Master of Arts in Music Composition & Theory

Descrizione del corso di laurea

Designazione del corso di laurea

Il Master of Arts in Composition & Music Theory è un corso di laurea a tempo pieno. Si tratta di uno studio che richiede allo studente una dedizione totale in termine di tempo e coinvolgimento emotivo, per raggiungere una maturità, oltre che tecnica, anche artistica. Il Conservatorio della Svizzera italiana intende offrire unicamente l'approfondimento (Major) in composizione.

Estensione degli studi

Il Master of Arts in Composition & Music Theory / approfondimento Composizione si svolge di regola in 4 semestri e corrisponde ad un monte ore lavorativo valutato in 120 ECTS. Un'offerta con un monte ore/ECTS inferiore non sarebbe spendibile a livello internazionale[16].

Titolo conseguito

Master of Arts in Music Composition & Theory / approfondimento Composizione (nel resto del documento abbreviato con MA in Composizione)

Genere di Master

Il MA in Composizione è un Master autonomo nell'ambito della cooperazione svizzera secondo il modello di cooperazione della KMHS[17].

[16] v. 2.2. Confronto con formazioni simili all'estero

[17] Konferenz Musikhochschulen Schweiz

Obiettivi della formazione e indicazioni sull'attività professionale

Obiettivi del MA in Composizione

Obiettivo di questo Master è contribuire alla formazione di personalità nel campo della composizione. Si vuole in particolar modo:

- Offrire una formazione musicale in cui l'enfasi sia posta sugli aspetti creativi, incoraggiando al contempo la riflessione critica e la capacità di giudizio individuale
- Formare compositori in grado di sviluppare, anche una volta terminato il MA, il proprio potenziale creativo
- Formare compositori con solide basi professionali per quanto riguarda la presentazione, la realizzazione e la diffusione delle proprie idee
- Formare compositori attenti alla realtà in cui vivono, internazionalmente aggiornati e informati
- Formare compositori in grado di contribuire significativamente allo sviluppo della professione e ad una migliore comprensione del loro ruolo nella società
- Sviluppare, attraverso piccoli progetti di ricerca, competenze in ambiti specifici

Competenze conseguite alla fine del Master

Competenze artistiche:

- Saper fornire un prodotto ad alto livello professionale, in quanto a tecnica e originalità, in linea con le proprie idee artistiche
- Conoscere e saper applicare differenti tecniche compositive
- Saper scrivere (comporre, arrangiare, orchestrare) per le più svariate tipologie di organici
- Saper concepire, manipolare, e sviluppare idee musicali ed estetiche a fini del proprio lavoro
- Avere un'ampia conoscenza del repertorio con approfondimenti specifici di propria scelta

Competenze metodologiche:

- Saper applicare e sviluppare autonomamente differenti approcci analitici
- Essere informati e saper applicare tecnologie musicali secondo le proprie necessità
- Preparazione a progetti orientati alla ricerca

Competenze sociali:

- Saper presentare e illustrare il proprio lavoro
- Essere in grado di organizzare e promuovere progetti (sia nell'ambito artistico che dell' informazione)
- Saper organizzare e gestire prove con formazioni cameristiche e ensemble

Competenze proprie:

- Conoscenze di tipo professionale che permettono allo studente di orientarsi con competenza nelle varie associazioni di categoria, in relazione alle società di riscossione dei diritti d'autore, nei rapporti con editori e case discografiche, ecc.

Competenze di management

- Attraverso seminari mirati e attività organizzative lo studente acquisisce le competenze e l'esperienza necessarie per autopromuoversi in modo professionale: sapersi destreggiare nella ricerca di fondi per progetti (presentazione budget), preparare documentazione per festival, per edizioni, ecc.

Profilo del corso di laurea

Struttura

Impiego del concetto modulare
Il concetto di modulo ha la sua ragion d'essere al fine di offrire allo studente le migliori opportunità per individualizzare e personalizzare in modo flessibile il proprio percorso di studi. Nel caso del MA di composizione la "personalizzazione" del percorso di studio è garantita attraverso il contatto per lo più individuale tra docente e studente, mentre la flessibilità, in una struttura relativamente piccola come quella del Conservatorio della Svizzera italiana, può essere più efficacemente ottenuta attraverso altri sistemi (p.es. tutoring personalizzato e contatto diretto e costante con il management del MA). Per queste ragioni non abbiamo organizzato le materie in moduli (nel senso proprio dell'uso che questa terminologia prevede) ma piuttosto in "ambiti".

Crediti didattici ECTS
Vengono applicate le regole dell'European Credit Transfer System (ETCS), in uso per tutti i corsi di studio al CSI dal 2003.

Contenuti

Curriculum
Il corso si articola essenzialmente in tre direzioni di pari importanza. Da una parte la dimensione teoretica con un approccio critico e cosciente al fare compositivo. In secondo luogo l'aspetto artigianale del comporre: padronanza delle tecniche di scrittura, capacità di gestire tecniche esecutive in ambiti differenti e professionalità nel presentare il proprio percorso creativo. Infine la dimensione pratica che si costruisce con un'esperienza diretta e costante con il mondo sonoro al fine di garantire coerenza tra il progetto compositivo e la sua realizzazione. Il tutto supportato anche da una solida conoscenza delle nuove tecnologie.

Materie

Ambito teoretico:

- Composizione I (lezioni individuali)
- Composizione II (lezioni individuali)
- Composizione assistita dal calcolatore (CAC)
- Analisi (lezioni collettive)
- Teoria della composizione
- Storia e analisi della musica elettronica (lezioni collettive)
- Acustica e psicoacustica (lezioni collettive)
- Scienze umane (lezioni collettive)

Ambito tecnico:

- Orchestrazione (lezioni collettive e/o in forma seminariale)
- Informatica musicale (lezioni collettive in forma di laboratorio)
- Live-electronics (lezioni collettive in forma di laboratorio)
- DSP (trattamento digitale del segnale)
- Editing musicale (lezioni collettive)

Ambito pratico:

- Laboratorio con ensemble/solisti

Interdisciplinarietà

Gli aspetti interdisciplinari sono affrontati soprattutto in ambito pratico nelle produzioni che coinvolgono altre forme d'arte (video, teatro, letteratura,…). L'approccio a forme artistiche interdisciplinari, soprattutto attraverso l'informatica musicale (live electronics) ma anche in progetti compositivi specifici (teatro musicale, video) viene stimolato durante il corso di studio seguendo le inclinazioni e gli interessi specifici dello studente.

Esami e lavoro finale

Premessa per l'accesso alla presentazione del lavoro finale d'esame è la dimostrazione dell'acquisizione delle competenze teoriche e tecnico-pratiche negli ambiti dell'analisi, dell'informatica musicale e dell'orchestrazione che può avvenire in forma di esame o di realizzazione di un progetto.

Il lavoro finale consiste:

- Nella presentazione di un dossier con composizioni per diversi tipi di organico
- Nella realizzazione (artistica e organizzativa) di un concerto con composizioni proprie a cui è collegata una relazione scritta e una conferenza (ca. 45') di presentazione e illustrazione del proprio lavoro
- L'esame si conclude con un esame orale. Scopo del lavoro finale non è poi solo mostrare le conoscenze acquisite in diversi ambiti ma soprattutto quello di dimostrare la capacità dello studente di integrazione e sinergia delle diverse competenze applicate in modo appropriato

Aspetti didattici

Concetto didattico
Il MA è organizzato in forma seminariale, con 2-3 incontri mensili di più giorni. Lo studente lavora principalmente da solo. La figura, tradizionalmente unica, del docente della materia principale è qui ripartita su più persone con ruoli chiaramente definiti:

- Tutor, con funzione di sostegno allo sviluppo e all'indirizzo dello studio e del processo formativo durante tutto il corso di studio
- Docenti ospiti (2 a semestre); per garantire e stimolare in modo continuo e programmato la diversità e la pluralità estetica

Materiale a disposizione degli studenti
La Biblioteca/Mediateca del Conservatorio della Svizzera italiana, grazie alle donazioni private ed una mirata politica di acquisizioni, dispone di un numero sempre crescente di documenti, pubblicazioni, strumenti di consultazione, enciclopedie e letteratura secondaria (ad oggi oltre 15'000 titoli). Il suo sviluppo avviene tenendo conto in maniera puntuale e mirata delle esigenze didattiche e di ricerca dell'istituto, dei suoi collaboratori e degli utenti.

Tutoring
Il tutoring degli studenti è effettuato sia da parte del responsabile del MA (che rappresenta la direzione della scuola nell'esame di ammissione, approva il piano di studi sottoposto dallo studente, segue tutti gli esami, e attraverso colloqui regolari è informato sul percorso e sui progressi dello studente), che da parte del personale docente (in modo particolare della materia principale).

Verifica delle competenze acquisite

Durante il percorso formativo
Diverse modalità:

- Un esame preliminare si svolge alla fine dell'anno accademico precedente gli esami finali e consiste nella presentazione di composizioni proprie e dei progetti da realizzare per il lavoro finale
- Seminari di breve durata svolti durante il MA fanno l'oggetto di prove di verifica autonome secondo modalità di volta in volta specifiche
- Concerti pubblici nell'ambito del laboratorio con ospiti e con l'ensemble permette di verificare i progressi e la maturità artistica degli studenti
- Monitoraggio da parte del responsabile del MA

Alla fine del percorso formativo
Attraverso gli esami e il lavoro finale.

Studenti

Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione sono indicate nel Regolamento degli esami.
L'ammissione presuppone:

- L'assolvimento di un Bachelor of Arts in Music oppure di una formazione musicale equivalente
- Il superamento di un esame d'ammissione

Il conseguimento del BA non garantisce automaticamente l'accesso al livello di MA per il quale è d'obbligo l'esame d'ammissione.
Nel caso della verifica di equivalenza di candidati, in possesso di un titolo di BA, provenienti da altre scuole universitarie vale il principio della parità di trattamento.

Competenze richieste per l'ammissione

Un grado di competenze pari a quello ottenuto con il conseguimento del Bachelor of Arts in Music ad indirizzo teorico-compositivo è da considerarsi di regola prerogativa necessaria ma non sufficiente per l'ammissione al livello di master.

In particolare quali competenze specifiche per l'ammissione al MA sono da considerare:

- Ottimi risultati, conseguiti al livello di studio precedente, nell'ambito della composizione propria
- Comprovato interesse per le diversità estetiche che caratterizzano l'arte contemporanea e conoscenza delle stesse
- Senso (auto) critico e analitico particolarmente spiccato

Esami di ammissione

L'esame di ammissione deve verificare la coerenza tra le competenze acquisite a livello di BA (o nello studio precedente) e quelle richieste per l'ammissione al MA. Dovessero mancare degli elementi a questa verifica è possibile che al candidato sia richiesto di recuperare determinati ambiti prima dell'ammissione al MA o durante lo stesso.

Le modalità dell'esame di ammissione sono indicate nel Regolamento degli esami.

L'esame consiste:
Nella presentazione di un dossier contenente:

- Composizioni proprie
- Lavori di orchestrazione e analitici

Prova scritta:

- Analisi timbrica e dei ruoli orchestrali (dall'ascolto di un frammento di brano orchestrale si deve individuare chi fa cosa)
- "Analisi" di partiture (1-2 pagine di 5-6 partiture da collocare stilisticamente e con qualche osservazione)
- Ascolto: riconoscimento intervalli e accordi

Prova orale:
- Solfeggio ritmico
- Solfeggio cantato

In un colloquio inerente:
- Motivazione
- Conoscenze del repertorio contemporaneo
- Conoscenze tecniche esecutive
- Conoscenze informatiche

Lingua

La maggior parte dei corsi sono svolti in italiano anche se, a seconda della provenienza degli studenti e/o dei musicisti presenti durante le esercitazioni pratiche, l'impiego di altre lingue (francese, tedesco, inglese) è di uso comune. Le lezioni tenute dagli ospiti possono pure svolgersi nelle diverse lingue sopra indicate. All'interno delle offerte della SUPSI è possibile per gli studenti frequentare corsi di lingue. I lavori scritti sono accettati in una delle tre lingue ufficiali oppure in inglese.

Master of Arts in Music Composition & Theory

Capitolo 1: Premessa, ammissione, esami preliminari

Art. 1 Regolamento degli studi
Il Regolamento degli studi, del 27 marzo 2014 costituisce premessa e parte integrante del presente Regolamento degli esami. Esso stabilisce le Disposizioni generali degli studi applicate nell'ambito della Scuola universitaria di musica (SUM) del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) e regola le modalità degli esami.

Art. 2 Condizioni d'ammissione
L'ammissione al MA in Music Composition & Theory presuppone:
[1] L'assolvimento di un Bachelor of Arts in Music (preferibilmente ad indirizzo compositivo) oppure di una formazione musicale equivalente[1];
[2] Il superamento di un esame di ammissione;
[3] La disponibilità di posti liberi.

Art. 3 Esame di ammissione
L'esame di ammissione deve verificare la coerenza tra le competenze acquisite a livello di BA e quelle richieste per l'ammissione al MA. E' possibile che al candidato sia richiesto di recuperare determinate competenze prima dell'ammissione al MA o durante lo stesso. L'esame consiste in:
[1] Presentazione di un dossier contenente:
a. composizioni proprie;
b. eventuali lavori di orchestrazione;
c. eventuali lavori analitici.
[2] Prova scritta:
a. ascolto (riconoscimento intervalli, accordi, timbri);
b. analisi ;
c. riconoscimento estratti di partiture, commento analitico).
[3] Prova orale:
a. solfeggio cantato e ritmico.
[4] Colloquio relativo a:
a. motivazione;
b. conoscenze del repertorio contemporaneo;
c. conoscenze tecniche esecutive;
d. conoscenze informatiche.
Lo studente è giudicato idoneo solo se l'esame è superato in tutte le sue parti.

Art. 4 Esami preliminari
Si svolgono di regola alla fine dell'anno accademico precedente gli esami finali.
L'esame consiste in un colloquio di valutazione sul lavoro svolto nei vari ambiti (composizione, orchestrazione, musica elettronica, ecc...).

Capitolo 2: Esami finali

Art. 5 Iscrizione
L'iscrizione agli esami deve pervenire alla Direzione, in forma scritta, al più tardi entro il **31 ottobre**.

1 Chi fosse in possesso di un Bachelor con un altro indirizzo può essere ammesso al MA a condizione che le competenze relative al BA in Music, siano accertate.

Art.6 Materie principali

[1] L'esame consiste nelle seguenti prove:

a. Composizione: presentare un dossier (comprendente partiture e quando possibile registrazioni) di almeno 3 composizioni per organici differenziati, incluso almeno un lavoro con organico di medie-grandi dimensioni e almeno un brano con l'uso dell'elettronica. Il dossier in 3 copie cartacee e una digitale è da consegnare due settimane prima della data dell'esame;
b. Concerto pubblico e conferenza: realizzazione (artistica e organizzativa) di una breve concerto/conferenza pubblica con composizioni proprie (anche indipendentemente dal dossier presentato) a cui è collegata una breve relazione scritta e una conferenza (di massimo 30') di presentazione e illustrazione del proprio lavoro. Questa prova fa stato quale Progetto Master.

[2] La valutazione risulta dalla media delle due prove.

[3] Tutte le prove devono essere superate.

Art.7 Materie speciali

[1] L'esame consiste nelle seguenti prove:

a. Teoria della composizione: prova orale o scritta riguardante gli argomenti del corso tenuto nei due anni di master;
b. Orchestrazione: prova orale, durante la quale discutere gli argomenti del corso tenuto nei due anni di master e presentare due esercizi di orchestrazione da allegare al dossier di cui sopra;
c. Musica elettronica: prove scritte e/o orali che riguardano gli ambiti di analisi, teoria e pratica della musica elettronica, dsp (trattamento digitale del segnale), tecnica compositiva assistita dall'informatica, live electronics;
d. Analisi e Scienze umane: un lavoro scritto su uno o più temi (preferibilmente scelti tra quelli affrontati durante i corsi), da concordare 6 mesi prima dell'esame con i docenti e il responsabile del corso di laurea. Il lavoro è da allegare al dossier di cui sopra.

[2] La valutazione risulta dalla media delle quattro prove. Le prove parziali di musica elettronica costituiscono insieme e in ugual misura un unico voto.

[3] Almeno tre delle prove devono essere superate.

Art.8 Superamento

L'esame è superato qualora la media di ognuno dei due esami parziali (materie principali e materie speciali) abbia raggiunto almeno 4.0.

Art.9 Riparazione

[1] Il candidato che non ha raggiunto la media del 4.0 dovrà ripetere l'intero esame parziale.

[2] La ripetizione dell'esame è ammessa una sola volta e deve avvenire entro la fine del successivo anno scolastico; vale il voto del secondo esame.

Art.10 Valutazione

Il voto finale risulta dalla media dei due esami parziali.

Lugano, 15 agosto 2014

Christoph Brenner
Direttore

Nadir Vassena
Resp. Master

via soldino 9 | CH-6900 lugano | T +41 (0)91 960 3040 | F +41 (0)91 960 3041 | info@conservatorio.ch | conservatorio.ch

Piani di studio – (1° master)

Master of Arts in Music Composition & Theory, Major in Composition

Materie/ambiti	Primo anno		Secondo anno	
	Ore	**Crediti**	**Ore**	**Crediti**
Composizione I (tutor)	450	15	240	8
Composizione II (docenti ospiti)	240	8	240	8
Musica elettronica	270	9	270	9
Tecnica compositiva assistita dall'informatica	60	2	30	1
Analisi	240	8	240	8
Orchestrazione e Teoria della composizione	240	8	240	8
Laboratorio con ensemble	120	4	120	4
Scienze umane	60	2	60	2
Materie a scelta, Seminari, Progetti di ricerca	120	4	60	2
Progetto Master	0	0	300	10
Totale	**1800**	**60**	**1800**	**60**

Piani di studio – (2° master)

Master of Arts in Music Composition & Theory, Major in Composition

Materie/ambiti	Primo anno		Secondo anno	
	Ore	**Crediti**	**Ore**	**Crediti**
Composizione I (tutor)	360	12	150	5
Composizione II (docenti ospiti)	150	5	150	5
Musica elettronica	270	9	270	9
Tecnica compositiva assistita dall'informatica	60	2	30	1
Analisi	180	6	150	5
Orchestrazione e Teoria della composizione	180	6	180	6
Laboratorio con ensemble	90	3	90	3
Scienze umane	30	1	30	1
Materie a scelta, Seminari, Progetti di ricerca	30	1	0	0
Progetto Master	0	0	300	10
Totale	**1350**	**45**	**1350**	**45**

Piano di studio – 3 anni – (1° master)

Master of Arts in Music Composition & Theory, Major in Composition

Materie	Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	
	ore	**crediti**	**ore**	**crediti**	**ore**	**crediti**
Composizione I (tutor)	240	8	240	8	210	7
Composizione II (docenti ospiti)	180	6	180	6	120	4
Musica elettronica	270	9	270	9	0	0
Tecnica compositiva assistita dall'informatica	0	0	30	2	60	1
Analisi	180	6	180	6	120	4
Orchestrazione e Teoria della composizione	180	8	180	4	120	4
Laboratorio con ensemble	90	0	90	4	60	4
Scienze umane	30	2	30	0	60	2
Materie a scelta, Seminari, Progetti di ricerca	30	1	0	1	150	4
Progetto Master	0	0	0	0	300	10
Totale	**1200**	**40**	**1200**	**40**	**1200**	**40**