una rete di ascolti. Viaggio nell'universo musicale neo-riemanniano*. Prefazione di Mario Baroni. Canterano: Aracne, 2020.
- Hyer, Brian. "Tonality." In *The Cambridge History of Western Music Theory*, edited by Thomas Christensen, 726–752. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521623711.025.
- Lester, Joel. "Rameau and Eighteenth-Century Harmonic Theory." In *The Cambridge History of Western Music Theory*, edited by Thomas Christensen, 753–777. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521623711.026.
- Lester, Joel. *Compositional Theory in the Eighteenth Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Meier, Bernhard. *I modi della polifonia vocale classica descritti secondo le fonti*. Edizione italiana a cura di Alberto Magnolfi. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2015.
- Powers, Harold S. "From Psalmody to Tonality." In *Tonal Structures in Early Music*, edited by Cristle Collins Judd, 275–340. New York: Garland Publishing, 1998.
- Powers, Harold S., Frans Wiering, James Porter, James Cowdery, Richard Widdess, Ruth Davis, Marc Perlman, Stephen Jones, and Allan Marett. "Mode." *Grove Music Online*. Oxford University Press, 2001. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.43718.