

Corso di
STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA
1° LIVELLO – 1° ANNO

Docente: *Prof.ssa Sandra Di Paolo*

Programma dell'anno accademico 2015-16

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base della Storia della Musica dall'epoca greca al Cinquecento con particolare attenzione all'interazione tra eventi storico-sociologici e mutamenti nel linguaggio musicale.

Si farà ricorso ad ascolti esemplificativi guidati con l'ausilio di materiale fornito dal docente. Verrà inoltre approfondito lo studio di autori e forme tra i più rappresentativi dei diversi periodi storici, secondo scelte da effettuarsi in itinere.

La musica nella civiltà greca

- Il concetto di *Musikè*
- Contrapposizione tra la musica legata al culto di Apollo ed alla *lyra* e quella legata al culto di Dioniso e all'*aulòs*
- Dal *Nomos* alle *Harmoniai*; la teoria dell' *ethos*
- La musica nel pensiero filosofico, in particolare di Platone e Aristotele
- Le forme della musica greca dall'epica alla tragedia (sue origini)
- La teoria (scale, metrica e notazione)

La monodia liturgica cristiana

- Le origini: dal canto ebraico al canto dei primi cristiani nelle chiese di oriente ed occidente
- Suoi caratteri stilistici: dallo stile sillabico al melismatico
- Le forme: salmi, inni, messa
- Definizione storica del canto gregoriano; classificazione dei canti negli otto modi ecclesiastici.
- Le innovazioni del IX secolo: tropi e sequenze, scrittura neumatica e prime forme di polifonia

La polifonia sacra: origini e sua evoluzione fino al XIII secolo

- Dall' organum all'organum melismatico
- Scuola di Notre-Dame: Magister Leoninus e Magister Perotinus
- Dalla clausola al mottetto ed altre forme
- La notazione neumatica nella sua evoluzione fino ai modi ritmici

Guido d'Arezzo e la teoria della solmisazione

La monodia medievale e le prime forme di teatro fino al XIII secolo

- Primi canti profani in latino e in volgare
- La lirica trovadorica
- La monodia sacra non liturgica in latino ed in volgare
- Il dramma liturgico e prime forme di teatro profano: Adam de la Halle

Ars Nova francese

- Le forme, le tecniche e la notazione dell'Ars Nova Francese
- I compositori: P. De Vitry e G. de Machaut
- Il rapporto musica - parola

Ars Nova Italiana

- Caratteri della musica italiana nel XIV secolo e suoi legami con la letteratura.
- Sviluppo delle forme (madrigale, caccia e ballata) nel primo e nel secondo periodo del XIV secolo. Autori

La musica dei Fiamminghi

- La musica inglese tra il XIV ed il XV secolo
- Il contrappunto vocale nel Quattrocento (il canone)
- Forme sacre e profane ed autori della Scuola Fiamminga nel XV secolo

Il Rinascimento: la polifonia sacra e profana

- La riforma luterana e il corale
- Controriforma cattolica; la musica sacra a Roma: Palestrina
- La musica a Venezia
- Dalla frottola al madrigale: da Arcadelt e Verdelot a Marenzio e Gesualdo

I mutamenti nel linguaggio musicale tra il 500 ed il 600 secondo teorici ed umanisti

- Prime affermazioni della monodia accompagnata, del basso continuo, della tonalità, dell'armonia.

Claudio Monteverdi

- La vita, le opere e la poetica

Bibliografia consigliata

- **Storia della Musica**, a cura della Società Italiana di Musicologia, nuova ed., Torino, EDT, 1991 volumi 1 - 3
- U. MICHELS, **Atlante di Musica**, Edizioni Sperling e Kupfer
- BARONI – FUBINI – PETAZZI – SANTI - VINAY, **Storia della Musica**, Edizioni Einaudi
- BARONI, **L'orecchio intelligente**, Edizioni LIM
- SURIAN, **Manuale di Storia della Musica vol.1**, Edizioni Rugginenti
- CARROZZO – CIMAGALLI, **Storia della Musica Occidentale**, Armando Editore
- **Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti**, a cura di Alberto Basso, Edizioni UTET
- D. J. GROUT, **Storia della Musica in Occidente**, Feltrinelli
- E. FUBINI, **L'estetica musicale dall'antichità al Settecento**, Edizioni Einaudi
- RICCARDO ALLORTO, **Nuova Storia della Musica**, Edizioni Ricordi

(La scelta dei testi potrà essere concordata con il docente)

Programma d'esame

L'esame consisterà nella discussione di due o più argomenti tra quelli svolti durante il corso.