

Storia della musica

I modulo) STORIA DELLA MUSICA DALL'ANTICHITA' AL RINASCIMENTO (3 CFU, prof. Aurelio Bianco)

Obiettivi del corso: Il corso si prefigge di affrontare le principali linee di sviluppo del repertorio musicale dall'Antichità alla fine del Rinascimento.

Programma del corso attraverso gli argomenti principali:

PARTE PRIMA - **1)** La musica nella tradizione greco-romana. **2)** Il canto liturgico dei primi cristiani (canto ambrosiano, gallicano, mozarabico, romano antico e beneventano). **3)** Il canto piano (Canto gregoriano). **4)** Nascita e sviluppo della polifonia (X-XIV secolo): il mottetto e la messa. **5)** Il repertorio profano del tardo Medioevo.

PARTE SECONDA - **1)** La scuola franco-fiamminga: la messa e il mottetto dal Quattrocento al secondo Cinquecento. **2)** La frottola e la *chanson* francese. **3)** Il madrigale: genesi e sviluppo. **4)** Il repertorio strumentale nei secoli XV e XVI. **5)** La monodia e la nascita dell'opera.

Bibliografia:

1) Appunti presi durante le lezioni.

2) Dispense: estratti da Claudio GALLICO, *L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento*, Torino, EDT, 1978 e da Alberto BASSO, *Storia della musica dalle origini al XIX secolo*, Torino, UTET, 2006 – partiture – documenti iconografici – un'antologia studiata di brani musicali su supporto audio (CD).

II modulo) STORIA DELLA MUSICA BAROCCA, CLASSICA E MODERNA (6 CFU, prof. Egidio Pozzi)

Programma e argomenti delle lezioni

(con ascolti musicali e riferimenti bibliografici contenuti nella *Dispensa*)

a) Parte generale

Dalla nascita della tonalità alla dodecafonia di Schoenberg

Argomento 1. *La rivoluzione della tonalità: Corelli, Vivaldi e il concerto barocco*

- M. Carrozzo-C. Cimagalli, *Musica per muovere gli affetti e Il concerto barocco*, in *Storia della musica occidentale*, vol. 2, Roma, Armando Edizioni, 2007, rispett. pp. 11-14 e 231-239

- A. Basso, *L'età di Bach e di Haendel*, in *Storia della musica*, a cura della SidM, Torino, EDT, 1983, § 15, pp. 45

- D. J. Grout, *Le sonate a tre di Corelli*, in *Storia della musica in Occidente*, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 394-395

- ESEMPI MUSICALI e ASCOLTI: A. Corelli, *Ciaccona* dall'op. II n. 12 e Concerto grosso n. 1 dall'op. VI (I movimento); A. Vivaldi, *La Primavera* in *Concerti delle stagioni*

Argomento 2. *Johann Sebastian Bach: musica strumentale e vocale*

- M. Mila, *Breve storia della musica*, Torino, Einaudi, 1977, Cap. X (1-2-3-4), pp. 141-152
- A. Basso, *Frau Musica*, Torino, EDT, 1979, cap. *Johannes Passion*, in vol. II, pp. 447-468
- R. Gerber, *Introduzione e Sonorità*, in *I concerti brandeburghesi di Bach*, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 9-22
- schema dei criteri di orchestrazione dei *Concerti brandeburghesi* e schema formali del Quinto
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: J. S. Bach, *Quinto Concerto brandeburghese* (I mov.) e *Ich folge dir*, Aria per soprano dalla *Johannes Passion* (versioni di Jochum e Harnouncourt)

Argomento 3. *L'opera in musica: la riforma di Gluck e l'opera comica*

- A. Basso, *La musica vocale*, in *L'età di Bach e di Haendel*, Capp. 25-26-27 (*Storia della musica*) a cura della SidM, Torino, EDT, 1983, pp. 79-87
- E. Pozzi, *Guida a un'opera senza tramonto*, in *Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice*, Roma, 1995
- W. C. Gluck, prefazione all'*Alceste*, in G. Pestelli, *L'età di Mozart e di Beethoven*, *Storia della musica*, a cura della SidM, Torino, EDT, 1987
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: W. C. Gluck, *Orfeo ed Euridice*, Atto III Scena I (libretto); G. A. Federico-G. B. Pergolesi, *La serva padrona*, parte iniziale dell'Intermezzo I (libretto)

Argomento 4. *La forma sonata: Mozart e Haydn*

- C. Rosen, *Lo stile classico*, Milano, Feltrinelli, 1982, pp. 19-31
- M. Mila, *Haydn e Mozart*, in *Breve storia della musica*, Torino, Einaudi, 1977, Cap. XIV (1-2-3-5), pp. 181-194
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: F. J. Haydn, Quartetto op. 33 (I mov.), W. A. Mozart, Sonata facile (I mov.)

Argomento 5. *Il teatro di Mozart e la sinfonia di Beethoven*

- G. Pestelli, *La trasformazione della vita musicale nel tardo Settecento*, in *L'età di Mozart e di Beethoven*, in *Storia della musica*, a cura della SidM, Torino, EDT, 1987, § 27, pp. 177-184
- *Lettura di Hoffmann*, in G. Pestelli, in *L'età di Mozart e di Beethoven ...* pp. 306-307
- M. Carrozzo-C. Cimagalli, *Ludwig van Beethoven*, in *Storia della musica occidentale*, vol. 2, Roma, Armando Edizioni, 2007, pp. 411-430
- M. Mila, Scena Nona (Don Giovanni, Zerlina), in *Lettura del Don Giovanni di Mozart*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 107-113
- trama del Don Giovanni
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: W. A. Mozart, Duettino *La ci darem la mano*, dal *Don Giovanni*; L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 op. 55 (*Eroica*, I mov.)

Argomento 6. *Il Romanticismo in musica: Schubert e Schumann, Chopin e Mendelssohn*

- D. J. Grout, *Il XIX secolo: il Romanticismo; la musica vocale*, in *Storia della musica occidentale*, Milano, Feltrinelli, 1984 (pagine scelte)
- M. Carrozzo-C. Cimagalli, *[Quattro] compositori romantici: [Schubert], Mendelssohn, Schumann e Chopin*, in *Storia della musica occidentale*, vol. 3, Roma, Armando Edizioni, 2007, pp. 63-71 e 91-114
- testi dei *Lieder* ascoltati
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: R. Schumann, *Lieder* tratti dal *Dichterliebe*; F. Schubert, *Gretchen an Spinrade*; F. Chopin, Preludio op. 28 n. 4 per pianoforte

Argomento 7. *L'opera romantica: Verdi e Wagner*

- F. Della Seta, *Verdi: da Oberto a Un ballo in maschera, in Italia e Francia nell'Ottocento, Storia della Musica* a cura della SIdM, Torino, EDT, 1993, pp. 208-217
- J. Budden, [*Rigoletto*] *Atto III*, in *Le opere di Verdi. Volume primo. Da Oberto a Rigoletto*, Milano, Rusconi, pp. 549-558
- libretto dell'Atto III del *Rigoletto* e trama dell'opera
- R. Wagner, [biografia] in *Garzantina, Nuova Enciclopedia della Musica*, Garzanti, Milano
- Libretto e *Leimotives* del Preludio e della Scena prima de *L'oro del Reno*
- R. Di Benedetto, *Struttura del dramma musicale*, in *L'Ottocento I, Storia della musica*, a cura della SIdM, Torino, EDT, 1982, pp. 155-159
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: R. Wagner, Preludio e della Scena prima de *L'oro del Reno*; G. Verdi, Atto III del *Rigoletto*

~~Argomento 8. *La musica a programma da Vivaldi a Liszt*~~

- ~~- E. Pozzi, *La musica a programma: breve storia e considerazioni generali e Musica descrittiva e musica narrativa*, in *Musica e narrativa. Il raccontare musicale*, in *Corso di Perfezionamento Master di 1° livello "Le culture musicali nel Novecento MUS"*, Università degli Studi Tor Vergata BAICR. Sistema Cultura, diretto da A. Ziino, BAICR, Roma 2002~~
- ~~- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: A. Vivaldi, *L'autunno dai Concerti delle stagioni*; F. Liszt, *Die Ideale*~~

Argomento 9. *Il tardo sinfonismo (Brahms e Mahler) e le scuole nazionali in Europa*

- M. Carrozzo – C. Cimagalli, *Il sinfonismo nel secondo Ottocento, da Brahms a Mahler e Nazionalismo e realismo nella musica dell'Ottocento* in *Storia della musica occidentale*, vol. 3 Roma, Armando Ediz. rispett. pp. 245-260 e 285-300
- H. Ibsen, pagine tratte dal *Pee Gynt*
- W. Kandinsky, *Quadri di un'esposizione. Musica di Modest Musorgskij. In occasione della ricostruzione della prima rappresentazione nel Friedrich Theatre Dessau 1928, Macerata 1984*
- C. Hamm, *Alla ricerca di un'identità nazionale*, in *La musica degli Stati Uniti*, Milano, 1990, pp. 491-494
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: J. Brahms, Sinfonia n. 1 (I mov.); G. Mahler, *Adagietto* da V Sinfonia; A. Dvorak, Sinfonia "dal Nuovo Mondo" (Allegro con fuoco); M. Musorgskij, *Quadri da un'esposizione (Promenade e Gnomus)*, E. Grieg, *Il Mattino* dalla Suite *Peer Gynt*

Argomento 10. *Parigi tra '800 e '900: Satie, Debussy e Stravinskij*

- M. Carrozzo – C. Cimagalli, *Le strade della nuova musica, Novecento e Stravinskij e il Neoclassicismo*, in *Storia della musica occidentale*, vol. 3 Roma, Armando Ediz. rispett. pp. 279-282, 317-328 e 387-399
- E. W. White, *La Sagra dela primavera*, in *Stravinsky*, Milano, 1983, pp. 241-243
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: E. Satie, *Gymnopédies I*; C. Debussy, *Voiles* e *Prélude à l'après midi d'un faune*; I. Stravinkij, *Le Sacre du Printemps (Introduction e Les augures printaniers)*

~~Argomento 11. *I primi sperimentatori americani: Antheil, Ives e Varese*~~

- ~~- E. Pozzi, *Avanguardia e sperimentazione tra Europa e America: le vicende e le rivoluzioni stilistiche del primo Novecento*, in *Traghetare il pensiero. La misura come "variabile Caronte": contributi pedagogici sociologici*, a cura di A. Bertinotti e M.R. Strollo, Napoli, Ediz. F. Angeli,~~
- ~~- E. Pozzi, *L'era della macchina*, in *Musica e scienza, Dispensa per il Corso di perfezionamento*, Baier Università di Roma Tor Vergata, 2002~~
- ~~- G. Vinay, *L'America musicale di Charles Ives*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 32-49 e 103-108~~
- ~~- E. Pozzi, *Architetti del suono*, in *Musica e scienza, Dispensa per il Corso di perfezionamento ...*, Baier Università di Roma Tor Vergata, 2002, pp. 55-61~~

~~ESEMPI MUS. e ASCOLTI: G. Antheil, *Death of the machines* e *Ballet mecaniques*; C. Ives, *Concord Sonate* (I. Emerson); E. Varese, *Ionisation*, *Hyperprism*, *Poeme electronique*~~

Argomento 12. *Le prime avanguardie europee: Espressionismo e dodecafonia in Schoenberg*

- E. Munch, *L'urlo*, 1893
- G. Salvetti, *L'espressionismo, Il teatro espressionista, Il teatro musicale espressionista in Schoenberg, L'espressionismo musicale: Schoenberg e la "seconda scuola viennese"*, in *Il Novecento I*, vol. IX della *Storia della musica*, a cura della SIdM, Torino, EDT 1977, pp. 108-122
- biografia di Schoenberg, in *Garzantina. Nuova Enciclopedia della Musica*, pp. 646-648
- voce "Dodecafonia" in DEUMM 1986, solo sezioni I e II, *Il Lessico* vol. II pp. 60-63
- A. Schoenberg, *Composizione con dodici note*, in *Stile e idea*, Milano, Rusconi, 1960 (solo pp. 107-122)
- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: A. Schoenberg, *Sechs kleine Klavierstucke* op. 19, *Mondestrunken* dal *Pierrot lunaire*, *Prelude* dalla *Suite* op. 25

b) Parte monografica

La vita e la produzione musicale di Antonio Vivaldi

(i numeri di pagina si riferiscono al testo di E. Pozzi, *Antonio Vivaldi*, Palermo, 2007)

Argomento 13. *Venezia, la città e le arti; le istituzioni e la vita musicale della Serenissima* (pp. 23-97)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: Cantata *Amor hai vinto*; Mottetto *Nulla in mundo*

Argomento 14. *La scoperta dei manoscritti vivaldiani del fondo Foà-Giordano; la famiglia, la formazione di Vivaldi e i primi impegni all'Ospedale della Pietà* (pp. 583-593 e 99-143)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: Sonata *La follia*, op. I/12

Argomento 15. *Le prime pubblicazioni a stampa, il successo europeo, le caratteristiche stilistiche e formali dei concerti vivaldiani, la musica vocale, sacra e profana* (pp. 145-222, 479-483, 529-535 e 540-547)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: Concerto op. III/6 (con analisi del Presto); Aria *Come l'onda* dall'*Ottone in villa*

Argomento 16. *Viaggi in Italia e ritorno a Venezia, la produzione operistica e l'ambiente veneziano descritto nel Teatro alla moda* (pp. 223-287)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: Aria *Agitata infida flatu*, in *Juditha triumphans*

Argomento 17. *Nuove pubblicazioni, viaggi in Europa e sviluppo dell'attività operistica* (pp. 289-357, 535-540 e 570-579)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: Concerto *La primavera*, op. VIII/1 (I mov. con analisi); Concerto *Il gardellino* op. X/2 (I mov. con analisi)

Argomento 18. *Vita veneziana e fama europea, il carteggio ferrarese e l'ultimo viaggio a Vienna* (pp. 359-442)

- ESEMPI MUS. e ASCOLTI: *Magnificat* RV 610 (I e II); *Magnificat* RV 651 (1, 2a, 2b e 2c)

BIBLIOGRAFIA

- per la parte generale: Dispensa *Storia della musica classica, barocca e moderna* 2009-10 (con 4 CD allegati)
- per la parte monografica: Egidio Pozzi, *Antonio Vivaldi*, Palermo, L'Epos Editore, 2007 (Collana *Constellazio Musica* 15; <http://www.lepos.it/home/php/home.php>).

MODALITA' DELL'ESAME

Il corso di *Storia della musica* (Corso di laurea Comunicazione & Dams, I anno) comprende sia il modulo di *Storia della musica dall'antichità al Rinascimento* (prof. A. Bianco) sia quello di *Storia della musica barocca, classica e moderna* (prof. E. Pozzi). L'esame dell'intero corso consiste in tre domande: un ascolto proposto dal docente (scelto dall'elenco dei pezzi ascoltati a lezione e riportati di seguito) e due altri argomenti selezionati dal programma. Per quanto riguarda la prima domanda lo studente dovrà riconoscere il pezzo proposto all'ascolto e descrivere il contesto storico-stilistico di appartenenza, unitamente ad alcuni elementi biografici del compositore. Lo studente supera l'esame se dà prova di conoscere in modo chiaro ed esauriente gli argomenti richiesti, mentre la votazione dipende dal grado di approfondimento che è riuscito a dimostrare durante l'interrogazione.

Condizione necessaria per poter accedere alla prova è aver ottenuto l'idoneità al Seminario di *Introduzione alla musica* che si tiene ogni anno tra ottobre e novembre.

ELENCO DEI PEZZI ASCOLTATI A LEZIONE (oggetto della prima domanda)

I modulo) *Storia della musica dall'antichità al Rinascimento*

- 1) Canto gregoriano: *Tenebrae Factae Sunt* (VIII-IX sec.)
- 2) St. Martial de Limoges: *Domine* (inizio XII sec.)
- 3) Perotino: *Viderunt omnes* (organum - fine XII sec.)
- 4) Machaut: *Messa di Notre Dame – Kyrie*
- 5) Dufay: *Nuper rosarum flores*
- 6) Josquin: *Missa Hercules Dux Ferrariae – Kyrie*
- 7) G. Gabrieli: *In Ecclesiis a 14*
- 8) Willaert: *Vecchie Letrose*
- 9) Gesualdo: *Moro, lasso, al mio duolo*
- 10) Bovicelli-Palestrina: *Io son ferito*
- 11) G. Gabrieli: *Canzon I La spiritata a 4*
- 12) Peri: *Euridice - Sc. 2: Non Piango*
- 13) Monteverdi: *Orfeo, Possente spirto*
- 14) Monteverdi: *L'Incoronazione di Poppea, Amici è giunta l'ora*

II modulo) *Storia della musica barocca, classica e moderna*

1. A. Corelli, *Ciaccona*, dall'op. 2, Sonata n. 12 (London Baroque, Harmonia Mundi, HMC 901342.43)
2. J. S. Bach, *Quinto Concerto brandeburghese* (I. mov. Allegro, Concentus Musicus Wien, dir. N. Harnoncourt)
3. J. S. Bach, *Ich folge dir*, Aria per soprano dalla *Johannes Passion* (Concentus Musicus Wien, dir. N. Harnoncourt, Teldec 2292-43492-2 ZA)
4. W. C. Gluck, *Orfeo ed Euridice*, Atto III Scena I (*Che farò senza Euridice*)
5. G. B. Pergolesi, *La serva padrona* (parte iniziale dell'Intermezzo I)
6. J. Haydn, Quartetto op. 33 n. 1 (I mov. Allegro moderato)
7. W. A. Mozart, Sonata op. 545 (I mov. Allegro; Marco Albrizio, Novarte NK2)
8. W. A. Mozart, *La ci darem la mano*, duettino dal *Don Giovanni*
9. L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 (I mov. Allegro con brio, op. 55, *Eroica*; NBC Symphony Orchestra, dir. Arturo Toscanini, New York, Carnegie Hall 1953)
10. R. Schumann, *Im wunderschönen Monat Mai*, in *Dichterliebe* (Christoph Prégardien tenore, Andreas Staier pianoforte, 1994, Harmonia mundi 05472 77319-2)
11. F. Chopin, Preludio op. 28 n. 4 per pianoforte (A. Rubinstein)
12. G. Verdi, inizio Atto III (Quartetto) dal *Rigoletto*
13. J. Brahms, Sinfonia n. 1 (I mov)
14. E. Grieg, *Il Mattino*, dalla Suite *Peer Gynt*
15. C. Debussy, *Voiles* da *Preludes* vol.II (rulli Debussy, pf)
16. I. Stravinskij, *Le Sacre du Printemps* (*Les augures printaniers*)
17. A. Schönberg, *Mondestrunken*, in *Pierrot lunaire*, op. 21 (St. Paul Chamber Orchestra, dir. Dennie Russell Davies, Joan Logue soprano, registrazione National Public Radio)
18. A. Vivaldi, *Amor, hai vinto* RV 651 (n. 2 Aria)
19. A. Vivaldi, *La Follia*, Sonata op I/12 RV 63
20. A. Vivaldi, Concerto op III/6 RV 356 (III mov *Presto*)
21. A. Vivaldi, *Juditha triumphans*, Aria *Agitata infido flatu*
22. A. Vivaldi, *La Primavera*, Op VIII/1, RV 269 (I mov Harnoncourt)
23. A. Vivaldi, *Magnificat* RV 611, 2a *Et exultavit*