

Offerta formativa A. A. 2024-'25

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)

Le "Opere romantiche" di R. Wagner una preparazione alla riforma

Il corso analizzerà l'evoluzione dello stile wagneriano da "Die Feen" al "Lohengrin" evidenziando gli elementi di continuità tra la produzione giovanile e la riforma.

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;

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 delle opere wagneriane oggetto di studio.

DRAMMATURGIA MUSICALE (Secondo semestre)

Il teatro di F. Cilea.

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

- R. De Rensis, *Francesco Cilea*, Roma, Neoclassica, 2016;
G. Pitarresi (a cura di), *Francesco Cilea e il suo tempo*, Reggio Calabria, edizioni del conservatorio, 2002
L. Repaci, *Francesco Cilea*, Roma, Rubettino editore.2000.
Libretti, spartiti o partiture delle opere oggetto di studio

Le indicazioni bibliografiche sulle singole opere saranno indicate nel corso delle lezioni.

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 Aeneas* 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, biennio)

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.

Letteratura e testi per musica (Biennio canto da camera)

L'hortus conclusus nel simbolismo europeo tra G. Fauré e A. Schoenberg

Il corso analizzerà il topos dell' "Hortus conclusus" in *Le jardin clos* di G. Fauré – van Lerberghe e *Das Buch der hängenden Gärten* di A. Schoenberg – S. George

Bibliografia

AA.VV. *Introduzione allo studio del Simbolismo*, 2021;

A.Ph. Lessem, *Schoenberg espressionista*, Venezia, Marsilio editore, 2001;

J.M. Nectoux, *Gabriel Fauré, le voci in chiaroscuro*, Milano, EDT, 2024;

M. Santagostini, *I simbolisti tedeschi*, Roma, , 1998;