

CONSERVATORIO "LICINIO REFICE" DI FROSINONE

a.a. 2023-2024

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

FILOGIA MUSICALE

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, PROGRAMMI e ORARI GENERALI DELLE LEZIONI

STORIA DELLA MUSICA (CODM/04)

Prof. Gaetano Stella (gaetano.stella@conservatorio-frosinone.it, Telegram @gaetanomusic)

Mercoledì 9.00-18.30

Venerdì 9.30-13.30

Prof. Paolo Sullo (paolosullo@gmail.com)

Martedì 9:00-18:30

Giovedì 14:00-18:00

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

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE (CODM/01)

Prof.ssa Elena Zomparelli (biblioteca@conservatorio-frosinone.it)

Martedì 9.00 – 11.00

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

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

“STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA”

o

“STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI”

o

“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 2023/24

Prof. GAETANO STELLA

DUE CORSI

- 1. *Le sinfonie di Beethoven: storia, forma e contesto.***
- 2. *Il secolo 'complicato': compositori, ideologia e musica nella prima metà del '900.***

CORSO 1, I semestre

Le sinfonie di Beethoven: storia, forma e contesto

Orario: mercoledì, ore 9.00 – 11.30

Calendario: tutti i mercoledì, dal 15 novembre al 21 febbraio

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente via Telegram o via e-mail.

PROGRAMMA

Il corso sarà dedicato ad uno dei capisaldi della letteratura musicale di tutti i tempi: le 9 Sinfonie di Beethoven. Queste hanno assunto nel corso del tempo un peso ed una importanza tale da divenire pietra di paragone per tutta la produzione sinfonica successiva e costituiscono ancora oggi una delle vette della musica colta occidentale. Le Sinfonie sono però anche una fondamentale tappa nella storia della cosiddetta 'forma sonata', forma che ancora oggi costituisce motivo di studio, confronto ed approfondimento tanto per i musicologi che per i musicisti pratici. Durante il corso le Sinfonie verranno studiate sotto l'aspetto storico, analitico (secondo gli utili approcci elaborati da William Caplin e James Hepokovski) e performativo, utilizzando come base gli interessanti lavori di Lewis Lockwood e di Giorgio Pestelli.

Bibliografia:

1. Lewis Lockwood: *Le sinfonie di Beethoven*, Torino, EDT, 2016.
2. Giorgio Pestelli: *Il genio di Beethoven. Viaggio attraverso le nove Sinfonie*, Roma, Donzelli Editore, 2020.
3. Appunti delle lezioni
4. Un'edizione a scelta delle Sinfonie

CORSO 2, semestre I (fine) e II

***Il secolo 'complicato':
compositori, ideologia e musica nella prima metà del '900.***

Orario: mercoledì, ore 9.00 – 11.30

Calendario: tutti i mercoledì, dal 28 febbraio al 15 maggio

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente via Telegram o via e-mail.

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 indicati dal docente nel corso delle lezioni
3. Appunti delle lezioni
4. Pdf di alcune partiture e spartiti indicati dal docente durante il corso

Prof. PAOLO SULLO

TRE CORSI

1. ***Schubert e la prima generazione romantica*** (30 ore)
I semestre, Martedì mattina 9:00-11:30 dal 14 novembre
2. ***Il primo Novecento: protagonisti e linguaggi. Dal simbolismo francese all'espressionismo tedesco.*** (30 ore)
I semestre, martedì pomeriggio 16:00-18:30 dal 14 novembre
3. ***Il secondo Novecento e le diverse tendenze della musica d'oggi.*** (30 ore)
II semestre, martedì mattina 9:00-11:30

CORSO 1, I semestre

Schubert e la prima generazione romantica

Il corso può essere frequentato anche come attività a scelta, con conseguimento dell'idoneità in un incontro aggiuntivo finale

Orario: martedì 9:00-11:30

Calendario: tutti i martedì, dal 14 novembre

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente scrivendo alla mail paolosullo@gmail.com.

PROGRAMMA

Il corso, che ha come centro la vita e le opere di Franz Schubert, si occuperà innanzitutto di delineare il contesto socio culturale del primo romanticismo, illustrandone le caratteristiche filosofico letterarie in riferimento al mutare della figura del compositore e al suo diverso inserimento nel contesto sociale. La figura di Schubert, la biografia del compositore e la sua produzione, diventano esemplari sia di come si raccoglie l'eredità classica, sia dei cambiamenti estetici e stilistici che contraddistinguono la generazione romantica. Gli studenti potranno riscontrare gli aspetti legati alla tradizione e alla modernità in Schubert anche attraverso la conoscenza dapprima della letteratura pianistica, dagli *Improvvisi* alle sonate, e successivamente dei *Lieder* e della musica da camera.

Bibliografia

- appunti dalle lezioni
- RENATO DI BENEDETTO, *Romanticismo e scuole nazionali dell'Ottocento*. Torino, EDT, 1991 e successive edizioni (Estratti indicati durante il corso)
- CHARLES ROSEN, *La generazione romantica*, a cura di Guido Zaccagnini, Milano, Adelphi, 2005 e successive edizioni (Estratti indicati durante il corso)

Lecture consigliate

- IAN BOSTRIDGE, *Il Viaggio d'inverno di Schubert. Anatomia di un'ossessione*, Milano, Il Saggiatore, 2015.

CORSO 2, I semestre

***Il primo Novecento: protagonisti e linguaggi. Dal simbolismo francese all'espressionismo tedesco.* (30 ore)**

Il corso può essere frequentato anche come attività a scelta, con conseguimento dell'idoneità in un incontro aggiuntivo finale

Orario: martedì 16:00-18:30

Calendario: tutti i martedì, dal 14 novembre

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente scrivendo alla mail paolosullo@gmail.com.

PROGRAMMA

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.

Bibliografia

- appunti dalle lezioni
- GUIDO SALVETTI, *La nascita del Novecento*, Torino, EDT, 1991 e successive edizioni (Estratti indicati durante il corso)
- GIANFRANCO VINAY, *Il Novecento nell'Europa orientale e negli Stati Uniti*, Torino, EDT, 1991 e successive edizioni (Estratti indicati durante il corso)

Lettere consigliate

- ALEX ROSS, *Il resto è rumore*, Firenze, Bompiani, 2018.

CORSO 3, Il semestre

Il secondo Novecento e le diverse tendenze della musica d'oggi. (30 ore)

Orario: martedì 9:00-11:30

Calendario: tutti i martedì, data di partenza da definirsi.

*Il corso può essere frequentato anche come attività a scelta,
con conseguimento dell'idoneità in un incontro aggiuntivo finale*

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente scrivendo alla mail paolosullo@gmail.com.

PROGRAMMA

Il corso illustrerà il contesto socio-politico successivo alla Seconda guerra mondiale, unitamente alle diverse tendenze compositive del secondo Novecento. La grande varietà di linguaggi sarà trattata unitamente ai diversi mezzi tecnici e canali di comunicazione a disposizione dei compositori. Durante le lezioni gli studenti potranno analizzare e discutere diverse fonti secondarie, dagli scritti musicologici di intellettuali e compositori, fino a interviste video rilasciate dai compositori.

Bibliografia

- appunti dalle lezioni
- ANDREA LANZA, *Il secondo Novecento*, Torino, EDT, 1991 e successive edizioni (Estratti indicati durante il corso)

Lettere consigliate

- ALEX ROSS, *Il resto è rumore*, Firenze, Bompiani, 2018.
- Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite dal docente durante le lezioni.

**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 definire

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE

PROF. GAETANO STELLA

Orario: mecoledì, ore 11.30 – 13.30

Calendario: tutti i mercoledì, dal 15 novembre al 13 marzo

Gli studenti intenzionati a frequentare questo corso, per esservi inseriti, sono invitati a prendere contatto con il docente via Telegram o via mail.

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 bibliografica 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 e 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

(da confermare)

INSEGNAMENTI CODM/07

PROF.SSA ELOISA DE FELICE

**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

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.

Contenuti del corso

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.

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

Ulteriori approfondimenti saranno forniti nel corso delle lezioni.

DRAMMATURGIA MUSICALE per Musica antica

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

Le indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

INSEGNAMENTI CODM/01

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA per i Bienni di Musica antica

prof.ssa ELENA ZOMPARELLI

Orario: martedì ore 9.00 – 11.00

Gli allievi dei Bienni, che negli anni precedenti abbiano già frequentato il corso con la prof.ssa Zomparelli, concorderanno con la stessa un programma alternativo e di approfondimento. Si invitano gli studenti a prendere contatto con la docente entro il 5 novembre via mail (biblioteca@conservatorio-frosinone.it).

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.