

Offerta formativa

Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM07)

E relativi campi disciplinari

Poesia per musica e drammaturgia (Triennio canto)

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. L'elenco dei libretti sarà comunicato nel corso della prima lezione il 15 novembre 2021

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE

(annuale Direzione d'orchestra, Composizione e composizione corale)

Modulo I

- 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)

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 (direzione d’orchestra e composizione)

Il Lied come forma letteraria e musicale

A. Schoenberg – Quattro Lieder op. 2

Modulo V (Direzione d’orchestra, composizione, composizione corale)

- I moduli letterari del libretto d’opera
- Analisi de “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

I Monografia (Biennio Canto nel teatro lirico)

I semestre

Puccini e il Nuovo Mondo. Analisi de “La fanciulla del West”

Bibliografia:

G. Adami, *Giacomo Puccini*, Roma, Il Saggiatore 2014

J. Budden, *Puccini*, Roma, Carocci editori, 2005;

K.M. Fenton, *La fanciulla del west di Puccini e l'identità musicale americana*, ed Routledge, 2019;

L. Ricci, *Puccini interprete di sé stesso*, PDF.

Per la frequenza e l'esame sono necessari il libretto e la partitura o lo spartito dell'opera oggetto di studio.

II Monografia (biennio Canto nel teatro lirico)

II Semestre

“Porgy and Bess”, e l’identità musicale americana

Bibliografia:

B. D. Fisher, *Porgy and Bess, guida all’opera*, PDF;

G. Michelone, *George Gershwin e il jazz contemporaneo*, Milano, Educatt, 2010;

G. Vinay, *Gershwin*, Torino, EDT, 1992.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

Per le lezioni e l’esame sono necessari il libretto e la partitura o lo spartito dell’opera.

Monografia unica (Biennio Canto nella musica da camera)

Il concetto di *Hortus conclusus* nel Simbolismo europeo, “ *Le jardin clos*” di G. Fauré e l’op. 15 di A. Schoenberg a confronto

Bibliografia:

M.T. Benedetti, *Simbolismo*, in *Arte e dossier*, Firenze, Giunti editore, 2010;

A. P. Lessem, *Schoenberg espressionista, il dramma, il gioco, la profezia*, Milano, Marsilio editore 1988;

J.M. Nectoux , *Fauré. Le voci del chiaroscuro*, Torino, EDT, 2004;

M, Santagostini, *I simbolisti tedeschi*, Milano, Fazi editore, 1996.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

Per le lezioni e l'esame sono necessari gli spartiti delle composizioni oggetto di studio.

Monografia (Storia del teatro musicale per direzione di coro e composizione corale)

Le composizioni corali del periodo neoclassico di I. Stravinskij, *La sinfonia dei salmi e L'Oedipus rex*.

Bibliografia:

T.W. Adorno, *Filosofia della musica moderna*, Torino, Einaudi, 1959;

G. Tintori, *Strawinsky*, Milano, Nuova Accademia, 1959;

G. Vinay, *Stravinskij neoclassico- l'invenzione della memoria nel '900 musicale*, Bologna, Il Mulino, 1992;

R. Vlad, *Strawinsky*, Torino, Einaudi, 1958.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione.

Per le lezioni e gli esami sono necessarie le partiture delle composizioni oggetto di studio,

