Prot. n. 0027961 anno 2025 del 30/12/2025

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA ALESSANDRO SCARLATTI PALERMO

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Alessandro Scarlatti di Palermo

DIPLOMA ACCADEMICO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO

RITMICA DELLA MUSICA CONTEMPORANEA
Biennio I annualità – Archi, Fiati, Organo e Maestro collaboratore

La durata del corso è di 20 ore, il programma è suddiviso in 10 lezioni
a.a. 2025-2026

Programma parte generale

Il ritmo
Origini del ritmo
Modi ritmici
La musica mensurale – Philippe de Vitry
Livelli di analisi del ritmo
Alterazione ritmica e metrica dell'articolazione temporale
Contrasti ritmici
Aspetti della bidimensionalità ritmica: multiritmia e poliritmia
Aspetti della bidimensionalità metrica: multimetria e polimetria
Polidimensionalità del ritmo nel XX sec.
Metri e ritmi liberi con valori aggiunti aumentati e diminuiti
Gli accenti
Ictus

Partiture
Igor Stravinskij, Le sacre du printemps

Introduzione;

Parte teorica: la forma e la struttura "Non-lineare" (struttura paratattica), il ritmo come parametro strutturale, polifonie di formanti ritmiche polarizzate che strutturano il timbro, espansione e contrazione dei ritmi, ostinati ritmici polarizzati, la variazione di frammenti ritmici;

Gli auguri primaverili;

Parte teorica: Ritmi di massa, ritmi di massa timbrici, cause dell'articolazione temporale asimmetrica, ostinati polarizzati timbrici, processi di rilettura ritmica;

Danza sacrificale;
Parte teorica: Forma e struttura, il motivo ritmico, il tema unicamente ritmico, permutazioni dei frammenti ritmici, il ritmo, il ritmo "Aksak", la metrica ritmo e forma ritmica, organizzazione della metrica e tempo;
Bibliografia:
Arom, S., Organizzazione del tempo musicale;
Cancelliere, analisi ritmica riportata in partitura;

Anton Webern,
Passacaglia op. 1 (esposizione)
Parte teorica: Sospensione della tonalità (1a fase), forma, motivo, forma-motivo e mutazione del ritmo ed analisi ritmica del secondo controsoggetto;
Bibliografia: Schoenberg, Elementi di composizione musicale;
Cancelliere, analisi ritmica del secondo controsoggetto;

6 Bagatelle op. 9 (I-III-IV)
Parte teorica: la forma aforistica, atonalità, compressione e rarefazione ritmica, poliritmie ed incantamento, frammentazione e sospensione del decorso formale, il silenzio, la ripetizione di unità minime, rilettura ed elaborazione di cellule ritmiche, relazione tra tutti i parametri del suono e le singole altezze;
Bibliografia:
Cancelliere, disgregazione della tonalità (appunti);

5 pezzi per Orchestra op.10 (N. III)
Parte teorica: la forma aforistica, ritmo subordinato al timbro, timbro come parametro strutturale, parametro ritmico utilizzato come elaborazione ritmico motivica, la Melodia di timbri;
Bibliografia:
Schoenberg, Kalngfarbernmelodie;

Sinfonia op. 21 (esposizione e sviluppo)
Parte teorica: il serialismo integrale, la forma, la matrice, la serie, differenze tra divisionismo timbrico, scrittura puntillistica e astrattismo, i canoni, i canoni timbrici e ritmici, strutture a specchio, analisi delle durate;

Olivier Messiaen,
Mode de valeurs et d'intensitès
Parte teorica: i posto-weberniani, evoluzione della serializzazione, serializzazione delle altezze, durate, articolazioni, dinamiche e dei silenzi, canoni di gruppi ritmici, canoni per valori aumentati esatti ed inesatti;

Quatuor pour la fin du temps
Parte Teorica: la forma Ritmi per valori aggiunti, ritmi per valori sottratti, ritmi aumentati, pedali ritmici, struttura del Mottetto isoritmico – Telea e Colores-, ritmi retrogradabili e non retrogradabili, ritmi liberi e spazio flessibile;
Bibliografia:
Messiaen, tecnica del mio linguaggio musicale
Messiaen, Note introduttive tratte dalla stessa partitura

Karlheinz Stockhausen
Kreuzspiel (prima parte)
Parte Teorica: la struttura, il serialismo integrale, la matrice, la serie, serializzazione delle altezze, serializzazione e durate del periodo d'attacco, utilizzo della serie negli strumenti ad altezza indeterminata e determinata ed evoluzione del parametro ritmico;

Steve Reich
Clapping Music
Parte teorica: Il processo iterativo della “ripetizione”, la ripetizione nella storia della musica europea; concetto di pattern; Dennis Johnson November; Glass ed i ritmi additivi in “Two pages”; sfumature del minimalismo in Cage 4’33” rapporto “silenzio-suono”, iterazione del silenzio e il ritmo del silenzio; Lucier, I am sitting in a room e la ripetizione come processo di disgregazione e levigazione del ritmo e dell’intellegibilità della parola mediante l’utilizzo della componente elettronica; Reich, Clapping Music ed il Phase Shifting;
Bibliografia;
Cancelliere, dispensa;

Lucia Berio,
Sequenza ixb per sax
Parte teorica: forma, campi armonici e tricordi, cellule ritmiche, elaborazione delle cellule ritmiche, processi delle figure ritmiche, polarizzazioni, pedali melodici e timbrici, gesti strumentali.
Bibliografia:
Cancelliere, dispensa.

Monografia per la lettura ritmica in setticlavio
Stravinskij, Histoire du soldat

Il materiale di studio è tratto dagli appunti e dalle dispense fornite durante il corso.

Esame:

- discussione orale sulle partiture affrontate durante il corso riguardanti l’evoluzione del linguaggio musicale, aspetti formali, aspetti ed evoluzioni del parametro ritmico;
- Lettura ritmica in setticlavio da Histoire du soldat.

Palermo, 2/11/2025

Docente
Raffaele Cancelliere