

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LUCA MARENZIO" BRESCIA

Corsi di Diploma Accademico di I Livello (TRIENNI) – PROGRAMMI DI STUDIO E D'ESAME

TECNICHE DI ELABORAZIONE DELLA POESIA PER MUSICA

Annuale – seconda annualità del Triennio di Popular music

Tipologia formativa	Tipologia insegnamento	Frequenza minima	Ore/anno	CFA/anno	Valutazione
Affini	Lezione collettiva	50% (12)	24	4	Idoneità

Obiettivi

Saper analizzare il contenuto letterario di una canzone e scrivere un testo in versi rispettandone le regole tecniche e le caratteristiche comunicative

Programma di studio

1 lezione 12 gennaio (3 ore)

Cos'è la parola cantata

Differenze tra poesia e canzone

Analisi testo Emozioni di Battisti Mogol

La canzone è un frammento di vita raccontata. Come e cosa vogliamo raccontare?

Ascolto e analisi del brano di Vince chi molla "Niccolo Fabi"

Il mestiere di scrivere "Un arte che porta notizie da un mondo all'altro" Carver

Ascolto e analisi dei testi "Scrivo" di Carlo Fava, "E' non è" di Nicolo Fabi

Esercizio: scrittura di un testo prendendo spunto dai due brani sopracitati "cos'è per me scrivere" partendo da un input iniziale che si ripete (Scrivo /Non scrivo, E'/non è)

2 lezione 31 gennaio (3 ore)

La scrittura del testo al singolare, in seconda, in terza persona. Ascolto e ricerca di esempi

La scrittura del testo che parte da una storia, da un racconto al singolare o al plurale, da un tema, da un concetto, da una città (ascolti ed esempi tra cui "Naviganti" di Fossati, "La poesia dei vecchi" amanti Battiato, "Eravamo 4 amici al bar" Paoli, "Il cigno" Laquidara, "Cohiba" Silvestri)

Testo in forma di lettera ascolto di (Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen, L'anno che verrà di Dalla, Lettera di Pausini, Lettera a Pinocchio di Dorelli)

Esercizio "Lettera a noi stessi": Partendo da una canzone che ci ha particolarmente emozionato scrivere una lettera a sé stessi. Cosa ci emozionava in quella canzone, come siamo cambiati, cosa diremo ora a quella persona che siamo stati? Dalla lettera estrapolare le parti più interessanti e sviluppare un testo in versi.

Ascolto canzone "Scatola" Pausini, Madame)

Esercizio "Lettera a noi stessi" riscrivere in prima, in terza o in seconda persona. Quale forma assume più potenza e perché?

Trovare nel testo scritto la parte che può diventare strofa e il ritornello.

3 lezione 7 febbraio (3 ore)

Le caratteristiche strutturali e tecnici di una canzone (la storia narrata nel testo, la suddivisione in blocchi, scene sequenziali o alla pari, la sceneggiatura)
La storia: il “dentro” e il “fuori” (il compito del testo e della musica)
Il testo come immagine, azione, sequenza “cinematografica”, linguaggio dinamico
Ascolto e analisi del brano “7.40” di Battisti - Mogol
Ascolto e analisi del brano “Mielato” di Laquidara
Esercizio per casa partire dal brano “L'equilibrio è un miracolo di Laquidara e un altro brano a scelta dell'allievo ed evidenziarne: La storia narrata nel testo, i sentimenti del protagonista resi dalla musica, Le singole scene e il blocco a cui sono affidate, la sceneggiatura (lo stile) , il tipo di narrazione (parafrasata , alla pari o mista), il numero di sillabe, lo schema della rima, il tema della canzone

4 lezione 21 febbraio (3 ore)

Prima lettura dei testi scritti a partire dalla “lettera a me stesso”
Ascolto e analisi d'insieme dell'esercizio dato per casa nella seconda lezione (quello sulla cover scelta dall'allievo)
Ascolto D'argen D'amico

5 lezione 28 febbraio (1 ora)

Analizzare il resto delle cover scelte dagli allievi per l'esercizio

6 lezione 21 marzo (3 ore)

Riferimenti fatte durante la lezione e consigli per letture
Luigi Meneghello: Libera nos a Malo
Fernando Pessoa: poesia Ode Marittima
Andrea Zanzotto: galateo in bosco
Mariangela Gualtieri: poesie Bello Mondo, Sii dolce con me
Amalia Rodrigues: album consigliato o melhor de Amalia
Chico Buarque: album consigliato Construção
Cosa vuol dire comunicare ed essere comunicativi, la comunicazione tra autore e lettore, l'arte di evocare
Poesia “Sono nata il ventuno a primavera” di Alda Merini.
L'ispirazione che nasce dalla letteratura e dalla poesia: ascolto e breve analisi di “Nordestereofonico” di Laquidara .
L'impianto di una canzone, il ruolo svolto da introduzione, strofa, ponte, ritornello, il riff, lo special, intermezzo, finale.
Ascolto e breve analisi strutturale di “Il battito animale” (Raf)
Il filo, la metafora Mantenere “il filo”, il ruolo della metafora, la potenza della parola viva.
Ascolto e breve analisi del brano “Indirizzo Portoghese” e “Nuove Confusioni” di Laquidara-
Giocare coi significati e le parole, mescolarli, trovare un modo per unire mondi diversi ascolto e breve analisi del brano “Essenzialmente” di Laquidara
Cosa ci può ispirare? sono innumerevoli gli elementi da cui possiamo partire per scrivere una storia. Ascolto e breve analisi del brano “Oppure no” di Laquidara
La metafora e il suo potere evocativo, la metafora trasporta il significato e ci aiuta a creare un testo di parole vive.
Vari esempi di frasi contenenti metafore e lettura poesia (Giuseppe Ungaretti)
Le sinestesie cioè mescolare sensi diversi per rendere la parola più viva,
Esempi di frasi contenenti sinestesie in un testo musicale

7 lezione 4 aprile (3 ore)

La rima e l'assonanza

Analisi del Brano Con il nastro rosa (Battisti) legato al ruolo tecnico ed "emotivo" della rima

Ripasso del racconto alla pari o sequenziale (Bocca di rosa De André, 7.40 Battisti)

La metrica e il ritmo. Gli aspetti tecnici che donano fluidità e ritmo al testo, lettura di due estratti di testo per capirne ad alta voce il ruolo del ritmo nella scrittura (Tra te e il mare/Iris tra le tue poesie B. Antonacci)

La sillaba, la suddivisione della sillaba in base alle regole grammaticali, il ruolo della sillaba e la suddivisione nel testo dentro una melodia Esempio pratico con testo "Imagine" di Lennon

Analisi approfondita tecnica e letterale del testo Una giornata d'inverno di Alessandro Fiori, testo proposto da un allievo.

Ascolto, lettura analisi di un brano di un allievo

8 lezione asincrona (1 ora)

La nascita della canzone, ispirazione e lavoro vero e proprio.

Quando nasce prima il testo, quando nasce prima la musica, Musica e testo nascono insieme

Estratto lettura testo "come funziona la musica" di David Byrne

Il lavoro sulla canzone: la limatura, alzare l'asticella delle proprie scelte, pulire lo specchio, la comunicazione.

Lettura testo di Carver, breve analisi "Per Tess"

Il suono della parola, trovare la storia dentro la melodia, leggere emotivamente la musica, brevi esempi di canzoni (Fango, Jovanotti)

Le immagini, l'equilibrio tra concetti ed immagini per non far "evaporare" la canzone: piccoli estratti di testi

Come Non si scrive una canzone

Analisi di due testi di Chico Buarque

9 lezione 2 maggio (3 ore)

Lettura e analisi di tutti i testi e della musica scritta dagli allievi a partire dalla "Lettera scritta a me stesso/a"

Verifica dell'idoneità

Valutazione dei lavori prodotti dagli allievi

Bibliografia

Scrivere una canzone (Zanichelli)

Chico Buarque Canzoni (Pavia University Press)

Come funziona la musica (David Byrne)