

Offerta formativa A. A. 2023-'24

Trienni canto, composizione, direzione d'orchestra, maestro collaboratore

Forme della poesia per musica per canto lirico

Lineamenti di storia del libretto d'opera

Il corso ha lo scopo di sollecitare lo studente ad analizzare criticamente l'evoluzione del testo per musica, nella sua interazione con i linguaggi non verbali, concorrono alla realizzazione dello spettacolo melodrammatico. Il senso critico, sviluppato durante il corso, favorirà una più consapevole interpretazione dei ruoli vocali e delle partiture.

Contenuti del corso

Il corso analizzerà i seguenti aspetti del teatro musicale dal XVII al XX secolo:

- Forme e storia della drammaturgia musicale,
- Economia e società: produzione e rappresentatività,
- Luoghi: teatri e sale, luoghi all'aperto, luoghi virtuali,
- Comunicazione: spettacoli, divulgazione, orale e a stampa,
- Protagonisti: autori, interpreti, realizzatori, gestori, governanti, comunicatori e pubblico.

Bibliografia

I. Bonomi, E. Bonomi, *La lingua dell'opera lirica*, Bologna, Il Mulino, 201

P. Petrobelli, E. Rostagno: *Musica e linguaggio*, Roma, ed Nuova cultura 2011: cap.10,12,13;

A. Smith: *La decima musa*, Milano, Rusconi, 1990

B. Cagli: voce *Libretto*, in DEUMM, Torino UTET;

- A.L. Bellina, C. Caruso, *Oltre il Barocco, la fondazione dell'Arcadia Zeno e Metastasio*, Salerno editrice, Roma "003;
- S. Ferrone, *L'opera buffa a Napoli*, Salerno editrice, Roma, 2003;
- S. Ferrone, *Un genere popolare in Italia, "Il Melodramma"*, Salerno editrice, Roma 2003;
- F. Restaino, *La musica interprete ed espressione dei tempi*, Salerno editrice, Roma, 2003;
- P. Gallarati, *Ranieri de Calzabigi e la teoria della "Musica di declamazione"*
- G. Paduano, *La riforma di Calzabigi e Gluck, e la drammaturgia classica*, in *La vita e l'opera di Ranieri de Calzabigi*, L. Olschki editori, Firenze, 1989;
- P. Mioli, *Poemi d'opera*, Newton Compton editrice, Roma, 1998,
- J. Guichard, *La librettistica francese*, in *Storia dell'opera*, G. Barblan, UTET, Torino, 1978

Nel corso delle lezioni verrà fornito l'elenco dei libretti da leggere e analizzare,

FORME DELLA POESIA PER MUSICA

(Musica vocale da camera, Maestro collaboratore, Direzione d'orchestra, Composizione corale e Musica antica)

Modulo I (tutti gli indirizzi)

- Elementi di prosodia e metrica,
- Il passaggio dalla metrica quantitativa a quella accentuativa,
- Le teorie di Ruwet e Gasparov,
- Le principali forme liriche italiane e il loro uso nella musica vocale,

Modulo II (direttori di coro)

- La metrica mediolatina: innografia e poesia goliardica
- "*Lauda Sion*" di Orlando di Lasso e F. Mendelsshon

Modulo III (direttori di coro, canto rinascimentale e barocco).

La musica come linguaggio dalla "Retorica" di Aristotele alle teorie di N. Comsky
Musica e retorica

Analisi de "*Il Zabaione musicale*" di A. Banchieri

Modulo IV (compositori, maestri collaboratori)

Il Lied come forma letteraria e musicale
A. Schoenberg – Quattro Lieder op. 2

Modulo V (compositori, direttori d'orchestra)

L' ajo nell'imbarazzo di J. Ferretti, G. Donizetti.

Bibliografia

C. Dalhaus, *Drammaturgia dell'opera italiana* Torino EDT 1998

P. Fabbri, *Metro e canto dell'opera italiana* Torino EDT 2006

Introduzione al Lied come genere letterario e L'evoluzione del Lied da Haydn e Mozart fino ad Anton von Webern da V. Massarotti Piazza, a cura di, *Lieder*, Milano Garzanti 1997

M. Bortolotto, *Introduzione al Lied romantico*, Milano Adelphi

Beltrami, *Gli strumenti della poesia*, Bologna Il Mulino 1991 (o altro manuale di metrica italiana)

M. Ramous, *La metrica*, Milano Garzanti 1984 , introduzione

P. Petrobelli, *Musica e linguaggio* Roma. La nuova cultura 2011

A. P. Lassem : *Schoenberg espressionista*, Venezia, Marsilio: pag 52- 80

M. Santagostini, *I simbolisti tedeschi*, Roma, Fazi 1996: introduzione, pag 13-89

L. Mittner, *Storia della letteratura tedesca vol III tomo II* pag 850 - 976

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

Per le lezioni e gli esami sono necessari gli spartiti o le partiture e i testi letterari delle composizioni analizzate

Bienni

**STORIA DEL TEATRO MUSICALE (biennio Regia del teatro musicale, Maestro
collaboratore, direzione d'orchestra),
Forme della poesia per musica (trienni canto)**

Lineamenti di storia del libretto d'opera da Rinuccini al Novecento

Il corso ha lo scopo di sollecitare lo studente ad analizzare criticamente l'evoluzione del testo per musica, nella sua interazione con i linguaggi non verbali, concorrono alla realizzazione dello spettacolo melodrammatico. Il senso critico, sviluppato durante il corso, favorirà una più consapevole interpretazione dei ruoli vocali e delle partiture

Contenuti del corso

Il corso analizzerà i seguenti aspetti del teatro musicale dal XVII al XX secolo:

- Forme e storia della drammaturgia musicale,
- Economia e società: produzione e rappresentatività,
- Luoghi: teatri e sale, luoghi all'aperto, luoghi virtuali,
- Comunicazione: spettacoli, divulgazione, orale e a stampa,
- Protagonisti: autori, interpreti, realizzatori, gestori, governanti, comunicatori e pubblico.

Bibliografia

I. Bonomi, E. Buroni, *La lingua dell'opera lirica*, Bologna, Il Mulino, 2017;
P. Petrobelli, E. Rostagno: *Musica e linguaggio*, Roma, ed Nuova cultura 2011: cap.10,12,13;
A. Smith: *La decima musa*, Milano, Rusconi, 1990
B. Cagli: *Libretto*, in DEUMM, Torino UTET;
A.L. Bellina, C. Caruso, *Oltre il Barocco, la fondazione dell'Arcadia Zeno e Metastasio*, Salerno editrice, Roma "003;

- S. Ferrone, *L'opera buffa a Napoli*, Salerno editrice, Roma, 2003;
- S. Ferrone, *Un genere popolare in Italia, "Il Melodramma"*, Salerno editrice, Roma 2003;
- F. Restaino, *La musica interprete ed espressione dei tempi*, Salerno editrice, Roma, 2003;
- P. Gallarati, *Ranieri de Calzabigi e la teoria della "Musica di declamazione"*
- G. Paduano, *La riforma di Calzabigi e Gluck, e la drammaturgia classica*, in *La vita e l'opera di Ranieri de Calzabigi*, L. Olschki editori, Firenze, 1989;
- P. Mioli, *Poemi d'opera*, Newton Compton editrice, Roma, 1998,
- J. Guichard, *La librettistica francese*, in *Storia dell'opera*, G. Barblan, UTET, Torino, 1978

Il corso è basato sull'analisi dei libretti, pertanto la lettura e l'analisi dei testi è parte integrante del programma.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE II DRAMMATURGA MUSICALE (primo semestre)

Il "Tristan und Isolde" di R. Wagner sintesi della poetica romantica e pilastro della nuova armonia tonale.

Il corso analizzerà l'evoluzione del mito di Tristano e Isotta dalla narrativa medievale alla partitura di R. Wagner e le connessioni della stessa con il pensiero orientale, la filosofia di Schopenhauer, la lirica mistica di Hafez, e il poema di Gottfried von Strassburg; si approfondirà il linguaggio musicale e il suo influsso sull'evoluzione della tecnica armonica del XX secolo.

Bibliografia

- Th. W. Adorno, *Wagner*, Torino, Einaudi, 1966,
- M. Grgor-Dellin, *Richard Wagner: la vita, le opere, il suo tempo*, DMG, 2017;
- E. Newman, *Le opere di Wagner*, Milano, Mondadori, 1981;
- G. von Strassburg, *Tristano*, Torino, Einaudi, 1994;
- Thomas, *Tristano e Isotta*, qualunque edizione, si consiglia Modena, Mucchi editore, 2014.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.

Per le lezioni e gli esami sono necessari il libretto e la partitura o lo spartito dell'opera wagneriana.

DRAMMATURGIA MUSICALE (Secondo semestre)

Da Turandokht a Turandot: l'evoluzione del personaggio della principessa degli enigmi dalla tradizione iranica all'opera di Puccini

Contenuti del corso

Il corso analizzerà l'evoluzione narrativa e drammaturgica del personaggio in oggetto dalla tradizione fiabesca della Persia del XIII secolo alla partitura di G.Puccini, con particolare riferimento alla fiaba teatrale di C. Gozzi, all'adattamento dello stesso testo in tedesco di F. Schiller e alle partiture di F. Busoni e G. Puccini.

Bibliografia

G. Adami, *Giacomo Puccini*, Il Saggiatore, Milano, 2014

G. Bascone, *Turandot: origini e significato di un'antica fiaba orientale*, documento in Pdf

G. Biagi Ravenna, C. Gianturco, *G. Puccini, l'uomo il musicista, il panorama europeo*, LIM, Lucca 1997;

C. Gozzi, *Fiabe teatrali*, una qualunque edizione, (si co siglia Milano, Garzanti;

P. Nuti, *I segreti del grande maestro tra musica e massoneria, Giacomo Puccini*; Epub, Roma, 2014;

S, Salich, *Busoni*, Torino, EDT, 1982

Partiture e libretti delle opere analizzate durante il corso

DRAMMATURGIA MUSICALE per Musica antica

Il personaggio di Didone da G.F. Busenello a Metastasio

Il corso analizzerà le differenti interpretazioni del mito di Didone dal dramma per musica di G.F. Busenello a quello di P. Metastasio, anche in relazione alla drammaturgia europea, con particolare riferimento al *Dido and Aenea* di H. Purcell.

Bibliografia

A. Basso (a cura di) *Musica in scena*, vol I, *Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento*, Torino, EDT, 2010;

E. Rosand: *Opera in seventeenth-century Venice*. Berkeley University Press

A. Ziosi: *Didone. La tragedia dell'abbandono, variazioni sul mito*, Milano, Marsilio, 2017.
Libretti, partiture o spartiti delle opere analizzate.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.

Storia del teatro musicale (Composizione corale)

Gli oratori di F J Haydn

Bibliografia

H.C. Robbins Landon: *Haydn, vita e opere*, Milano, Rusconi, 1988;

A. Lanza: *Haydn*, Bologna, il Mulino, 1999;

C. Rosen, *Lo stile classico*, Milano, Adelphi, 2014.

Libretto, spartito o partiture delle composizioni analizzate.