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 II***

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 della prima metà del XX secolo.***

Programma di studio

1. La crisi del sistema tonale e i nuovi principi di organizzazione delle altezze
   - Dissoluzione della tonalità funzionale tra XIX e XX secolo.
   - Emancipazione della dissonanza e superamento delle gerarchie tonali tradizionali.
   - Differenti orientamenti teorici e compositivi nella musica del primo Novecento.
2. Il sistema armonico di Paul Hindemith
   - Fondamenti teorici dell'*Unterweisung im Tonsatz*: serie armonica, suoni di combinazione e fondamenti acustici dell'organizzazione musicale.
   - Serie 1 e Serie 2: gerarchia delle altezze e degli intervalli.
   - Classificazione degli accordi: fondamentali, rivolti e gruppi armonici.
   - Fluttuazione armonica, progressioni delle fondamentali e organizzazione della tensione.
   - Centri tonali, cadenze e processi di modulazione.
   - Applicazioni analitiche.
3. Schoenberg, Webern e il sistema dodecafonico
   - Dall'atonalità libera alla composizione con dodici suoni.
   - Principi di organizzazione delle altezze nella musica atonale.
   - La serie dodecafonica e le sue trasformazioni: forma originale, inversione, retrogrado e retrogrado dell'inversione.

- Organizzazione intervallare e strutturale della serie.
- Il concetto di aggregato nella tecnica dodecafonica e suo impiego nella letteratura.
- La trasposizione nella musica dodecafonica.
- Differenze nell'impiego della tecnica dodecafonica in Schoenberg e Webern.
- Analisi di composizioni rappresentative dei due autori.

4. **L'organizzazione armonica nella musica di Claude Debussy**
   - Eterofonia e rapporti tra organizzazione scalare e accordale.
   - Superamento della sintassi armonica funzionale.
   - Collezioni scalari e loro relazioni: diatonismo, esatonalità e ottatonia.
   - Applicazioni della teoria neo-riemanniana e del *Tonnetz*.
   - La prospettiva di Dmitri Tymoczko: relazioni tra scale, trasformazioni e condotta delle parti (*voice leading*).
   - Analisi di composizioni di Debussy.
5. **L'organizzazione delle altezze nella musica di Igor Stravinskij**
   - Diatonismo e organizzazione delle altezze al di fuori della tonalità funzionale.
   - Scale simmetriche e collezioni ottatoniche.
   - Principi di polarità e gerarchizzazione delle altezze.
   - L'accordo di *Petrushka* e le interpretazioni della politonalità.
   - Relazioni tra strutture diatoniche, tonali e ottatoniche.
   - Analisi di composizioni rappresentative di Stravinskij.

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.

- Azzaroni, Loris. *Canone infinito. Lineamenti di teoria della musica*. 2ª ed. Bologna: CLUEB, 1997.
- Bailey, Kathryn. *The Twelve-Note Music of Anton Webern: Old Forms in a New Language*. Music in the Twentieth Century 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Berger, Arthur. "Problems of Pitch Organization in Stravinsky." *Perspectives of New Music* 2, no. 1 (Autumn–Winter 1963): 11–42.
- 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.
- Colla, Alberto E. *Trattato di armonia moderna e contemporanea*. 2 voll. Vol. 1, *Le simmetriche terre promesse*; vol. 2, *Le armoniche terre promesse*. Milano: Carisch, 2015.
- Grande, Antonio. *Una rete di ascolti. Viaggio nell'universo musicale neo-riemanniano*. Prefazione di Mario Baroni. Canterano: Aracne, 2020.
- Hindemith, Paul. *The Craft of Musical Composition*. Vol. 1, *Theoretical Part*. Translated by Arthur Mendel. London: Schott & Co., 1942.
- Schönberg, Arnold. "Composizione con dodici note." In *Stile e idea*, 105–140. Milano: Feltrinelli, 1975.
- Schönberg, Arnold. *Stile e pensiero. Scritti su musica e società*. A cura di Anna Maria Morazzoni. Milano: Il Saggiatore, 2008.
- Rufer, Josef. *Teoria della composizione dodecafonica*. Traduzione di Laura Dallapiccola. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1962.
- Tymoczko, Dmitri. "Scale Networks and Debussy." *Journal of Music Theory* 48, no. 2 (2004): 219–294. https://doi.org/10.1215/00222909-48-2-219.
- Van den Toorn, Pieter C. "La struttura ottatonica in Stravinskij." In *Stravinskij*, a cura di Gianfranco Vinay, 178–209. Bologna: Il Mulino, 1992.
- Webern, Anton. *Il cammino verso la nuova musica*. Traduzione di Gianpiero Taverna. Milano: SE, 2006.