Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 1

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata corso: 45 ore

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di approfondire la conoscenza della storia della musica occidentale dalla cultura musicale della Grecia antica all’inizio dell’Epoca moderna. Lo studente sarà guidato, attraverso l’uso di bibliografia, fonti, repertori, notazione, esempi musicali e audiovisivi, all’apprendimento delle principali metodologie storiche in campo musicologico relative al periodo oggetto del corso al fine di sviluppare il senso critico necessario alla contestualizzazione e all’interpretazione del repertorio.

Saranno presi in esame i concetti teorici ed estetici, i luoghi di fruizione musicale e il contesto sociologico-politico nell’arco cronologico di riferimento. Si farà inoltre cenno alle principali forme vocali, strumentali e del teatro musicale, l’evoluzione degli stili e dei linguaggi musicali attraverso una serie di ascolti e l’analisi di alcune opere rappresentative dei diversi periodi presi in esame.

ARGOMENTI

· La musica nell’antica civiltà greca e i suoi influssi nella cultura europea

· La tarda antichità e la musica liturgica cristiana in età carolingia

· La nascita della notazione musicale, la notazione neumatica, Guido D’Arezzo

· La monodia medievale non liturgica e i primi esempi di polifonia scritta

· Ars nova francese e italiana

· I compositori franco-fiamminghi e gli sviluppi della polifonia tra Quattrocento e Cinquecento

· Musica e umanesimo: dalla frottola al madrigale

· La Chanson parigina, la canzone da sonar e le prime forme strumentali

· Claudio Monteverdi e la moderna concezione della musica

· Le origini del melodramma in Italia

· La musica strumentale nel XVII sec. (Girolamo Frescobaldi)

· La sonata tra Sei- e Settecento (Corelli) e l’affermazione del sistema armonico tonale

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Manualistica (a scelta, con integrazioni segnalate e fornite dal docente):

MARIO CARROZZO, CRISTINA CIMAGALLI, *Storia della musica occidentale*, vol. 1 e 2 (cap. 16-19 e 22), Roma, Armando editore, 1997-98;

DAVIDE DAOLMI, *Storia della musica. Dalle origini al Seicento*, Le monnier, 2019;

BARONI, FUBINI, PETAZZI, SANTI, VINAY, *Storia della musica*, Einaudi, 1988 e ristt.

Per approfondimenti:

· GIOVANNI COMOTTI, *La musica nella cultura greca e romana*, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 1);

· GIULIO CATTIN, *La monodia nel medioevo*, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 2);

· F. ALBERTO GALLO, *La polifonia nel medioevo*, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 3);

· FRANCESCO ROCCO ROSSI, *La musica rinascimentale. Storia, teorie, analisi*, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2020, pp. 151-291;

· LORENZO BIANCONI, I*l Seicento*, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 5);

· *Musiche nella storia. Dall'età di Dante alla Grande Guerra*, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno, Antonio Rostagno ed Emanuele Senici, Roma, Carocci editore, 2020.

Gli ascolti e le relative partiture costituiscono una parte fondamentale per la preparazione dell'esame e saranno condivisi con gli studenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di una composizione (e del relativo contesto storico-musicale) a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 2

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata corso: 45 ore

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di approfondire la conoscenza della storia della musica occidentale dal primo Settecento agli inizi del Novecento. Lo studente sarà guidato, attraverso l’uso di bibliografia, fonti, repertori, notazione, esempi musicali e audiovisivi, all’apprendimento delle principali metodologie storiche in campo musicologico relative al periodo oggetto del corso al fine di sviluppare il senso critico necessario alla contestualizzazione e all’interpretazione di tale repertorio.

Saranno presi in esame i concetti teorici ed estetici, i luoghi di fruizione musicale e il contesto sociologico-politico nell’arco cronologico di riferimento. Si farà inoltre cenno alle principali forme vocali, strumentali e del teatro musicale, l’evoluzione degli stili e dei linguaggi musicali attraverso una serie di ascolti e l’analisi di alcune opere rappresentative del periodo oggetto del corso.

ARGOMENTI

· L’oratorio, la sonata, il concerto grosso e concerto solistico nel primo Settecento: Corelli e Vivaldi

· J. S. Bach, G. F. Haendel, D. Scarlatti

· L’opera seria tra ‘600 e ‘700, la riforma gluckiana, gli intermezzi e l’opera buffa

· Stile galante e *empfindsamer Stil*

· Haydn e Mozart

· Beethoven

· I compositori del Romanticismo: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin

· Berlioz e la musica a programma, il poema sinfonico e Liszt

· L’opera italiana nella prima metà dell’Ottocento: Rossini, Bellini e Donizetti

· Il teatro di Verdi e di Wagner

· La sinfonia nel secondo Ottocento: Brahms e Mahler

· Le scuole nazionali

· La svolta del Novecento a Parigi e a Vienna: Debussy, Schönberg e i suoi allievi, Stravinskij

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Manualistica (uno a scelta):

MARIO CARROZZO, CRISTINA CIMAGALLI, *Storia della musica occidentale*, vol. 2 (cap. 16-19, 22, 23, 25-31) e vol. 3 (cap. 32-41), Roma, Armando editore, 1997-98;

BARONI, FUBINI, PETAZZI, SANTI, VINAY, *Storia della musica*, Einaudi, 1988 e ristt.

Per approfondimenti:

· Alberto Basso, L’età di Bach e di Haendel, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 6);

· Giorgio Pestelli, L'età di Mozart e Beethoven, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 7);

· Renato Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 8);

· Fabrizio Della Seta, Italia e Francia nell'Ottocento, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 9);

· Guido Salvetti, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1991 (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 10);

· Musiche nella storia. Dall'età di Dante alla Grande Guerra, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno, Antonio Rostagno ed Emanuele Senici, Roma, Carocci editore, 2020.

Gli ascolti e le relative partiture costituiscono una parte fondamentale per la preparazione dell'esame e saranno condivisi con gli studenti.

Ulteriori approfondimenti bibliografici e materiali utili al fine della preparazione all'esame saranno suggeriti durante le lezioni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di una composizione (e del relativo contesto storico-musicale) a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA DEL TEATRO MUSICALE 1

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso mira a comprendere da un punto di vista storico, storiografico e culturale la nascita dell’opera in musica e i suoi primi due secoli di sviluppo: partendo dai prodromi sortiti dalle speculazioni umanistiche sulla drammaturgia greca e sulla tragedia e dalle riflessioni dei principali trattatisti e musicografi del medio Cinquecento e passando per i primi spettacoli di corte che mettono in scena voci solistiche su un apparato scenografico, si arriverà a prendere in esame i primi spettacoli interamente cantati di argomento profano nelle camerate fiorentine. Si prenderà poi in esame l’*Orfeo* monteverdiano come primo capolavoro dell’opera di corte e si indagheranno le condizioni storico-sociali che portano all’affermarsi dell’opera impresariale veneziana, per poi procedere a sintetizzare le successive fasi di sviluppo e diffusione del genere nella Penisola italiana e in Europa nel Settecento.

Bibliografia di riferimento:

GLORIA STAFFIERI, *L’opera italiana. 1. Dalle origini alle riforme del secolo dei Lumi*, Carocci, 2014.

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di libretti e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA DEL TEATRO MUSICALE 2

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso mira a comprendere da un punto di vista storico, storiografico e culturale lo sviluppo e la diffusione del melodramma dalla fine del Settecento all’inizio del Novecento. Si prenderanno in esame i capolavori italiani di W.A. Mozart e Da Ponte, la grande stagione belcantistica primo-ottocentesca, le figure di Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, la rivoluzione wagneriana, per poi indagare la crisi tardo-ottocentesca del melodramma e la produzione operistica di Giacomo Puccini.

Bibliografia di riferimento:

GLORIA STAFFIERI, *L’opera italiana. 2. L’età delle rivoluzioni (1789-1849)*, Carocci, 2022.

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di libretti e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

LETTERATURA E TESTI PER MUSICA (triennio)

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 30 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso è volto a fornire una panoramica del rapporto tra poesia e musica, dalle prime manifestazioni di lirica in lingua volgare alla liederistica primo-ottocentesca. Si indagheranno i diversi rapporti che possono intercorrere tra poesia e musica e verranno presi in esame alcuni dei casi di maggior rilievo e interesse nella storia della musica. Si dedicherà particolare attenzione alla metrica poetica italiana, pertanto sarà prediletta la produzione in lingua italiana per maggiore accessibilità ai testi. Si farà comunque cenno anche ad alcuni episodi particolarmente interessanti in altre lingue europee e alle caratteristiche metriche di queste.

Bibliografia di riferimento:

STEFANO LA VIA, *Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte*, Carocci, 2006.

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di testi e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

LETTERATURA E TESTI PER MUSICA (biennio)

Librettistica fino al Settecento

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso prenderà in esame alcuni libretti di opere particolarmente significative dell’opera in musica nel Seicento: *La favola di Orfeo* di Alessandro Striggio e Claudio Monteverdi e *L’incoronazione di Poppea* di Francesco Busenello, con musica attribuita a Monteverdi e aiuti. Si prenderanno poi in esami alcuni esempi di liederistica tedesca secentesca, con particolare attenzione a Heinrich Albert, per focalizzare l’attenzione sul libretto del *Flauto Magico* di Emanuel Schickaneder per la musica di Mozart, in larga parte debitore della tradizione liederistica.

Bibliografia di riferimento:

NINO PIRROTTA, *Inizio dell’opera ed aria*, in *Li due Orfei*, Torino, ERI, 1969, pp.307-329.

PAOLO FABBRI, *Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera in Italia nel Seicento*, Il Mulino, Venezia, 1990, capp. I e II, pp. 9-146.

WENDY HELLER, *“O delle donne miserabil sesso”: Tarabotti, Ottavia and L’incoronazione di Poppea*, il Saggiatore musicale, 7, 2000, pp. 5-46.

ELLEN ROSAND, *Seneca and the Interpretation of L’incoronazione di Poppea*, Journal of the American Musicological Society, 38, 1985, pp. 34-71.

MAURO MASIERO, *La Capanna musicale delle zucche: un caso di fortuna e ricezione musicale della riforma metrica di Martin Opitz*, «Studi Germanici», XIII, ottobre 2018.

MASSIMO MILA, *Lettura del Flauto magico*, Einaudi, Torino, 1989 e ristt.

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di testi e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA DEL TEATRO MUSICALE (biennio)

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso mira a comprendere da un punto di vista storico, storiografico e culturale la nascita dell’opera in musica nel primo secolo del suo sviluppo: partendo dai prodromi sortiti dalle speculazioni umanistiche sulla drammaturgia greca e sulla tragedia e dalle riflessioni dei principali trattatisti e musicografi del medio Cinquecento e passando per i primi spettacoli di corte che mettono in scena voci solistiche su un apparato scenografico, si arriverà a prendere in esame i primi spettacoli interamente cantati di argomento profano nelle camerate fiorentine. Si prenderà poi in esame l’*Orfeo* monteverdiano come primo capolavoro dell’opera di corte. Si indagheranno quindi le condizioni storico-sociali, economiche e culturali che portano all’affermarsi dell’opera impresariale veneziana, prendendo in analisi *L’incoronazione di Poppea*.

Bibliografia di riferimento:

PAOLO FABBRI, *Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera in Italia nel Seicento*, Il Mulino, Venezia, 1990, capp. I e II, pp. 9-146.

CLAUDIO ANNIBALDI, *Quando l’opera si fece* negozio*. Logiche di mercato e teatro musicale nel Seicento veneziano*, in *Fra musica e storia. Saggi di varia umanità in ricordo di Saverio Franchi*, Ibimus, Roma, 2017, pp. 213-241.

LORENZO BIANCONI, *Indagini sull’Incoronazione*, in *“Finché non splende in ciel notturna face”. Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di C. Fertonani, E. Sala, C. Toscani, Rivista italiana di musicologia, 10, 1975, pp. 379-354.

ALESSANDRA CHIARELLI, *L’incoronazione di Poppea o il Nerone: problemi di filologia testuale*, Rivista italiana di musicologia, 9, 1974, pp. 117-151.

WENDY HELLER, *“O delle donne miserabil sesso”: Tarabotti, Ottavia and L’incoronazione di Poppea*, il Saggiatore musicale, 7, 2000, pp. 5-46.

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di libretti e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA (biennio)

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso mira a studiare la figura di Claudio Monteverdi e il suo influsso nella musica europea tra Cinque- e Seicento. Si prenderanno in esame alcuni concetti basilari di storiografia musicale per sottoporre a critica l’impianto biografico. La figura di Monteverdi sarà oggetto di studio nel contesto storico-culturale e sociale cinque-secentesco con costanti riferimenti alla produzione musicale, al rapporto con altre figure coeve e ai mutamenti stilistici. Particolare attenzione verrà assegnata alle principali opere teatrali monteverdiane e al contributo del compositore alla musica sacra.

Bibliografia di riferimento:

PAOLO FABBRI, *Monteverdi*, EDT, Torino, 1985 e ristt.

CARL DAHLHAUS, *Fondamenti di storiografia musicale*, Discanto, 1980 (estratti).

Ulteriori approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di testi e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.

Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI (biennio)

La musica da camera tra Cinque e Settecento

Anno accademico 2024/2025

Docente: Mauro Masiero

Durata del corso: 20 ore

Descrizione e obiettivi:

Il corso è incentrato sui principali generi cameristici tra cinque- e settecento. Verranno presi in esami i principali generi vocali del primo Cinquecento italiano e francese (frottola e chanson) per poi contestualizzare lo sviluppo del madrigale tra Cinque- e Seicento e della cantata nel medio Seicento. Contestualmente saranno oggetto di studio i primi generi specificamente strumentali.

Bibliografia di riferimento:

- LEEMAN L. PERKINS, *Music in the Age of Renaissance*, W.W. Norton & Company, New York, 1999, capp. 22-24, pp. 776-867.

- TIM CARTER, JOHN BUTT (curatela), *The Cambridge History of Seventeenth-Century Music*, Cambridge University Press, 2005.

- PIERO MIOLI, *La nuova poesia per musica*, in *A voce sola. Studio sulla cantata italiana del XVII secolo*, Firenze, SPES, 1988.

Riferimenti e approfondimenti bibliografici saranno segnalati e forniti dal docente. Ascolti, lettura, analisi e commento di testi e partiture costituiscono parte integrante del corso.

Modalità di svolgimento dell’esame:

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e affrontati nei testi indicati in bibliografia partendo dalla discussione e analisi di un contesto o di un brano a scelta dello studente tra quelle approfondite durante il corso.