Prot. n. 0031590 anno 2024 del 21/11/2024

Conservatorio di Palermo "A. Scarlatti"
Programma di Storia e storiografia della musica 1
a.a. 2024-2025
Docente: Gabriele Garilli

Descrizione ed obiettivi

Il corso si prefigge l'approfondimento della produzione musicale dal mondo antico al Seicento al fine di promuovere la conoscenza storico-analitica del patrimonio musicale occidentale e di sviluppare negli studenti il senso critico necessario alla interpretazione di tale repertorio.
Saranno prese in esame le forme vocali, strumentali e del teatro musicale italiano ed europeo caratteristiche di questo arco di tempo, nonché la produzione e la fruizione della musica nei luoghi e negli ambienti deputati. Saranno approfonditi gli stili, le forme e i linguaggi musicali nel loro evolversi, attraverso l'analisi di alcune opere 'campione' relative agli argomenti trattati.

Argomenti

A. La musica nell'antica Grecia
B. La monodia liturgica cristiana e gli sviluppi in età carolingia
C. La nascita della scrittura musicale, la notazione neumatica, Guido D'Arezzo
D. La monodia medievale non liturgica
E. Gli sviluppi della polifonia fino all'*Ars antiqua*
F. *Ars nova* francese e italiana
G. I compositori franco-fiamminghi e gli sviluppi della polifonia tra Quattrocento e Cinquecento
H. Palestrina e la musica nella Controriforma
I. La musica nelle corti umanistiche
J. La *Chanson* francese, la canzone da sonar e le prime forme strumentali
K. Il madrigale e Monteverdi
L. Le origini del melodramma in Italia e la *tragédie liryque*
M. La musica strumentale nel XVII sec. (Girolamo Frescobaldi)
N. La sonata barocca (Corelli) e il sistema armonico tonale

Materiali per la preparazione: bibliografia (uno a scelta dei due testi che seguono)

- Mario Carrozzo, Cristina Cimagalli, *Storia della musica occidentale*, vol. 1 e 2 (cap. 16-19 e 22), Armando editore.
- Davide Daolmi, *Storia della musica. Dalle origini al Seicento*, Le monnier, 2019

Per approfondimenti sono consigliati i volumi della *Oxford History of Western Music* di Richard Taruskin e i seguenti volumi della *Storia della musica* della EDT:
- Comotti, *La musica nella cultura greca e romana* (vol. 1)
- Cattin, *La monodia nel medioevo* (vol. 2)
- Gallo, *La polifonia nel medioevo* (vol.3)
- Bianconi, *Il Seicento* (vol. 5)

Durante il corso verranno suggeriti altri testi per ulteriori approfondimenti.

Materiali per la preparazione:

1. Ascolti

Quasi tutti gli ascolti sono caricati nella playlist di Spotify che si trova seguendo questo link: https://open.spotify.com/playlist/76ZYs3ZxoZUY5ydLjdYBBl?si=be9cf1f1829946dc ; altri ascolti si

trovano nella cartella "Ascolti" del corso in Teams. Gli ascolti sono parte fondamentale della preparazione per l'esame.

2. Partiture

Le partiture da abbinare agli ascolti sono caricate in Teams.

3. Sitografia

- www.examenapium.it (sito utilissimo che fornisce una cronologia di fatti storici e musicali, approfondimenti su compositori e forme musicali, ascolti, manoscritti e trascrizioni)
- Thesaurus musicarum latinarum: contiene i testi teorici in lingua latina relativi alla musica del medioevo ma non solo
  https://chmtl.indiana.edu/tml/
- https://josquin.stanford.edu (sito che consente di avere accesso alla musica polifonica tra il 1420 e il 1520 circa. È ricco di tanta musica e di strumenti informatici utili per l'analisi)
- www.diamm.ac.uk (sito dell'Università di Oxford che contiene manoscritti e trascrizioni moderne molto accurate, ma anche un utile e ben fatto (e gratuito!! Basta solo registrarsi!) corso sulla notazione francese del Trecento)

Modalità di svolgimento dell'esame

Discussione e analisi di una composizione (e del relativo contesto storico-musicale) scelta dall* student* tra quelle studiate durante il corso, colloquio sugli argomenti svolti durante le lezioni e affrontati nei libri di testo indicati in bibliografia.

Lista ascolti

1 Frammento dall'*Oreste* di Euripide
2 *Epitaffio di Sicilo*
3 Alleluia
4 Codex Calixtinus: *Vox nostra resonet*
6 Leoninus, *Viderunt omnes* (organum duplum)
7 Perotinus, *Viderunt omnes* (organum quadruplum)
8 Jaufre Rudel, *Lanquan li jorn* (Canso)
9 Bernart de Ventadorn, *Qan vei la laudeta mover* (Canso)
10 Anonimo, *J'ai mis/Je n'en puis/Puerorum* (Mottetto)
11 Philippe de Vitry, *Garrit gallus/In nova fert/Neuma* (Mottetto isoritmico)
12 Francesco Landini, *Ecco la primavera* (Ballata)
13 Jacopo da Bologna, *Non al suo amante* (Madrigale trecentesco)
14 Gherdello da Firenze, *Tosto che l'alba* (Caccia)
15 Francesco Landini *Musica son* (Madrigale trecentesco)
16 Guillaume de Machaut, *Donnez signeurs* (Ballade)
17 Guillaume de Machaut, *Missa de Notre-Dame* https://youtu.be/_KW7mZUnLKY (il file su youtube contiene anche altre composizioni di Machaut, ma c'è l'indice che vi aiuta a trovare i brani della messa)
18 Guillaume Dufay, *Missa Ecce ancilla Domini*: Kyrie (https://youtu.be/8csNBYhZXCw), Credo e Agnus Dei(https://youtu.be/lkPSZ34xbkw)
19 Guillaume Dufay, *Nuper rosarum flores* (Mottetto)
20 Guillaume Dufay, *Vergine bella* (Chanson)
21 Johannes Ockeghem, *Missa prolationum* : Kyrie, Gloria, Agnus Dei
22 Josquin Desprez, *Missa L'homme armé super voces musicales*: : Kyrie, Gloria, Agnus Dei
23 Josquin Desprez, *Missa Pange lingua* https://youtu.be/vlB1HR4BgUg
24 Josquin Desprez, *El grillo* (Frottola) (Partitura nel libro di testo) https://youtu.be/SyubnX3s0VM
25 Pierluigi da Palestrina, *Missa Papae Marcelli* https://youtu.be/BRfF7W4El60
26 Pierluigi da Palestrina, Mottetto *O magnum mysterium* https://www.youtube.com/watch?v=gOND6KnNGJ8
27 Pierluigi da Palestrina, *Missa O magnum mysterium* https://youtu.be/TSv6J-H692A
28a Marchetto Cara, *Ostinato vo' seguire*
28b Bartolomeo Tromboncino, *Zephiro spira il bel tempo rimena*
29 Clément Janequin, *Les cris de Paris* (Chanson parigina)
30 Clément Janequin, Le chant des oyseaulx (Chanson parigina)
31 Verdelot, *Sì lieta e grata morte* (dal primo libro di madrigali 1533)
32 Arcadelt, *Il bianco e dolce cigno*
33 Claudio Monteverdi, *Ecco mormorar l'onde* (dal *Secondo libro de madrigali*, 1590)
34 Claudio Monteverdi, *Cruda Amarilli*, *T'amo mia vita* (dal *Quinto libro de madrigali,* 1605)
35 Carlo Gesualdo, *Itene, miei sospiri*, *T'amo mia vita* (da *Madrigali libro quinto*, 1611)
36 Claudio Monteverdi, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* (da *Madrigali guerrieri, et amorosi con alcuni opuscoli in genere rappresentativo, che saranno per brevi episodi frà i canti senza gesto. Libro ottavo*, 1638)
37 Peri-Rinuccini, *Euridice*: Prologo; Arrivo di Dafne (21' 40''); "Sospirate" (35'); "Funeste piagge" (54' 40'')
38 Claudio Monteverdi, *Orfeo*: Atto I, Toccata, Prologo, "Lasciate i monti", "Rosa del ciel"; Atto II, "Vi ricorda boschi ombrosi"; Atto III, "Possente spirto"; Atto IV, "Qual onor di te fia degno"
39 Francesco Cavalli, *Giasone*, Atto I, scene 1 e 2 https://youtu.be/d4qXDiF3ufc
40 Girolamo Frescobaldi, *Toccata decima* (da *Toccate e partite libro primo*), [pdf: p. 36 (barra lat. 35)]
41 Girolamo Frescobaldi, *Cento partite sopra passacagli* (da *Toccate e partite libro primo*), [pdf: p. 77 (barra lat. 76)]
42 Arcangelo Corelli, *Sonata n. 2* (da *Sonate da chiesa a tre* op. 3)

Argomenti, ascolti e rimandi bibliografici per approfondimenti

Periodo storico	Argomenti	Rimandi al libro di testo e ad eventuali approfondimenti (facoltativi), pagine analitiche per chi non usa il volume Cimagalli-Carrozzo
Antichità	A. La musica nell'antica Grecia	Libro di testo: Cap. 1 Analisi di composizioni (rimandi alle pagine di analisi contenute nei volumi di Carrozzo e Cimagalli: L'*Oreste* di Euripide
Alto medioevo	B. La monodia liturgica cristiana e gli sviluppi in età carolingia	Libro di testo: Cap. 2, 3
	C. La nascita della scrittura musicale, la notazione neumatica, Guido D'arezzo	Libro di testo: Cap. 3, 4
Alto e basso medioevo	D. La monodia medievale non liturgica, gli strumenti musicali nel medioevo	Libro di testo: Cap. 5 Approfondimento: Rastelli, *Medioevo e strumenti musicali. Appunti per un vademecum* Analisi di composizioni: Bernart de Ventardorn, *Qan vei la laudeta*
	E. Gli sviluppi della polifonia fino all'*Ars antiqua*	Libro di testo: Cap. 6 Analisi di composizioni: Perotinus, *Sederunt principes*
Dal Trecento al Cinquecento	F. *Ars nova* francese e italiana	Libro di testo: Cap. 7, 8 Analisi di composizioni: Philippe de Vitry, *Garrit gallus* Landini, *Ecco la primavera*
	G. I compositori franco-fiamminghi e gli sviluppi della polifonia tra Quattrocento e Cinquecento	Libro di testo: Cap. 9, 10 Analisi di composizioni: Dufay, *Nuper rosarum flores* e *Missa Ecce ancilla domini* Josquin, *Messa L'homme armé super voces musicales* e *Messa Pange lingua*
	H. Palestrina e la musica nella Controriforma	Libro di testo: Cap. 13 Analisi di composizioni: Palestrina, *Missa Papae Marcelli* Palestrina, *O sacrum mysterium* (Mottetto) Palestrina, *Missa O sacrum Mysterium*
	I. La musica nelle corti umanistiche	Libro di testo: Cap. 11 Analisi di composizioni: La frottola
	J. La *Chanson* parigina	Libro di testo: Cap. 12
	K. Il madrigale cinquecentesco e Monteverdi	Libro di testo: Cap. 14, 17 Approfondimenti: Le premesse al *Quinto libro di madrigali* e agli *Scherzi musicali a tre voci* di Claudio

		Monteverdi (Le trovate nella cartella Partiture in Teams) Lorenzo Bianconi, *Il seicento*, EDT: pp. 22-29, 38-47. Analisi di composizioni: Gesualdo, *Itene o miei sospiri*
Tra Cinquecento e Seicento	L. Le origini del melodramma e la *tragédie liryque*	Libro di testo: Cap. 15, 16, 17, 18 Approfondimento: Gloria Staffieri, *L'opera italiana. Dalle origini alle riforme del secolo dei Lumi (1590-1790)*, Carocci: pp. 17-31, 35-56, 88-140. Analisi di composizioni: Peri, *Euridice* Monteverdi, *Orfeo*
	M. La musica strumentale nel XVII (Girolamo Frescobaldi)	Libro di testo: Cap. 19 Analisi di composizioni: Frescobaldi, *Cento partite sopra passacagli* Approfondimenti: Daolmi, schede su temperamenti, strumenti a corda e basso continuo.
Fine del Seicento e inizio del Settecento	N. La sonata barocca (Corelli)	Libro di testo: Cap. 22 Approfondimento: Franco Piperno, *Modelli stilistici e strategie compositive della musica strumentale del Seicento*, in Enciclopedia della musica, Vol. 4 "Storia della musica europea", Einaudi. Analisi di composizioni: Corelli, *Sonata op. 3 n. 2*