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

Conservatorio di Palermo "A. Scarlatti"
Programma di Storia e storiografia della musica 2
a.a. 2024-2025
Docente: Gabriele Garilli

Descrizione ed obiettivi

Il corso si prefigge l'approfondimento della produzione musicale dal Seicento all'Ottocento 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 mettendolo in relazione con le trasformazioni sociali e culturali.
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. L'oratorio, la sonata barocca, il concerto grosso e concerto solistico: Corelli e Vivaldi
B. J. S. Bach, G. F. Haendel, Domenico Scarlatti
C. L'opera seria tra '600 e '700, la riforma gluckiana, gli intermezzi e l'opera buffa
D. Stile galante e *empfindsamer Stil*
E. Haydn e Mozart
F. Beethoven
G. I compositori del Romanticismo: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin
H. Berlioz e la musica a programma, il poema sinfonico e Liszt
I. L'opera italiana nella prima metà dell'Ottocento: Rossini, Bellini e Donizetti
J. Il teatro di Verdi e di Wagner
K. La sinfonia nel secondo Ottocento: Brahms e Mahler
L. La sinfonia nel secondo Ottocento: Brahms e Mahler
M. La svolta del Novecento a Parigi e a Vienna: Debussy, Schönberg e i suoi allievi

Materiali per la preparazione: bibliografia

- Mario Carrozzo, Cristina Cimagalli, *Storia della musica occidentale*, vol. 2 (cap. 16-19, 22, 23, 25-31) e vol. 3 (cap. 32-41), Armando editore.

In alternativa si possono usare altri manuali di storia della musica.
Per eventuali approfondimenti sono consigliati i volumi della *Oxford History of Western Music* di Richard Taruskin e i seguenti volumi della *Storia della musica* della EDT:
- Basso, *L'età di Bach e di Haendel* (vol. 6): **in particolare pp. 3-51**.
- Pestelli, *L'età di Mozart e Beethoven* (vol. 7): **in particolare pp. 47-77, 181-269**.
- Di Benedetto, *Romanticismo e scuole nazionali* (vol. 8)
- Della Seta, *Italia e Francia nell'Ottocento* (vol. 9)

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/6L5XZlpUuGwRXd6OGDcVZQ?si=29cf5e1c441d45cf; 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.

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 Giacomo Carissimi, *Jephte*
2 Arcangelo Corelli, *Concerti grossi* op. 6, *Concerto* n. 1
3 Vivaldi, *La primavera* (da *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione*)
4 Couperin, *Livre di Clavecin*, *libro IV, ordre XXV*
5, 6 Couperin, da *Les goût réunis ou Nouveaux concerts* (1724): *Apoteosi di Lully* e *Apoteosi di Corelli*
7 Bach, *Concerti Brandeburghesi*: concerto n. 5
8 Bach, *Clavicembalo ben temperato*: Libro I, *Preludio e fuga 1 in do magg.* e *Preludio e fuga 24 in si minore*
9 Bach, *Suites francesi*, Suite n. 5
10 Bach, *Arte della fuga*, Contrappunto II
11 Bach, *Passione secondo Matteo*: numeri 1-8, 39 (aria "Erbarme dich")
12 Carl Philipp Emmanuel Bach, *Fantasia in Fa#min*
13 A. Scarlatti, *Griselda*, Atto I: sinfonia, scena 1
14 Haendel, *Giulio Cesare*
15 Pergolesi, *La serva padrona*, atto I
16 Gluck, *Orfeo ed Euridice*, atto I scena 1 e 2, atto II scena 1
17 Haydn, *Sonata n. 6* in Sol maggiore
18 Haydn, *Quartetto op. 33 n. 3*
19 Haydn, *Sinfonia degli addii*
20 Mozart, *Quartetto k. 365*
21 Mozart, *Concerto per pianoforte* K. 466
22 Mozart, *Sinfonia k. 551* "Jupiter"
23 Mozart, *Don Giovanni*
25 Beethoven, *Sonata per pianoforte op. 2 n. 3*
26 Beethoven, *Sinfonia n. 3*
27 Beethoven, *Quartetto* op. 132
28 Schubert, Die *Winterreise*: „Der Lindenbaum", „Der Leiermann"
29 Schubert, *Sinfonia n. 9* "La grande"
30 Chopin, *Ballata* n. 3 op. 47
31 Berlioz, *Symphonie phantastique*
32 Rossini, *Il Barbiere di Siviglia*, atto I (dalla scena V al finale d'atto: dal minuto 45 della versione con la regia di Mario Martone
https://www.raiplay.it/programmi/ilbarbieredisivigliaregiadimariomartone?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_prg_IlbarbierediSivigliaRegiadiMarioMartone)
33 Verdi, *Rigoletto*: Atto I, scene 1-4; Atto II, scene 9-10; Atto III, scene 1-3
34 Wagner, *Tristan un Isolde*: Preludio; Atto II, scena 2
35 Brahms, *Sinfonia n. 4*
36 Mahler, *Sinfonia n. 3*

Argomenti e rimandi bibliografici per approfondimenti (in divenire…)

Periodo storico	Argomenti	Rimandi al libro di testo e ad eventuali approfondimenti (facoltativi)
Prima metà del Settecento	A) Sonata barocca, concerto grosso e concerto solistico: Corelli e Vivaldi	Approfondimenti: Basso, *L'età di Bach e di Haendel* (vol. 6): pp. 3-51 Pestelli, *L'età di Mozart e Beethoven* (vol. 7): pp. 47-77 Analisi di composizioni (rimandi alle pagine di analisi contenute nei volumi di Carrozzo e Cimagalli: Vivaldi, *La primavera* A. Scarlatti, *Griselda* Pergolesi, *La serva padrona* Gluck, *Orfeo ed Euridice*
	B) J. S. Bach, G. F. Haendel, Domenico Scarlatti	
	C) L'opera seria tra '600 e '700, la riforma gluckiana, gli intermezzi e l'opera buffa	
Seconda metà del Settecento	D) Stile galante e *empfindsamer Stil*	Analisi di composizioni: Haydn, *Sonata* Hob. XVI/6 e *Sinfonia* n. 45 "Degli addii" Mozart, *Don Giovanni*
	E) Haydn e Mozart	
Prima metà dell'Ottocento	F) Beethoven	Approfondimenti: Pestelli, *L'età di Mozart e Beethoven* (vol. 7): pp. 181-269 Analisi di composizioni:
	G) I compositori del Romanticismo: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin	Analisi di composizioni: *Ballata* n. 3 op. 47
	H) Berlioz e la musica a programma, il poema sinfonico e Liszt	Analisi di composizioni: Berlioz, *Symphonie phantastique*
	I) L'opera italiana nella prima metà dell'Ottocento: Rossini, Bellini e Donizetti	
Seconda metà dell'Ottocento	J) Il teatro musicale di Verdi e di Wagner	Analisi di composizioni: Verdi, *Rigoletto*
	K) La sinfonia nel secondo Ottocento: Brahms e Mahler, il poema sinfonico.	Analisi di composizioni: Brahms, *Sinfonia n. 4*