

**CORSO
TEORICO-ARMONICO
PER LA MUSICA
MODERNA**

Roberto Guarnieri
Bruno Milanese

Parte terza

RUGGINENTI

*Alla Direzione della Scuola Civica di Musica
di Cinisello Balsamo;
ad ogni allievo che abbiamo incontrato
e a quelli che non incontreremo...*

PREFAZIONE

Uno dei compiti più difficili per il didatta è codificare in un testo la teoria della musica cercando di coniugarla con la pratica, cioè rendendola il meno astratta possibile, valorizzando nel contempo il lavoro dell'insegnante, che nel testo teorico deve trovare il canovaccio da completare, non il trattato definitivo. Questa esigenza è imprescindibile soprattutto quando si insegna ai giovanissimi e, al tempo stesso, a persone di età più matura, ma digiune di conoscenze musicali.

Questo libro risponde a entrambe le esigenze: è chiaro, semplice (ma non semplicistico) e serve appunto come indicazione di un percorso da sviluppare. In più, non trascura le prassi della musica moderna di derivazione *popular*, fornendo quella competenza di base, quella conoscenza delle convenzioni condivise, utile per suonare insieme agli altri. In sostanza, si pone come ausilio al docente, il cui compito sarà quello di ampliare la materia durante le lezioni, svolgendo un compito imprescindibile dall'impostazione stessa di questo corso teorico-armonico.

Per esempio, quando si accenna alla forma della canzone, il testo tratta il modello semplice legato alla musica leggera di più largo consumo, ma il docente potrà integrare la trattazione affrontando le più complesse costruzioni del *song* americano di tradizione *popular*. Oppure, nelle indicazioni per la lettura *swing* (lodevolmente presenti) si indica la convenzione orchestrale d'uso, ma la spiegazione può far ben capire che nella realtà del jazz – a cui lo *swing* si riferisce – la durata delle note va intesa, secondo gli studi più aggiornati ed evoluti, come L/S (Long/Short), cioè in modo ben più elastico, dinamico e sfuggente di quanto non lo sia eseguire due note aggiungendo il punto alla prima e riducendo il valore della seconda.

Un altro merito del libro è la presenza di esercizi e prove di verifica assolutamente equilibrati alle competenze acquisite: è la dimostrazione che questo agile compendio è il frutto di una reale pratica “sul campo”, dove la scelta di *come* trasmettere delle nozioni viene a valle, e non a monte (come spesso succede), di una reale e lunga esperienza di insegnamento della musica.

Maurizio Franco

PRESENTAZIONE

Il *Presente* nasce dall'esigenza di raggruppare in un solo testo completo il percorso didattico utile, a qualunque appassionato, per comprendere il rock, il jazz o il pop; si sottolinea la presenza attiva e motivante di un docente come insostituibile per dirigere un apprendimento efficace.

Questo corso, pensato per gli allievi dei corsi di musica moderna, può essere di aiuto a coloro che studiano uno strumento musicale o seguono un corso di canto moderno. Il corso è diviso in tre parti (o anni), ognuna delle quali tratta di preferenza un argomento: nella prima parte la teoria generale, nella seconda l'armonia, nella terza l'analisi funzionale in relazione al rapporto scala-accordo.

Ognuna delle tre parti ha esercizi pratici essenziali per la comprensione della parte esposta. Ci sono esercizi per la divisione del tempo, per l'educazione dell'orecchio, per la concatenazione degli accordi e per l'analisi armonica in progressione di difficoltà. Alcuni argomenti fondamentali quali triadi, quadriadi, serie degli armonici, scale modali, sono trattati più volte e in vari capitoli in maniera sempre più approfondita, consentendo allo studente di consolidare le proprie cognizioni. Ogni parte è stata pensata per essere svolta in un anno scolastico di 8 mesi /30 lezioni circa e ogni 4 mesi è proposta una verifica; alla fine dei tre anni è proposta una prova di esame.

Terminato questo corso Teorico-Armonico, gli allievi studiano e suonano i brani con una maggiore consapevolezza delle strutture e dei contenuti musicali e quindi non solo li suonano meglio ma li possono arrangiare e rielaborare.

Siamo consapevoli del fatto che esaurire la trattazione di tutti gli argomenti presentati in questo breve corso teorico-armonico è impossibile. Il nostro resta comunque un contributo a divulgare la scienza musicale e a far crescere negli studenti l'interesse per la materia; dalla loro domanda di sapere di più potrebbe nascere un nuovo testo che completi questo nostro lavoro.

Gli Autori

CORSO TEORICO – ARMONICO PER LA MUSICA MODERNA

Roberto GUARNIERI / Bruno MILANESI

PARTE TERZA

- Indice -

① Analisi delle funzioni tonali nell'armonia: aree tonali con triadi..... pag. 1 aree tonali con quadriadi (3) – le dominanti secondarie (5) relativo della dominante secondaria (6) – dominanti estese e in caduta (8) <i>Esercizio n. 1 x Cap.</i> ① di analisi armonica (<i>linea del basso</i>) (<i>quadriadi</i>) (<i>partitura</i>)..... 8	
② Cicli di intervalli: ciclo dei tritoni..... 11 cicli di seconda maggiore (12) – cicli di terza minore (13) – cicli di terza maggiore (14) <i>Esercizio n. 2 x Cap.</i> ① e ② <i>I Corso</i> e ⑨ <i>II Corso</i> di solfeggio o dettato ritmico..... 15	
③ Scale modali 16 analisi dei modi (17) – schema riassuntivo (19) – accenni storici e armonici (19)	
④ Accordi sostitutivi nel modo maggiore: introduzione generale – teoria tradizionale..... 21 teoria jazz (22)	
⑤ Accordi sostitutivi nel modo minore: introduzione agli accordi dei modi minori – accordi principali... 23 accordi sui gradi secondari (23) – accordi ambigui (25) – varietà sul I grado (26) la teoria jazz in sintesi (26)	
⑥ Estensioni: introduzione – accordi di undicesima..... 28 accordi di tredicesima (29) <i>Prova Scritta di metà terzo corso</i> 31	
⑦ Centro tonale temporaneo del IV grado 32	
⑧ Accordo sostitutivo di tritono: il tritono..... 33 sostituzione del tritono (34)	
⑨ Accordi di settima diminuita di passaggio 36	
⑩ Categorie di accordi 37	
⑪ Altre scale: introduzione – modi delle scale minori..... 39 maggiore armonica (41) – scale simmetriche (41) – scale pentatoniche (42) – scale blues (42) tre scale bebop (42) <i>Esercizio n. 3 x Cap.</i> ③ e ⑩ di riconoscimento scale..... 43 <i>Esercizio n. 4 x Cap.</i> ①, ② e ④ <i>I Corso</i> e ⑨ <i>II Corso</i> di solfeggio o dettato ritmico..... 45	
⑫ Interpretazione delle sigle degli accordi 46 <i>Esercizio n. 5 x Cap.</i> ⑥ e ⑫ di riconoscimento sigle complesse..... 48 <i>Esercizio n. 6 x Cap.</i> ⑥ e ⑫ di disposizione note in accordi complessi..... 48	
⑬ Relazioni scale / accordi: introduzione all'improvvisazione..... 49 colore e struttura nei sette modi maggiori (50) – II-V-I nel modo maggiore (51) le due scale minori (52) – colore e struttura nelle scale simmetriche (52)	
⑭ Relazioni in ambito minore: derivazioni dal modo eolio..... 54 II-V-I in modo minore (55)	
⑮ Armonia cromatica 57 accordi di dominante alterati (59) – analisi funzionale svolta (60) <i>Prova scritta finale</i> 61	