

Metodologia della ricerca musicologica (9 CFU)

Programma e argomenti delle lezioni

(con ascolti musicali e riferimenti bibliografici contenuti nelle Dispense)

I modulo) STORIA DELLA MUSICA BAROCCA, CLASSICA E MODERNA (mutuazione da *Storia della musica*, 6 CFU, prof. Egidio Pozzi)

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, rispettz. 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 Musika*, 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, *Duetto 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. rispettivamente 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 della 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. Stravinskij, *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 *Traghettare 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 meccaniques*; C. Ives, *Concord Sonate* (I. Emerson); E. Varese, *Ionisation*, *Hyperprism*, *Poème électronique*~~

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 Klavierstücke* 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>).

II modulo) INTRODUZIONE ALLE TEORIE DELLA MUSICA (3 CFU)

a) Parte generale (per tutti gli indirizzi)

Argomento 1. Musicologia, teoria e analisi

M. Bent, *Il mestiere del musicologo*, in *Enciclopedia della musica*, volume secondo *Il sapere musicale*, Torino, Einaudi, 2002, pp. 575-590

R. Dalmonte, *Teoria e analisi*, in *Enciclopedia della musica*, volume secondo *Il sapere musicale*, Torino, Einaudi, 2002, pp.659-676

C. Dahlhaus, *Il metodo di una storia della teoria musicale*, in *Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung* ,,,, Berlin, 1974 (trad. ital.)

Argomento 2. L'analisi paradigmatica di Nicolas Ruwet

N. Ruwet, *Metodi di analisi in musicologia*, in *Linguaggio, musica, poesia*, Torino, Einaudi 1983 (1966), pp. 88-119

E. Pozzi, *Proposte di analisi (Kalenda maya)*, in *Le culture musicali. Repertori d'ascolto*, Università di Roma (Tor Vergata)-Consorzio BAICR, Roma

ASCOLTO: R. de Vaqueiras, *Kalenda maya* (con partitura)

Argomento 3. La teoria modale secondo Willi Apel

W. Apel, *Il canto gregoriano*, Lucca, LIM: Indice, *La tonalità* (pp. 181-239)

ESEMPI di canti gregoriani (con esercizi di analisi)

Argomento 4. La teoria della diminuzione nei trattati italiani del Cinquecento

E. Pozzi, *Diminuzione, improvvisazione e virtuosismo: i trattati italiani della seconda metà del Cinquecento e le nuove concezioni melodiche dell'età barocca*, in *Rivista di Analisi e Teoria Musicale*, 2008, XIV/2

ASCOLTI: J. Arcadelt, *O felici occhi miei*, madrigale vocale / D. Ortiz, *Recercada secunda sobre el mismo madrigal*: confronto e analisi del madrigale e della versione diminuita di Ortiz

Argomento 5. La teoria di Heinrich Schenker: contesto culturale e principi fondamentali

W. Drabkin, S. Pasticci, E. Pozzi, *Analisi schenkeriana. Per una interpretazione organica della struttura musicale*, Lucca, LIM, 1995: introd. e Cap. 1, 2, 3

b) Parte monografica (per il Percorso Musica)

Argomento 6. Le caratteristiche delle voci e della linea melodica: il contrappunto delle specie

R. Dionisi-B. Zanolini, *La tecnica del contrappunto vocale nel Cinquecento*, Milano, Suvini Zerboni, 1979, pp. 1-14: *Premessa* e Cap. 1

O. Swindale, *La composizione polifonica*, Milano, Ricordi, 1979, pp. 10-15: Cap. 2 (*Prima specie*)

Argomento 7. Le analisi di Heinrich Schenker: il Preludio in Do maggiore di Bach

W. Drabkin, S. Pasticci, E. Pozzi, *Analisi schenkeriana ...* Cap. 4,

ASCOLTI: J. S. Bach, Preludio dal Libro I del *Clavicembalo ben temperato*;

b) Parte monografica (per gli altri Percorsi, Comunicazione, Teatro, Cinema...)

Argomento 8. La teoria e la prassi del basso continuo

L. Bianconi, *Teoria e prassi*, in *Il Seicento*, in *Storia della musica*, a cura della SIdM, Torino, EDT, 1987, pp. 59-66

M. F. Bukofzer, *La musica barocca*, Milano, Rusconi, pp. 13-17

L. Azzaroni, *Canone infinito. Lineamenti*, Bologna, Clueb 1997, *Il basso continuo*, pp. 410-416

A. Agazzari, *Del sonare sopra'l basso...*, ediz. in facs., Bologna, Forni

ASCOLTI: A. Corelli, *Largo* dal Concerto op. VI n. 1 (con partitura e osservazioni sulla realizzazione del continuo)

BIBLIOGRAFIA

- W. Drabkin, S. Pasticci, E. Pozzi, *Analisi schenkeriana. Per una interpretazione organica della struttura musicale*, Lucca, LIM, 1995

- *Dispensa* con CD allegato

MODALITA' DELL'ESAME

Il corso di *Metodologia della ricerca musicologica* comprende due moduli: *Storia della musica barocca, classica e moderna* (6 CFU) e *Introduzione alle teorie della musica* (3 CFU).

La parte d'esame riguardante *Storia della musica barocca, classica e moderna* consiste in due domande: un ascolto proposto dal docente (scelto dall'elenco dei pezzi ascoltati a lezione e riportati di seguito) e un altro argomento selezionato 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.

La parte d'esame relativa al modulo *Introduzione alle teorie della musica* è diversa a seconda del piano degli studi dello studente. Se lo studente ha scelto il Percorso Musica l'esame comprende una prova scritta e una orale. La prova scritta consiste nella preparazione sotto la guida del docente di un breve e semplice contrappunto a due voci; la prova orale consiste nell'esposizione di un altro argomento scelto tra gli argomenti 1-7 del programma. Se lo studente ha scelto altri percorsi (Comunicazione, Teatro, Cinema ...) l'esame consiste nell'esposizione di due argomenti selezionati dal docente tra i nn. 1-5 e 8 del programma.

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 all'esame 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

(per la prima domanda della parte d'esame relativa a *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*