

CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” DI FROSINONE

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

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

**OFFERTA FORMATIVA DEL COORDINAMENTO STORICO-
MUSICOLOGICO:**

**STORIA DELLA MUSICA, DISCIPLINE RELATIVE E AFFINI,
STORIA DEL TEATRO MUSICALE, DRAMMATURGIA MUSICALE**

**ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
INERENTI A TALI INSEGNAMENTI**

DOCENTI E ORARI DELLE LEZIONI

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE

Patrizia Caldore
Giovedì 15.00 – 16.30

STORIA DELLA MUSICA

Maria Francesca Agresta:
Martedì 13.00 / 20.00
Mercoledì 10 / 16

Enrico Mealli
Mercoledì 10.30 -17.00
Venerdì 10.30 - 17.00

Maurizio Mura:
Lunedì 11.30 – 13.30 / 14 -18.00
Martedì 8.00 (8.30) – 12.30 (13)

Jania Sarno
Martedì 9.15 – 13.45 / 14.15 -18.45
Giovedì 9.00 – 13.30 / 14.00 - 19.00

Flavio Emilio Scogna
Lunedì 12-18
Mercoledì 8-14

Luca Della Libera (storia della musica per didattica)
corso monografico per attività formativa a scelta (vedi programma in coda)
Giovedì 13.30-15.30

STORIA DEL TEATRO MUSICALE E DRAMMATURGIA MUSICALE

Eloisa De Felice

Lunedì o giovedì 10,00 – 16,00

martedì: 14.00 – 20,00

sabato: 9.30 – 13.00

ARTICOLAZIONE DEI CORSI DELLA PROF.SSA DE FELICE

Martedì: 14.00 – 16.45 bienni, prima annualità

Martedì: 17.00 – 19.45 bienni, drammaturgia della musica

Sabato: poesia per musica trienni biennale.

PROGRAMMI

Storia e analisi del repertorio (audiovisivo, digitale e multimediale)

Prof.ssa Maria Francesca Agresta

Analisi della musica nel film

Contenuti:

- L'analisi storica sul dibattito teorico-estetico relativo alla "funzione" della musica nel film. All'interno di questa analisi si prenderanno in considerazione alcune fra le più interessanti teorie del cinema sonoro, fra cui le teorie di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, di Aaron Copland, di Hanns Eisler e di Theodor Adorno, di Sergio Miceli e di Michel Chion.
- Laboratorio di analisi audiovisiva: tale laboratorio prevede l'esame di alcuni film della cinematografia italiana, europea ed americana che hanno posto la musica e, più in generale, il "suono", come parte fondante della costruzione drammaturgica.

STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA **(corsi validi come prima o seconda annualità di Biennio o anche come terza annualità di Triennio)**

Prof.ssa MARIA FRANCESCA AGRESTA

La Musica come “personaggio”: la grande musica di Nino Rota per il cinema d'autore e di Carlo Savina per il cinema di genere.

Abstract del corso

Tale modulo intende mettere in luce la figura di Nino Rota, un musicista eclettico che ha legato con la sua inventiva e genialità il proprio nome a quello di importanti registi del cinema italiano ed americano, fra cui ricordiamo Federico Fellini, Luchino Visconti e Francis Ford Coppola.

All'importante lavoro di Nino Rota ha dato un inequivocabile contributo un altro importante musicista: Carlo Savina.

Quest'ultimo, con la sua lunga e consumata esperienza di compositore e di direttore di musica per film, ha sempre portato a termine l'iter delle colonne sonore dell'amico Nino, nelle delicate fasi di registrazione e poi di missaggio delle musiche.

Una dettagliata **Bibliografia** verrà fornita dalla docente ad inizio delle lezioni.

ENRICO MEALLI

**A SCELTA UNO DEI DUE SEGUENTI CORSI, VALIDI COME
CORSI DI STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA I O II:**

- ***La musica russa del XIX*** (le origini, il gruppo dei cinque, Čaikovskij)

oppure

- ***Il Pianismo di Beethoven, Variazioni e Sonate***

(corso valido a richiesta anche come corso di storia delle forme e dei repertori musicali)

PROGRAMMI

LA MUSICA RUSSA DEL XIX SECOLO (LE ORIGINI, IL GRUPPO DEI CINQUE, ČAIKOVSKIJ)

- a) Aspetti della storia della Russia nell'Ottocento.
- b) Elementi comuni fra musica popolare e musica liturgica.
- c) Glinka : Da "Una vita per lo Zar" a "Russlan e Ljudmilla-
"Kamarinskaja" : Fantasia su due canti popolari russi.
- d) La 'posizione' di Anton Rubinstein.
- e) Dargominskij."Il convitato di pietra" e il 'ritorno' del mito
di Don Giovanni in musica.
- f) Il Gruppo dei Cinque :Balakirev,Borodin,Cui,Mussorgski,
Rimski-Korsakov.

Balakirev: L'opera pianistica.L'opera sinfonica.

Borodin: L'opera pianistica,la musica strumentale,la musica sinfonica.
La musica teatrale : "Il Principe Igor ".

Cui e la sua opera.

Mussorgski :Le liriche.I Quadri di una esposizione per pianoforte.

La 'rilettura' sinfonica di Ravel.Il teatro musicale : "Khovanscina".

"La fiera di Sorocinski"."Il Boris Godunov" e le sue versioni.

"Una notte sul monte calvo" e la sua rielaborazione di Rimski-
Korsakov.

Rimski-Korsakov.La musica orchestrale : La suite sinfonica
Shéhérazade.Il Capriccio spagnolo.La Grande Pasqua russa.

Accenni alla musica teatrale."La fanciulla di neve","Sadko",

"La favola dello Zar Saltan","Mozart e Salieri","La Sposa

dello Zar","Il Gallo d'oro".Accenni alla musica strumentale.

Il Trattato di orchestrazione. Il Trattato di armonia.

g) Ciaikovskij : L'opera pianistica. Le liriche. La musica sacra.

Il Teatro musicale : "Evgenij Onegin". "La Dama di Picche".

I Balletti : "Il Lago dei cigni", "La Bella addormentata nel bosco",

"Lo Schiaccianoci". La musica sinfonica : Ouverture 1812.

L'Ouverture-fantasia : Romeo e Giulietta. La Fantasia

Francesca da Rimini. L'Ouverture-fantasia Amleto. Le Sei Sinfonie.

La musica da camera.

BIBLIOGRAFIA

Per la Storia della Russia consultare Wikipedia (da Google).

"L'Impero russo". Cronologia degli Imperatori : da Alessandro I° ad Alessandro III°. Sempre su Google cercare la voce "Russia" nell'Enciclopedia Treccani.

Luigi Pestalozza: La Scuola nazionale russa, Milano, Ricordi, 1958

Renato Di Benedetto : Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento, Torino, EDT, 1991. Cap. V°.

Mussorgskij : L'opera, il pensiero. Convegno Internazionale-Teatro alla Scala 8-10 Maggio 1981. Milano, Unicopli, 1985.

David Brown : Ciaikovskij. Guida alla vita e all'ascolto.

Milano, Il Saggiatore, 2012.

N.B. Per le vite dei compositori trattati, consultare Wikipedia da Google. Altre variazioni sui materiali didattici verranno fornite durante lo svolgimento delle lezioni.

IL PIANISMO DI BEETHOVEN, VARIAZIONI E SONATE

Il corso prevede l'approfondimento della parabola creativa beethoveniana vista attraverso l'evoluzione stilistica nella produzione pianistica riferita soprattutto al repertorio sonatistico e quello relativo alla forma della variazione

Riferimenti bibliografici:

CHARLES ROSEN, *Le Sonate di Beethoven*, Roma, Astrolabio 2008

MAYNARD SOLOMON, *Beethoven. La vita, l'opera, il romanzo familiare*, Venezia, Marsilio 2007

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni

MAURIZIO MURA

DEBUSSY, STRAVINSKIJ E LE AVANGUARDIE STORICHE PARIGINE DEL PRIMO '900

Articolazione del corso

INTRODUZIONE

I principali precedenti stilistici della musica di Debussy. La situazione della musica francese dal 1870 al 1890: Franck, Saint-Saëns, Fauré

DEBUSSY

Aspetti biografici; i principali influssi e la produzione fino al 1890. Il simbolismo-impressionismo. Lo stile musicale di Debussy : melodia, armonia, timbro, ritmo e forma. I lavori pianistici del biennio 1890-1892. La "Suite bergamasque"

Il Quartetto in Sol minore

Il *Prélude à l'après-midi d'un faune*; Aspetti poetico-contenutistici, aspetti strutturali, armonici e timbrici. La concezione operistica ed orchestrale di Debussy; *Pelléas et Mélisande* e i *Trois Nocturnes. La mer*, *Le Danses* per arpa e orchestra e le composizioni per pianoforte fino al 1907 (le *Images oubliées*, la suite *Pour le piano*, *Masques*, i grandi cicli pianistici: *Estampes*, *Images I e II*)

Il pianismo di Debussy; aspetti timbrici-armonici del pianoforte e relativo influsso nella musica del '900. I grandi cicli pianistici, con particolare riguardo per i due libri di *Préludes*: principali tematiche, soluzioni e suggestioni sonore.

Debussy, Diaghilev e Stravinsky. Le ultime composizioni. I brani cameristici e *Jeux*.

Gli Studi per pianoforte. Soluzioni tecnico-timbriche e armoniche

DURANTE E DOPO DEBUSSY: INFLUSSI, SVILUPPI E ALTERNATIVE: SATIE, IL GRUPPO DEI SEI', RAVEL, DE FALLA: 'Musica d'arredamento', gusto *fauve*, stilizzazione folklorica, neoclassicismi.

STRAVINSKIJ

Aspetti biografici - La tradizione musicale russa. Dagli esordi ai tre grandi balletti: *L'oiseau de feu*, *Petruška*, *Le sacre du printemps*. La produzione stravinskiana dopo il 1913. *L'Histoire du soldat*.

La fase neoclassica. La Sonata e il Concerto per pianoforte e orchestra di fiati. La presenza del jazz e le aperture verso la musica non colta. La presenza della classicità. La musica religiosa di Stravinskij e la *Sinfonia dei salmi*. La Sinfonia in DO.

Aspetti dell'estetica di Stravinskij e del pensiero musicale novecentesco. La Sinfonia in tre movimenti. La Messa.

L'interpretazione di Adorno. Schönberg e Stravinskij: le due alternative della musica contemporanea. La scelta atonale-dodecafonica. *The Flood*. Collocazione e significato della produzione stravinskiana

Bibliografia

(testi consigliati da consultare in relazione al programma sopraindicato)

HANS HEINZ STUCKENSMIDT, *La musica moderna* (trad. it.), Torino, PBE 1960 (ed. or. 1951).

MAURIZIO MURA *Lineamenti di storia della musica occidentale. Itinerari, Idee, Protagonisti*. Vol. II, *l'Ottocento, il Novecento, i nostri giorni*. Milano, Rugginenti 2014

Erik Satie e la Parigi del suo tempo, a cura di GIANMARIO BORIO e MAURO CASADEI TURRONI MONTI, Lucca, LIM 2001.

EDWARD LOCKSPEISER, *Debussy, la vita e l'opera* (trad. it.), Milano, Rusconi 1983 (ed. or. 1978).

CARLO MIGLIACCIO, *Invito all'ascolto di Debussy*, Milano, Mursia 1997.

NICHOLAS RUWET, *Nota sulle duplicazioni nell'opera di Debussy*, in *Linguaggio, Poesia, musica*, (trad. it.), Torino, PBE 1983 (ed. or. 1972), pagg. 55-84.

TERESA CHIRICO, *Gli "Studi" di Debussy*, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», Torino ERI-RAI, XIX (1985), pagg. 655-680.

ALFONSO ALBERTI, *Le sonate di Debussy*, Lucca, LIM 2008.

Manuel De Falla fra la Spagna e l'Europa, atti del convegno internazionale di Venezia (1987), a cura di Paolo Pinamonti, Firenze, Olschki 1989

ANNA RITA ADDESSI, *Claude Debussy e Manuel De Falla. Un caso di influenza stilistica*, Bologna CLUEB 1987.

ATTILIO PIOVANO, *Invito all'ascolto di Ravel*, Milano, Mursia 1997.

ANTONINO FIORENZA, *Gli altri tre: Satie, Strawinsky, Varèse*, in «Studi musicali», 1984, pp 275-288.

ROMAN VLAD, *Stravinsky*, Torino, Einaudi 1983.

THEODOR W.ADORNO, *Stravinskij e la restaurazione*, in *Filosofia della musica moderna* (trad. it.), Torino PBE 1959 e n.e. 2002, pagg.131-206.

ROMAN VLAD, *Architettura di un capolavoro, Analisi della Sagra della primavera di Igor Stravinskij*, Milano, Ricordi 2005

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE

JANIA SARNO

I SEMESTRE

GEOGRAFIE MUSICALI DEL NOVECENTO I. MITTELEUROPA, RUSSIA, ITALIA

***(L'Espressionismo tedesco: Il Cavaliere Azzurro,
Skrjabin e la nascita della multimedialità.***

***Anni Venti: la Seconda Scuola di Vienna,
Neoclassicismi in Mitteleuropa e in Italia)***

Il corso affronterà le esperienze musicali fondamentali della prima metà del XX secolo nelle aree geografico-culturali indicate (Mitteleuropa, Russia, Italia), focalizzando l'attenzione sul passaggio, in tutta Europa, da una temperie culturale iper-soggettiva (quella dell'Espressionismo) alla diffusa tendenza oggettivistica e anti-sentimentale che si afferma negli Anni Venti.

All'interno di tale percorso di base nel Novecento "storico", verrà compiuto un approfondimento sulle origini di una modalità di comunicazione oggi pervasiva e totalmente tecnologica – quella multimediale – che sono paradossalmente da ricercare nella cultura esoterica di fine Ottocento e in ispecie quella teosofica, punto d'arrivo di una millenaria tradizione: per illustrare questo snodo, verranno analizzati la figura di Skrjabin e il suo *Prometheus – Poema del fuoco*.

Orario: giovedì, 10.30-13.30, aula 32

Calendario: Calendario: 10 e 17 novembre; 1°, 15, 22 dicembre; 12, 19 e 26 gennaio, 2 e 9 febbraio, 2 marzo (tavola rotonda di sintesi finale)

Gli studenti intenzionati a frequentare il corso sono pregati di prendere contatto con la docente all'indirizzo janiasarno@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

1. Appunti dalle lezioni
2. G. SALVETTI, *La nascita del Novecento*, vol. 10 della "Storia della Musica" della Società Italiana di Musicologia", Torino, EdT, 1991 e successive edizioni, limitatamente alle seguenti parti: cap. I. *Caratteri generali* (pp. 3-30), cap. III. *Tra Vienna e Berlino* (pp. 113-231) e, dal cap. IV (*L'Italia dall'epoca umbertina al Fascismo*), il paragrafi 44, 45 e 46 (pp. 285-311, sul Novecento italiano – "Generazione dell'Ottanta").

Per l'approfondimento:

3. W. KANDINSKY- F. MARC, *Il Cavaliere azzurro*, Milano, SE, 1998, alcuni articoli (di A. Schönberg, Th. von Hartmann, V. Kandinskij e in particolare la recensione *Il "Prometeo" di Skrjabin* di Sabaneev)
4. R. STEINER, testi di tre delle conferenze sulla musica del 1906 (Colonia, Berlino, Lipsia), tratte da R. STEINER, *L'essenza della musica*, Editrice Antroposofica, Milano, 2003 (pp. 9-27 e 35-42, forniti dalla docente)

FLAVIO EMILIO SCOGNA

STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA, DA MAHLER AL SECONDO '900

Il corso prevede uno studio approfondito della storia musicale dalla fine dell'800 a tutto il '900 (compresa la Seconda Scuola di Vienna) e fino ai nostri giorni, con particolare riferimento alla musica italiana.

Allo studente si richiederà l'elaborato di una tesi scritta su uno degli argomenti trattati nell'ambito delle lezioni.

Testi di riferimento:

MAURIZIO MURA, *Lineamenti di storia della musica occidentale. Itinerari, Idee, Protagonisti. Vol. II, l'Ottocento, il Novecento, i nostri giorni*. Milano, Rugginenti 2014

JEAN NOEL VON DER WEID, *La musica nel XX secolo*, Milano, Ricordi 2002

GIANFRANCO ZACCARO, *La musica nel Novecento*, 206 pp., Roma Ed. Edipan 1986

GIORGIO GRAZIOSI, *L'interpretazione musicale*, 200 pp., Einaudi, Torino, Einaudi 1979

EDVARD HANSLICK, *Il bello musicale*, 135 pp., Firenze, Giunti-Martello 1978, (1^a Ed. it. 1945, Ed. or. 1854),

ARNOLD SCHOENBERG, *Elementi di composizione musicale*, 240 pp., Milano, Suvini-Zerboni 1969 (ed. or. 1967),

ARNOLD SCHOENBERG, *Stile e idea*, 265 pp, Milano, Feltrinelli 1980 (1^a Ed. it. 1960, Ed. or. 1950)

W. THEODOR ADORNO, *Filosofia della musica moderna*, 212 pp., Torino, Einaudi 1975
212 pp

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

N.B. IL NUMERO DELLE ORE DI LEZIONE E I CRITERI DI VERIFICA SARANNO STABILITI DAI DOCENTI SULLA BASE DEL NUMERO DEI CREDITI DI CIASCUNO STUDENTE

N.B. SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE OGNI CORSO TENUTO NELL'AMBITO DEL NUOVO ORDINAMENTO PUO' ESSERE SVOLTO O COME DISCIPLINA CARATTERIZZANTE, DI BASE, INTEGRATIVA E AFFINE OPPURE COME ALTRA ATTIVITA' FORMATIVA, IN QUESTO CASO CON NUMERO DI CREDITI ATTRIBIBILI A SECONDA DEL NUMERO DELLE ORE DI FREQUENZA E PREVIA VERIFICA STABILITA DAL DOCENTE COME IDONEITA')

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE

CORSO DELLA PROF.SSA JANIA SARNO

(consigliato a tutti gli studenti di Triennio e di Biennio
per la preparazione della tesi di Diploma finale)

I repertori storici della musica: orientarsi nel web, orientarsi tra le fonti scritte

Il corso intende fornire agli studenti, in vista della redazione della tesi di diploma finale di Triennio e di Biennio, una conoscenza di base degli strumenti della ricerca storico-musicale e una capacità di orientamento nel loro uso.

Dalla conoscenza delle fonti – primarie e secondarie – a quella dei principali strumenti bibliografici; dal discernimento fra le risorse Internet alle diverse tipologie di edizione; dal semplice metodo di studio all'organizzazione di una ricerca e all'acquisizione dei criteri redazionali di un elaborato scritto: lo studente verrà guidato, con impostazione pratica più che teorica e storico-critica, tra gli strumenti di lavoro che conducono a un'efficace strategia nello studio teorico e nell'interpretazione musicale.

Centro d'interesse è l'acquisizione di un metodo: di un procedimento sperimentato e verificato che, in mani rese esperte, sia riproducibile in modo autonomo.

Il corso sarà svolto in un modulo da 7,5 ore frontali collettive (5 lezioni di un'ora e mezza ciascuna), che verrà più volte ripetuto (turni A, B e C), di giovedì (ore 9-10.30) più alcuni incontri individuali, mirati al lavoro specifico di ogni studente.

CALENDARIO

- **TURNO A**
10 e 17 novembre, 15 e 22 dicembre, 19 gennaio
- **TURNO B**
2 e 9 febbraio; 9, 16 e 23 marzo
- **TURNO C**
27 aprile; 4, 11, 18 e 25 maggio

INCONTRI INDIVIDUALI: 3 novembre, 1° dicembre, 26 gennaio, 2 e 30 marzo, 1° giugno

Si invitano gli studenti interessati a prendere contatto previo con la prof.ssa Sarno via mail: janiasarno@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

PER TUTTI:

- G. MONTECCHI, *Guida alla stesura degli elaborati scritti*, (scaricabile da <http://www.conservatorio.pr.it/sites/conservatorio.pr.it/files/Guida%20alla%20stesura%20degli%20elaborati%20scritti.pdf> (ev. disponibile anche in pdf)
- A. A. IANNE, *Le risorse Internet per la ricerca musicologica: strategie di ricerca e criteri di valutazione*, in «Fonti musicali italiane», VI, 2001, pp. 119-143.
- E. BORETTI, *Valutare Internet. la valutazione di fonti di documentazione web*, in AIB-WEB/Contributi, <http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm> (AIB: Associazione Italiana Biblioteche)
- Materiali orientativi sulla ricerca bibliografica nel Web forniti dalla docente:
 - *Appunti sulla bibliografia on line*
 - percorso di una ricerca nel campo della musica antica (cantate di L. Rossi)
 - percorso di una ricerca nel campo della musica moderna (*Préludes* di Debussy).

PER GLI STUDENTI DI MUSICA ANTICA

- da M. CARACI VELA, *La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici*, vol. I, Lucca, LIM, 2005, solo il cap. III (*Metodi e problemi*, pp. 129-199) e il Glossario (pp. 201-231).

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

Per l'attribuzione dei crediti, lo studente dovrà dimostrare di aver utilmente acquisito le indicazioni metodologiche fornite presentando alcune brevi "relazioni di navigazione" scritte.

STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI

CORSO DELLA PROF.SSA MARIA FRANCESCA AGRESTA

Prof.ssa MARIA FRANCESCA AGRESTA

La Musica come “personaggio”: la grande musica di Nino Rota per il cinema d'autore e di Carlo Savina per il cinema di genere.

Abstract del corso

Tale modulo intende mettere in luce la figura di Nino Rota, un musicista eclettico che ha legato con la sua inventiva e genialità il proprio nome a quello di importanti registi del cinema italiano ed americano, fra cui ricordiamo Federico Fellini, Luchino Visconti e Francis Ford Coppola.

All'importante lavoro di Nino Rota ha dato un inequivocabile contributo un altro importante musicista: Carlo Savina.

Quest'ultimo, con la sua lunga e consumata esperienza di compositore e di direttore di musica per film, ha sempre portato a termine l'iter delle colonne sonore dell'amico Nino, nelle delicate fasi di registrazione e poi di missaggio delle musiche.

Una dettagliata **Bibliografia** verrà fornita dalla docente ad inizio delle lezioni.

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI *

CORSO TENUTO DAL PROF. ENRICO MEALLI

IL PIANISMO DI BEETHOVEN, VARIAZIONI E SONATE

Il corso prevede l'approfondimento della parabola creativa beethoveniana vista attraverso l'evoluzione stilistica nella produzione pianistica riferita soprattutto al repertorio sonatistico e quello relativo alla forma della variazione

Riferimenti bibliografici:

CHARLES ROSEN, *Le Sonate di Beethoven*, Roma, Astrolabio 2008

MAYNARD SOLOMON, *Beethoven. La vita, l'opera, il romanzo familiare*, Venezia, Marsilio 2007

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni

* **gli studenti stranieri**, se ancora con limitate competenze linguistiche, hanno la possibilità di frequentare, in alternativa, il corso di STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA I per studenti stranieri di Triennio tenuto dalla prof.ssa Jania Sarno (cfr. avviso Trienni).

ETNOMUSICOLOGIA

(20 ore, 3-4 crediti, ID *)

Prof.ssa JANIA SARNO

**particolarmente consigliato agli studenti
di Popular Music e Musica Jazz**

La potenza degli spiriti. Viaggio nella transe

Orario: martedì, ore 16.45-18.45 (*aula* 32 o 48)

Calendario: 22 e 29 novembre, 13 e 20 dicembre, 17, 24 e 31 gennaio, 7 febbraio, 7 e 14 marzo

Gli studenti intenzionati a frequentare il corso sono pregati di prendere contatto con la docente all'indirizzo janiasarno@gmail.com

* **per eventuali studenti dei nuovi Trienni di Musiche tradizionali, in caso di attivazione, il corso verrà per loro esteso a 36 ore (6 crediti, esame)**

PROGRAMMA

I. *Fondamenti*

Verranno in primo luogo affrontate le principali problematiche metodologiche e di contenuto della disciplina, definendo i caratteri della tradizione musicale orale e compiendo un excursus sulla storia degli studi ad essa rivolti (dalla *musicologia comparata* all'*etnomusicologia* all'*antropologia della musica*), con una particolare attenzione al "rimpatrio dell'etnomusicologia" ossia alla sua ridefinizione nell'epoca postmoderna. Di quest'ultima, verranno presi in esame i processi trasformativi a carico dei repertori etnofonici, compresi fenomeni quali il *folk revival*, la formazione di nuovi repertori "urbani" o puramente discografici o anche il processo che ha portato repertori orali circoscritti a divenire *heritage music* e in alcuni casi a porsi al centro di *sound groups*, in seguito a complessi fattori di rappresentazione identitaria attraverso la musica.

Sempre all'interno di un quadro generale sulle tematiche basilari dello studio della musica tradizionale come espressione della cultura, si esamineranno temi come il "pensiero magico" e i fenomeni di *transe*.

II. *Viaggio nella transe*

Gli esempi saranno scelti fra i seguenti, in base agli interessi degli studenti:

- 1) La transe nel Cristianesimo (I) - La meloterapia del Tarantismo, il Neo-tarantismo
Film:
 - G. MINGOZZI, *La Taranta*, 1962
 - C. BARBATI, G. MINGOZZI, A. ROSSI, *Ritorno alla terra del rimorso*, RAI, 1977
 - P. PISANELLI, *Il sibilo lungo della taranta*, 2005
 - A. NACCI & TARANTULA RUBRA, *Jesce fore. Un anno di musica e parole a Rebibbia*, 2007

- 2) La transe nel Cristianesimo (II) - Gli Anastenaria greci
Film:
 - F. CATARCI e J. SARNO, *Anastenaria. La danza delle Icone*, 2016
 - materiali video di F. MAROTTI sugli Anastenaria negli anni Settanta
 - materiali video sui *Nestinari* bulgari, s.d.

- 3) Nel Nuovo Mondo – I culti sincretistici afro-americani: il Vodou di Haiti e la Santeria cubana
Film:
 - M. DEREN, *The divine horsemen. The living Gods of Haiti*, 1949
 - P. BUCCIERI, C. D'AURIA, *Bembé, il ritmo dei Santi*, JemanjaLab e Zoe onlus, 1997

- 4) La transe nell'Islam (I) - Le danze dei Sufi
Film:
 - B. MOSER, *Dervishes of Kurdistan*, 1974
 - materiali video inediti di J. SARNO sui Dervisci rotanti di Istanbul, 2004

- 5) La transe nell'Islam (II) - I culti sincretistici afro-arabi: rituali dei Gnawa in Marocco
 - C. RANIERI, *Lila, la notte sacra. Confraternita Gnawa* (Bled es Sudan, Rabat 1977), 2001
 - F. CASSENTI, *La Lila de Derdeba: une nuit de possession*, 2011

- 6) La transe in Estremo Oriente - La *kris dance* a Bali
Film:
 - M. MEAD, G. BATESON, *Transe and dance in Bali*, 1952
 - F. CATARCI, V. DI BERNARDI, G. GIURIATI, P. CONFESSA, *Odalan di Tanjung Bugka. Musica e transe in un villaggio balinese*, 1999

La **BIBLIOGRAFIA** verrà concordata con gli studenti, in base al percorso esemplificativo prescelto

LUCA DELLA LIBERA

La musica a Roma nel Seicento: luoghi, contesti, generi e stili (20 ore)

Il corso ha come obiettivo quello di offrire un panorama della vita musicale romana in un arco di tempo che va dai primi decenni del Seicento ai primi decenni del Settecento. Nel corso delle lezioni saranno illustrati, attraverso degli elementi a campione, i luoghi, i contesti, gli stili e i generi, nella musica vocale e strumentale, che caratterizzarono questo ricchissimo momento della storia musicale romana.

Bibliografia orientativa

Luca Della Libera, *Nuove fonti per la vita musicale romana di fine Seicento: il Giornale e il Diario di Roma del Fondo Bolognetti all'Archivio Segreto Vaticano* (con José Maria Dominguez), in *La musique à Rome au XVII siècle: études et perspectives de recherche*, a cura di Anne-Madeleine Goulet e Caroline Giron-Panel, Rome, Publications de l'École française de Rome, 2012.

Luca Della Libera, *La musica a Sant'Ivo alla Sapienza nel Seicento*, in *Musica tra storia e filologia. Studi in onore di Lino Bianchi*, a cura di Federica Nardacci, Roma Istituto Italiano per la Storia della musica, 2010, pp. 135-152.

Luca Della Libera, *La musica nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma: 1676-1712: nuovi documenti su Corelli e sugli organici vocali e strumentali*, "Recercare" VII, 1995, pp. 87-160.

Luca Della Libera, *Repertori ed organici vocali-strumentali nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma: 1557-1624*, "Studi musicali", XXIX, 2000/1, pp. 3-57.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE ED ATTIVITA' FORMATIVE INERENTI

CORSI DELLA PROF.SSA ELOISA DE FELICE

STORIA DEL TEATRO MUSICALE I

LINEAMENTI DI STORIA DEL LIBRETTO D'OPERA DA O. RINUCCINI ALLA SECONDA
META' DEL XX SEC.

Bibliografia:

A Smith –“*La decima musa*” Milano Rusconi 1990;

Alcuni testi di drammi per musica e libretti
(l'elenco completo sarà consegnato agli studenti
nel corso della prima lezione)

H. Linderger – *L'Opera lirica, musa bizzarra e altera*, Bologna, Il mulino 1987
P. Petrobelli - *Musica e linguaggio*, Roma, Edizioni Nuova Cultura 2011:
cap. 10 – 12- 13

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno forniti nel corso delle lezioni.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE II

La storia reinventata “Tosca” da Sardou a Puccini

Il corso partendo dalla lettura della tragedia di V Sardou, e dall'analisi della partitura pucciniana, porrà in risalto alcuni aspetti dello storicismo letterario degli ultimi decenni del XIX sec., con particolare riferimento ai riflessi dello stesso sul melodramma italiano coevo.

Bibliografia

V. Sardou *Tosca, tragedia in cinque atti*, ed Einaudi 2007/ ed. Studio tesi Pordenone 1994;
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

La figura di Guglielmo Tell da F. Schiller a G. Rossini

Bibliografia

F. Schiller *Willhelm Tell*, una qualunque edizione in lingua italiana, è consigliata BUR Milano 2015;

V. Emiliani *Il furore e il silenzio, vita di G. Rossini*, ed Il mulino, Bologna, 2007

Sono necessari la partitura e il libretto dell'opera rossiniana.

Ulteriori informazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE PER MUSICA ANTICA

Il melodramma al teatro dei Barberini e il classicismo della Roma del XVII sec., con particolare riferimento alla figura del cardinale Giulio Rospigliosi

Le indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

corsi tenuti dalla prof.ssa DE FELICE

La Bonne chanson P. Verlaine- G. Fauré

Il corso si prefigge, con una analisi comparata delle strutture letterarie e musicali, di fornire gli strumenti per una interpretazione consapevole del ciclo vocale, sia per i cantanti che per i pianisti accompagnatori; in particolare sarà cura del docente evidenziare la struttura unitaria del ciclo, e l'analogia con le altre composizioni vocali del musicista in esame su testi di P. Verlaine

The Mikado di Gilbert –A. Sullivan

“The Mikado” di A. Sullivan, su libretto W.S. Gilbert Il corso intende evidenziare le differenze drammaturgiche tra il melodramma e i generi più leggeri di teatro musicale. In particolare si prenderà in esame la diversa impostazione drammaturgica dei sintagmi narrativi dinamici, la funzione drammaturgica del linguaggio coreutico e la struttura formale dei brani vocali solistici.

Entrambe le attività saranno svolte nel secondo semestre CFA 3/ H.!8 / LC