

CONSERVATORIO "LICINIO REFICE" DI FROSINONE
a.a. 2024-2025

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO IN DISCIPLINE MUSICALI DI SECONDO LIVELLO: **BIENNI**

OFFERTA FORMATIVA DEL COORDINAMENTO STORICO-MUSICOLOGICO

STORIA DELLA MUSICA (CODM 04):

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA o
STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI o
STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE
FILOLOGIA MUSICALE
STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE (CODM/07):

STORIA DEL TEATRO MUSICALE
DRAMMATURGIA MUSICALE

DOCENTI, PROGRAMMI e ORARI GENERALI DELLE LEZIONI

STORIA DELLA MUSICA (CODM/04)

- Prof.ssa Chiara Pelliccia (chiarapelliccia@gmail.com)
Martedì 9-18
Sabato 9-13
- Prof.ssa Marta Marullo (marta.marullo@conservatorio-frosinone.it)
Lunedì 9.00-18.30
Giovedì 9.30-13.30
- Prof. Paolo Sullo (p.sullo@conservatorio-frosinone.it)
Martedì 9.00-13.30; 14.00-19.00
Giovedì 14.00-18.
- Prof. Gaetano Stella (gaetano.stella@conservatorio-frosinone.it)
Mercoledì 9.00-18.30
Venerdì 9.30-13.30

Prof.ssa Eloisa De Felice (CODM/07, in extra-titolarità, da confermare, cfr. qui oltre)

STORIA DEL TEATRO MUSICALE E DRAMMATURGIA MUSICALE (CODM/07)

Prof.ssa Eloisa De Felice (eloisa.defelice@conservatorio-frosinone.it)

lunedì: 10.00 – 16.00

martedì: 10.00 – 19.00

N.B. Tutti i corsi tenuti nei Bienni possono essere scelti come "altra attività formativa", con sola idoneità, purché naturalmente non siano quelli 'curriculari', di base o caratterizzanti, già previsti nel piano di studio dello studente. L'idoneità viene accertata in genere con un colloquio finale inerente al programma svolto (cfr. oltre)

INSEGNAMENTI CODM/04

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA - STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA

per i corsi di MUSICA ELETTRONICA e TECNICO DI SALA DI REGISTRAZIONE
Docente da individuare

Il corso prevede uno studio approfondito della storia musicale dalla fine dell'Ottocento, con particolare riferimento alla produzione di Gustav Mahler, sino a tutto il Novecento (dalla Seconda Scuola di Vienna in poi).

Ogni anno verrà inoltre analizzata un lavoro di teatro musicale del XX e XXI secolo:

CORSI MONOGRAFICI DI STORIA DELLA MUSICA,
denominati, nei vari piani di studio, con le seguenti diciture:

“STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA”

“STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI”

“STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA” (vecchi Bienni)

N. B. Questi corsi sono destinati agli studenti dei BIENNI

(30 ore, 5 CFU, esame)

ma possono essere seguiti, a scelta, nei

TRIENNI, terza annualità opzionale (4 CFU, esame)

e

come ATTIVITÀ LIBERA a scelta, da tutti gli studenti dei due livelli

***(con sola idoneità; monte-ore e CFU stabiliti caso da caso, a seconda dei piani di studio;
l'idoneità viene accertata con un colloquio finale sul programma svolto)***

PROGRAMMI DEI CORSI MONOGRAFICI 2024/25

MARTA MARULLO

1. STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI 1:

2. *Orario: Lunedì ore 9.00-11.30 aula 50*

3. *Calendario: inizio corso: 10.03.2025*

Forme sinfoniche alla fine dell'Ottocento: Gustav Mahler (Secondo semestre)

Alla fine dell'Ottocento, la forma sinfonica subisce trasformazioni significative e Gustav Mahler (1860-1911) si afferma come una figura centrale in questo processo. Le sue sinfonie, caratterizzate da una complessità e una profondità emotiva senza precedenti, rivelano una straordinaria innovazione nell'uso di voci e strumenti, aprendo la strada a nuove possibilità espressive.

Oltre alle sinfonie, i cicli liederistici per voce e orchestra rappresentano un apporto fondamentale dell'arte del compositore, riflettendo la sua ispirazione più autentica. Queste opere mettono in risalto la sua maestria nel combinare la voce con l'orchestrazione e la capacità di esprimere emozioni profonde.

La sensibilità e i motivi musicali che emergono in questi cicli si ritrovano nei suoi lavori sinfonici, suggerendo un legame intrinseco tra le diverse forme espressive della sua opera.

Nel corso delle lezioni, dopo aver delineato il percorso biografico artistico del compositore e il suo ruolo nel contesto della musica della seconda metà del XIX secolo, saranno illustrati alcuni tratti distintivi della sua poetica musicale, saranno evidenziate alcune caratteristiche delle tecniche compositive e analizzati i rapporti tra alcuni cicli liederistici (*Lieder eines fahrenden Gesellen; Des Knaben Wunderhorn*) e le sinfonie *Prima, Seconda, Terza e Quarta*.

Testi di riferimento:

HANS HENIRICH EGGBRECHT, *La Musica di Gustav Mahler* (a cura di Maurizio Giani), Roma, Astrolabio-Ubaldini, 2023;

ERNESTO NAPOLITANO, *Forme dell'addio. L'ultimo Gustav Mahler*, Torino, EDT, 2022 (alcuni estratti);

QUIRINO PRINCIPE, *Mahler. La musica tra Eros e Thanatos*, Milano Bompiani, 2002 (alcuni estratti).

I materiali delle lezioni saranno resi disponibili agli studenti tramite un apposito Google drive.

4. STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI 2:

La musica europea nel Novecento: protagonisti, linguaggi e tendenze stilistiche (Primo semestre)

Orario: Lunedì ore 9.00-11.30 aula 50

Calendario: inizio corso 18.11.2024

Il corso si propone di esplorare le principali tendenze compositive della musica europea nella prima metà del XX secolo, attraverso un'analisi su diversi piani: i contesti storico-culturali, l'evoluzione dei generi musicali, la produzione teorica dei compositori, le teorie estetiche, le tecniche compositive.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo di Claude Debussy e di Maurice Ravel nella transizione tra Otto e Novecento, nonché alle principali innovazioni compositive ed estetiche, attraverso i lavori di Arnold Schönberg, Béla Bartók e Igor Stravinskij.

Sarà presentata una panoramica della produzione musicale tra gli anni '20 e '40, evidenziando le diverse tendenze stilistico-ideologiche e alcune espressioni nazionali: Stravinskij e il 'Gruppo dei sei' in Francia, gli esponenti della 'Nuova oggettività' in Germania, Sergej Prokof'ev nell'ex Unione Sovietica e i compositori della 'Generazione dell'Ottanta' in Italia.

Testi di riferimento:

E. FUBINI, *Il pensiero del Novecento*, Pisa, ETS, 2011(2 a ed.), una lettura a scelta tra quelle indicate durante le lezioni;

G. SALVETTI, *La nascita del Novecento* (Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, 10), Torino, EDT, 1991(e successive edizioni);

G. VINAY, *Il Novecento nell'Europa orientale e negli Stati Uniti* (Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, 11), Torino, EDT, 1991(e successive edizioni), estratti indicati durante il corso.

I materiali delle lezioni saranno resi disponibili agli studenti attraverso un apposito Google drive.

PAOLO SULLO

1. STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI 2:

Il primo Novecento in musica: dal teatro espressionista al balletto stravinskiano (Primo semestre)

Orario: martedì ore 9.00-11.30 aula 50 Il piano

Calendario: tutti i martedì dal 19.11.2024

Il corso, che ha come oggetto la musica del primo Novecento, cercherà di illustrare i diversi stili e le diverse tendenze linguistiche dalla Francia di fine Ottocento fino alle scuole avanguardistiche della "seconda scuola di Vienna". Oltre a delineare il mutamento del contesto storico-politico, culturale, filosofico, il corso si concentrerà sui diversi linguaggi che contraddistinguono la musica dalla fine dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, illustrando le diverse forme e i diversi modi di concepire la musica stessa: dall'idea di un'arte autoreferenziale fino alla musica come veicolo di valori politici e morali. Durante il corso si darà importanza alle fonti storiche, dalle partiture agli scritti sulla musica, che saranno illustrate e discusse con gli studenti.

Testi di riferimento:

E. Fubini, *Il pensiero del Novecento*, Pisa, ETS, 2011 (2 a ed.), una lettura a scelta tra quelle indicate durante le lezioni;

G. Salvetti, *La nascita del Novecento* (Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, 10), Torino, EDT, 1991 (e successive edizioni);

G. Vinay, *Il Novecento nell'Europa orientale e negli Stati Uniti* (Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, 11), Torino, EDT, 1991 (e successive edizioni), estratti indicati durante il corso.

I materiali delle lezioni saranno resi disponibili agli studenti attraverso un apposito Google drive.

GAETANO STELLA

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI 1:

Il romanticismo militante di R. Schumann e F. Liszt.

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI 2:

IL SECOLO 'COMPLICATO': COMPOSITORI, IDEOLOGIA E MUSICA NELLA PRIMA METÀ DEL '900

CORSO 1, I semestre

IL ROMANTICISMO MILITANTE DI SCHUMANN E LISZT

Orario: mercoledì, ore 9.15 – 11.45. Aula 50

Inizio corso: tutti i mercoledì, dal 20 novembre

PROGRAMMA

Il corso sarà dedicato a due interessanti figure del Romanticismo europeo: Robert Schumann e Franz Liszt. Entrambe i compositori ben rappresentano quella tendenza del Romanticismo che vede i compositori impegnati non più solo nell'attività strettamente musicale, ma anche come saggisti, organizzatori, animatori della vita culturale del loro tempo. Intellettuali a tutto tondo hanno utilizzato la musica come strumento per la comprensione profonda e la denuncia dei mali conseguenti i tanti rivolgimenti che la 'rivoluzione borghese' produsse nel corso del XIX secolo. Per evidenziare questi aspetti, verranno quindi prese in esame composizioni significative di entrambe gli autori, cercando di evidenziare i nessi e le ricadute della loro impressionante produzione musicale.

Bibliografia

1. John Daverio, *Robert Schumann. Araldo di una "nuova era poetica"* - A cura di Enrico Maria Polimanti, Roma, Astrolabio – Ubaldini, 2015 (capitoli selezionati).
2. Rossana Dalmonte, *Franz Liszt: La vita, l'opera, i testi musicati*, Milano, Feltrinelli, 1983 (parti del testo, ormai fuori commercio, verranno messe a disposizione degli studenti).
3. Appunti delle lezioni

CORSO 2, semestre 1 (fine) e 2

IL SECOLO 'COMPLICATO':

COMPOSITORI, IDEOLOGIA E MUSICA NELLA PRIMA METÀ DEL '900

Orario: mercoledì, ore 9.15 – 11.45. Aula 50

Calendario: tutti i mercoledì, dal 26 febbraio

PROGRAMMA:

Il XX secolo è stato un secolo denso di avvenimenti storici, politici e culturali. A questa densità è corrisposta una incredibile ricchezza e complessità delle espressioni artistiche in generale e musicali in particolare. Immersi ormai nel XXI secolo è forse possibile cominciare una rilettura critica di un secolo che la storiografia musicale ha spesso narrato in modo 'partigiano' e di parte. Il corso intende quindi prendere in esame i principali indirizzi estetici e tecnico-compositivi della prima metà del secolo scorso con una particolare attenzione al rapporto tra tradizione ed innovazione, al controverso rapporto tra avanguardie e compositori tonali, all'incontro-scontro della musica colta con le ideologie del Novecento ed alle conseguenze sociali che tutto questo ha prodotto.

Bibliografia:

1. Egidio Pozzi, Giuseppe Sellari (a cura di), ***L'Epoca dell'inaudito. Tradizioni e sperimentazioni nella musica occidentale del Primo Novecento***, Roma, Anicia, 2022.
2. Testi forniti dal docente nel corso delle lezioni
3. Appunti delle lezioni
4. Pdf di alcune partiture e spartiti indicati dal docente durante il corso

**CHIARA PELLICCIA (Musica antica)
PROGRAMMA DA DEFINIRE**

**STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA -
STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA
per i corsi di Musica elettronica e Tecnico di sala di registrazione
(frequentabile anche come Storia e storiografia della musica o
Storia delle forme e dei repertori)**

Cfr. indicazioni sopra

**CORSO MONOGRAFICO specifico per i TRIENNI DI MUSICA ANTICA
PROF.SSA Chiara Pelliccia
*Programma da definire***

Le indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

Gli studenti interessati a frequentare sono invitati a contattare la docente via mail

**METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE
PROF. GAETANO STELLA**

Orario: mecoledì, ore 11.45 – 13.45

Calendario: tutti i mercoledì, dal 20 novembre

Il corso, che avrà una doppia veste teorica e laboratoriale, intende fornire agli studenti le basi per una consapevole ricerca nel campo musicale e musicologico. A tale scopo saranno presentate ed illustrate le principali risorse cartacee e di rete sulle quali reperire informazioni legate al mondo della bibliografia musicale, i centri di ricerca, le istituzioni musicali e quelle non musicali ma in possesso di fondi musicali, le questioni legate alle tipologie dei documenti musicali, alla musica manoscritta ed a stampa, ed allo specifico studio e trattamento necessario delle diverse tipologie di documenti che verranno presi in esame.

Bibliografia:

Carmela Bongiovanni: Introduzione alla bibliografia musicale, Milano, Ledizioni, 2018.

FILOLOGIA MUSICALE
Prof.ssa ELOISA DE FELICE

Calendario e orari: martedì, in orario da concordare

Il corso si propone di esporre i principali orientamenti della filologia musicale e di avviare gli studenti, con esercitazioni pratiche, alla attività di ricerca.

Bibliografia:

G. Feder, *Filologia musicale*, Bologna, Il mulino, 1984,

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

Gli studenti interessati a frequentare sono pregati di contattare la docente via mail.

INSEGNAMENTI CODM/07
PROF.SSA ELOISA DE FELICE

STORIA DEL TEATRO MUSICALE (Annuale)

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

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 DRAMMATURGIA MUSICALE (Secondo semestre) "Bohème" da Murger a G. Puccini

Contenuti del corso

Il corso, partendo dalla lettura del romanzo di H. Murger e dall'analisi della partitura pucciniana, porrà in risalto alcuni aspetti della drammaturgia musicale italiana tra XIX e XX secolo, con particolare riferimento ai rapporti con la coeva produzione melodrammatica.

Bibliografia

H. Murger, *Scene di vita di Bohème*, una qualunque edizione (si consiglia Milano, Garzanti)
G. Biagi Ravenna, C. Gianturco, *G. Puccini, l'uomo il musicista, il panorama europeo*, LIM, Lucca 1997;
P. Nuti, *I segreti del grande maestro tra musica e massoneria, Giacomo Puccini*; Epub, Roma, 2014;
G. Adami, *Giacomo Puccini*, Il Saggiatore, Milano, 2014
Partitura e libretto dell'opera

Ulteriori approfondimenti saranno forniti nel corso delle lezioni.

DRAMMATURGIA MUSICALE (primo semestre)

Il personaggio di Faust da negromante a eroe romantico

Bibliografia:

P. Sayntives, *La leggenda del dottor Faust*, Roma, edizioni studio tesi, 2003;

L. Zenobi, *Faust il mito dalla tradizione orale al post-pop*, Roma, Carocci editore, 2003

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

DRAMMATURGIA MUSICALE per Musica antica

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

Le indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

Tutti i corsi tenuti nei Bienni possono essere scelti come “altra attività formativa”, purché naturalmente non siano quelli ‘curricolari’, di base o caratterizzanti, già previsti nel piano di studi dello studente.