

CONSERVATORIO "LICINIO REFICE" DI FROSINONE

a.a. 2018-2019

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO IN DISCIPLINE MUSICALI
DI PRIMO LIVELLO: **TRIENNI**

**OFFERTA FORMATIVA
DEL COORDINAMENTO STORICO-MUSICOLOGICO**

STORIA DELLA MUSICA (CODM 04):
STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA
MUSICOLOGIA SISTEMATICA (CODM/03)
ESTETICA DELLA MUSICA

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE (CODM/07):
STORIA DEL TEATRO MUSICALE, DRAMMATURGIA MUSICALE

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE (CODM/01)
STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA

DOCENTI E ORARI GENERALI DELLE LEZIONI

STORIA DELLA MUSICA (CODM/04) e MUSICOLOGIA SISTEMATICA (CODM/03)

Maria Francesca Agresta:

Martedì 13.00-20.00

Mercoledì 10.00-13.00 /14.00-17.00

Enrico Mealli (date inizio corsi da definire)

Mercoledì 10.30 -16.30

Venerdì 10.30 - 16.30

Jania Sarno

Lunedì 9.30-14.00 /14.30-18.30

Martedì 9.00-13.30/14.00 -16.30

Flavio Emilio Scogna

Lunedì 11-17

Mercoledì 11-17

Michele Suozzo

Giovedì 15-20

Sabato 11-18

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE (CODM/07)

Eloisa De Felice

lunedì: 10.00 – 16.00

martedì: 10.00 – 19.00

sabato: 9.30 – 13.00

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA (CODM/01)

docenti in extra-titolarità:

- Luca Della Libera (Storia della musica per didattica)

- Jania Sarno (Storia della musica, cfr. orari qui sopra)

Luca Della Libera

giovedì, 9.00-15.00

INSEGNAMENTI CODM/04 e CODM/03

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA PER TUTTI I CORSI DI LAUREA tranne COMPOSIZIONE e STUDENTI STRANIERI

(CORSO SPECIFICO PER STUDENTI STRANIERI: cfr. sotto)

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA: PRIMA ANNUALITA'

Lineamenti della storia musicale dall'antichità al primo '700. Percorso storico-stilistico ed estetico, con approfondimenti analitici e bibliografici, scelto da ciascun docente a seconda delle esigenze didattiche dei propri corsi.

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA: SECONDA ANNUALITA'

Lineamenti della storia musicale dalla metà del '700 al tardo '800. Percorso storico-stilistico ed estetico, con approfondimenti analitici e bibliografici, scelto da ciascun docente a seconda delle esigenze didattiche dei propri corsi.

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA: TERZA ANNUALITÀ (a scelta)

Un corso monografico a scelta fra quelli
tenuti dai docenti per i Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello,
con le denominazioni “Storia e storiografia della musica” e “Storia delle forme e dei
repertori”

(CFR. FILE “Offerta formativa BIENNI”)

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA per i corsi di COMPOSIZIONE

PRIMA ANNUALITA'

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA: STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA

Prof. FLAVIO EMILIO SCOGNA

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. Edipian 1986

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

EDVARD HANSLICK, *Il bello musicale*, 135 pp., Firenze, Giunti-Martello, 1978, (1ª 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 (1ª Ed. it. 1960, Ed. or. 1950)

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

SECONDA ANNUALITA'

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA: STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI

(40 ore, 5 CFU, esame)

Prof.ssa MARIA FRANCESCA AGRESTA

***1930/1970: La musica italiana per il cinema attraverso l'esperienza,
nel cinema d'autore e non, di alcuni grandi compositori: Alessandro Cicognini,
Nino Rota, Carlo Savina, Daniele Paris.***

Abstract del corso:

Il corso prenderà in esame le modalità di ideazione e produzione della musica per il cinema in Italia dagli inizi del cinema sonoro fino agli anni settanta.

All'interno di questo contesto storico si prenderanno in considerazione le colonne sonore di Alessandro Cicognini, il decano dei musicisti cinematografici, quelle di Nino Rota per il grande cinema d'autore (Federico Fellini) e del suo stretto collaboratore, il compositore e direttore d'orchestra Carlo Savina.

L'esperienza di Daniele Paris, musicista impegnato in un cinema trasversale con registi molto particolari quali Lorenza Mazzetti, Luigi Di Gianni, Liliana Cavani, chiuderà l'iter del periodo storico preso in esame.

Ad integrazione del corso due lezioni (**dedicate esclusivamente agli studenti di composizione**), affronteranno i meccanismi del rapporto fra musica e immagini, con un'analisi delle varie funzioni della musica nel film.

TERZA ANNUALITA'

ESTETICA DELLA MUSICA

prof. MICHELE SUOZZO

Richard Wagner a Bayreuth: L'Anello del Nibelungo e il caso Nietzsche-Wagner

Ascolto ragionato dell'intera tetralogia "L'Anello del Nibelungo", tenendo conto di alcuni scritti teorici dell'autore e degli scritti wagneriani di Nietzsche.

Orario: sabato, 11.00-14.00 (l'orario potrà variare in base alle esigenze didattiche e all'organizzazione definitiva della giornata)

aula 32 o 48

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA – STORIA DELLA MUSICA COLTA

PER IL CORSO DI POPULAR MUSIC

(24 ore, 5 CFU, esame)

Prof.ssa JANIA SARNO

Orario: lunedì, ore 9.30 - 11.30 (dodici lezioni)

Calendario (predisposto dal Coordinatore di Corso): 5/11, 17/12, 14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 6/5, 13/5, 27/5

aula 48

Corso sull'evoluzione della musica europea colta, dal Medioevo al primo Novecento, condotto per snodi fondamentali (e alcuni autori rappresentativi):

- la monodia medioevale, sacra e profana
- la polifonia del Rinascimento, con uno sguardo sulle origini
- la monodia accompagnata barocca, fra la musica strumentale e l'opera
- il Classicismo musicale: la "prima Scuola di Vienna"
- il Romanticismo tedesco e francese
- il Romanticismo italiano e il melodramma
- le Scuole nazionali
- sguardo sul Decadentismo e sulle prime Avanguardie del Novecento

La **bibliografia** verrà concordata, in base agli interessi degli studenti, durante il corso.

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA per STUDENTI STRANIERI *

Prof.ssa JANIA SARNO

Corso di base su tutto lo svolgimento della musica europea colta, condotto per snodi fondamentali e tenuto in lingua italiana con metodo schematico, tenendo in particolare considerazione le difficoltà linguistiche degli studenti e mirando all'acquisizione di una visione chiara dei processi di sviluppo della storia della musica (con i principali autori) e di un'autonomia espressiva, con uso preciso dei termini tecnici.

Orario: martedì, ore 11.30 - 13.30

Primo incontro: martedì 6 novembre

aula 48

*Gli studenti sono tenuti a frequentare il corso **dalla prima lezione**; se si presenteranno più tardi dovranno recuperare su testi integrativi oppure – in base all'entità del ritardo, a discrezione della docente – dovranno frequentare i corsi di Storia e storiografia della musica previsti per tutti gli altri studenti. In caso di impossibilità a partecipare al primo incontro, come per ogni altra esigenza, prendere gentilmente contatto con la docente via mail (janiasarno@gmail.com).*

* Il corso è rivolto in particolare a **studenti parlanti lingue non neolatine**. Gli **studenti stranieri di madrelingua neolatina** sono invece invitati a frequentare i corsi di Triennio previsti per tutti gli altri studenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'Istituto; la Prof.ssa Sarno, in particolare, potrà offrire a tali studenti un'interfaccia bilingue durante la lezione ed eventualmente a seguirli con incontri individuali da concordare.

INSEGNAMENTI CODM/07

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE

prof.ssa ELOISA DE FELICE

ARTICOLAZIONE DEI CORSI DELLA PROF.SSA DE FELICE

Le discipline di prima annualità di triennio e poesia per musica per composizione corale saranno decise dopo l'incontro con gli studenti.

Lunedì 9,30 – 12,30 (semestrale drammaturgia musicale bienni, vedi offerta formativa)

Lunedì o martedì 12,30- 15,00 storia del teatro musicale bienni (un orario da concordare)

Martedì 9,30 -12,00 "Poesia per musica" annuale trienni, canto lirico

Martedì 17,00-19,00 (primo semestre) letteratura e testi per musica trienni musica antica

Martedì: secondo calendario concordato con il relativo coordinamento, drammaturgia della musica per bienni di canto rinascimentale e barocco.

Sabato: Poesia per musica I e II annualità "musica vocale da camera"

Gli studenti di triennio di "Composizione", "Direzione d'Orchestra" e "Maestro collaboratore" sono invitati a contattare il docente per concordare i moduli di frequenza.

SPECIFICA PER LA DESTINAZIONE DEI CORSI

1) per gli iscritti al primo anno:

- caratterizzante annuale, prima annualità, per i corsi di canto
- caratterizzante biennale, prima e seconda annualità per i corsi di musica vocale da camera
- di base annuale, terza annualità, per il corso di Composizione,
- di base terza annualità per i corsi di Direzione di coro
- di base annuale, seconda annualità per il corso di Direzione d'orchestra

2) per gli iscritti al secondo e terzo anno:

- come Elementi di drammaturgia musicale, integrativa e affine, seconda annualità per il corso di Direzione d'orchestra
- come di base prima e seconda annualità maestri collaboratori

Annuale CANTO NEL TEATRO 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

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.

POESIA PER MUSICA biennale

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

Modulo I (prima annualità musica vocale da camera)

- 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 della "*Selva di varia Ricreatione*" di O. Vecchi

Modulo IV (prima annualità biennale)

La romanza da salotto italiana e il song anglosassone

Le romanze su testo di G. Carducci

Modulo V (seconda annualità biennale)

La lirica da camera francese per canto e pianoforte
La "Chanson d' Eve" van Lerberghe – G. Fauré

Modulo VI (seconda annualità biennale)

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

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

Gli allievi della classe di Direzione d'orchestra e Composizione concorderanno con il docente i moduli che intendono frequentare oltre il primo, obbligatorio per tutti gli indirizzi.

INSEGNAMENTI CODM/01

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA per tutti Trienni di Musica antica

(27 ore, III anno, ID)

1° MODULO, parte generale (12 ore)

Prof.ssa JANIA SARNO

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

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 bibliografica** 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. Una speciale attenzione sarà rivolta, in questo modulo rivolto principalmente agli studenti di Musica antica, al reperimento di fonti dirette originali utili all'arricchimento del loro repertorio, guardando anche all'ideazione di percorsi performativi interessanti e originali.

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.

Orario: martedì, ore 14.00–16.00

Primo incontro: martedì 20 novembre

(sei lezioni frontali, più alcuni eventuali incontri individuali di verifica delle ricerche autonome svolte dagli studenti ed uno per il conseguimento dell'idoneità, in data da concordare)

Calendario: da definire insieme con i partecipanti, anche in base alle necessità del Coordinamento di Musica antica, nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 5 febbraio
aula 48

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

BIBLIOGRAFIA

- 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: 1. Appunti sulla bibliografia on line; 2. percorso di una ricerca nel campo della musica antica (cantate di L. Rossi);
- 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).
- C. FELICI, *Dall'oralità alla scrittura dell'ornamentazione durante il XVIII secolo*, in "Studi musicali", XX, 2001, n. 2, pp. 369-396;
- dall'*Enciclopedia della musica*, a cura di Jean-Jacques Nattiez, II: *Il sapere musicale*, Torino, Einaudi, 2002:
 - DIETRICH BERKE, *Opera omnia e monumenta*, pp. 909-932;
 - M. BENT, *Edizioni critiche di musica medievale e rinascimentale*, pp. 933-950;
 - C. GALLICO, *Edizioni critiche di musica barocca*, pp. 951-966;
 - A. PLANCHART, *L'interpretazione della musica antica*, pp. 1011-1028;
 - J.-J. NATTIEZ, *Interpretazione e autenticità*, pp. 1064-1109.

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.

2° MODULO, parte speciale (15 ore, ID)

Prof. LUCA DELLA LIBERA

Calendario e orari: giovedì, Il semestre, in orario da concordare, tra le 9.00 e le 15.00, in relazione alle esigenze del dipartimento di Didattica della Musica.

Il modulo verrà svolto in forma seminariale ed ha come obiettivo quello di fornire agli studenti una guida ragionata per affrontare una ricerca musicologica attraverso la Rete, oltre ad essere un supporto pratico per guidarli nella redazione dei loro lavori di ricerca individuali.

Bibliografia orientativa:

Appunti e dispense del docente.

Modalità di verifica per l'attribuzione dei crediti: gli studenti dovranno dimostrare attraverso l'illustrazione del proprio lavoro di ricerca e della relativa bibliografia di avere acquisito l'adeguata metodologia di ricerca.

Gli studenti interessati a frequentare sono pregati di contattare il prof. Della Libera:
dellaliberaluca@gmail.com

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE, A SCELTA DELLO STUDENTE

Tutti i corsi tenuti per i Trienni e dei Bienni possono essere utilizzati come "altra attività formativa", purché naturalmente non siano quelli 'curricolari', di base o caratterizzanti, già previsti nel piano di studi dello studente.

Cfr., nel file BIENNI, i seguenti corsi:

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA/
STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI

STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI-MUSICA ETNICA
(ETNOMUSICOLOGIA)

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE

FILOLOGIA MUSICALE

STORIA DEL TEATRO MUSICALE

DRAMMATURGIA MUSICALE