Offerta formativa A. A. 2026-’27

Trienni canto, composizione, direzione d’orchestra, maestro collaboratore

Forme della poesia per musica per canto lirico

Lineamenti di storia del libretto d’opera

Il corso ha lo scopo di sollecitare lo studente ad analizzare criticamente l’evoluzione del testo per musica, nella sua interazione con i linguaggi non verbali, concorrono alla realizzazione dello spettacolo melodrammatico. Il senso critico, sviluppato durante il corso, favorirà una più consapevole interpretazione dei ruoli vocali e delle partiture.

Contenuti del corso

Il corso analizzerà i seguenti aspetti del teatro musicale dal XVII al XX secolo:

- Forme e storia della drammaturgia musicale,
- Economia e società: produzione e rappresentatività,
- Luoghi: teatri e sale, luoghi all’aperto, luoghi virtuali,
- Comunicazione: spettacoli, divulgazione, orale e a stampa,
- Protagonisti: autori, interpreti, realizzatori, gestori, governanti, comunicatori e pubblico.

Bibliografia

I.Bonomi, E. Bonomi, *La lingua dell’opera lirica,* Bologna, Il Mulino, 201

P. Petrobelli, E. Rostagno: *Musica e linguaggio,* Roma, ed Nuova cultura 2011: cap.10,12,13; A. Smith: *La decima musa,* Milano, Rusconi, 1990

B. Cagli: voce *Libretto,* in DEUMM, Torino UTET;
A.L. Bellina, C. Caruso, *Oltre il Barocco, la fondazione dell'Arcadia Zeno e Metastasio,* Salerno editrice, Roma "003;

S. Ferrone, *L'opera buffa a Napoli,* Salerno editrice, Roma, 2003;

S. Ferrone, *Un genere popolare in Italia, "Il Melodramma",* Salerno editrice, Roma 2003; F. Restaino, *La musica interprete ed espressione dei tempi, Salerno* editrice, Roma, 2003; P. Gallarati, *Ranieri de Calzabigi e la teoria della "Musica di declamazione*

G. Paduano, *La riforma di Calzabigi e Gluck, e la drammaturgia classica,* in *La vita e l'opera di Ranieri de Calzabigi,* L. Olschki editori, Firenze, 1989;

P. Mioli, *Poemi d'opera,* Newton Compton editrice, Roma, 1998,

J. Guichard, *La librettistica francese,* in *Storia dell'opera,* G. Barblan, UTET, Torino,

1978 Nel corso delle lezioni verrà fornito l'elenco dei libretti da leggere e analizzare,

FORME DELLA POESIA PER MUSICA

(Musica vocale da camera, Maestro collaboratore, Direzione d'orchestra, Composizione corale e Musica antica)

Modulo I (tutti gli indirizzi)

- Elementi di prosodia e metrica,
- Il passaggio dalla metrica quantitativa a quella accentuativa,
- Le teorie di Ruwet e Gasparov,
- Le principali forme liriche italiane e il loro uso nella musica vocale,

Modulo II (direttori di coro)

- La metrica mediolatina: innografia e poesia goliardica
- "*Lauda Sion*" di Orlando di Lasso e F. Mendelsshon

Modulo III (direttori di coro, canto rinascimentale e barocco)

La musica come linguaggio dalla "Retorica" di Aristotele alle teorie di N. Comsky Musica e retorica
Analisi de " *Il Zabaione musicale" di A. Banchieri*
Analisi di " *Stabat Mater* " di A. Staffani

Modulo IV (compositori, maestri collaboratori)

Il Lied come forma letteraria e musicale
L. Tieck J. Brahms “Die schoene Magelone”

Modulo V (compositori, direttori d’orchestra)

L’ ajo nell’imbarazzo di J. Ferretti, G. Donizetti.

Bibliografia

C. Dalhaus, *Drammaturgia dell’opera italiana* Torino EDT 1998

P. Fabbri, *Metro e canto dell’opera italiana* Torino EDT 2006

Introduzione al Lied come genere letterario e L’evoluzione del Lied da Haydn e Mozart fino ad Anton von Webern da V. Massarotti Piazza, a cura di, *Lieder*, Milano Garzanti 1997 M. Bortolotto, *Introduzione al Lied romantico*, Milano Adelphi

Beltrami, *Gli strumenti della poesia*, Bologna Il Mulino 1991 (o altro manuale di metrica italiana)

M. Ramous, *La metrica*, Milano Garzanti 1984 , introduzione

P. Petrobelli, *Musica e linguaggio* Roma. La nuova cultura 2011

L. Mittner, *Storia della letteratura tedesca vol III tomo II* pag 850 - 976

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione

Per le lezioni e gli esami sono necessari gli spartiti o le partiture e i testi letterari delle composizioni analizzate

Bienni

STORIA DEL TEATRO MUSICALE (biennio Regia del tetro musicale, Maestro collaboratore, direzione d’orchestra),
Forme della poesia per musica (trienni canto)

Lineamenti di storia del libretto d’opera da Rinuccini al Novecento

Il corso ha lo scopo di sollecitare lo studente ad analizzare criticamente l'evoluzione del testo per musica, nella sua interazione con i linguaggi non verbali, concorrono alla realizzazione dello spettacolo melodrammatico. Il senso critico, sviluppato durante il corso, favorirà una più consapevole interpretazione dei ruoli vocali e delle partiture

Contenuti del corso

Il corso analizzerà i seguenti aspetti del teatro musicale dal XVII al XX secolo:

- Forme e storia della drammaturgia musicale,
- Economia e società: produzione e rappresentatività,
- Luoghi: teatri e sale, luoghi all'aperto, luoghi virtuali,
- Comunicazione: spettacoli, divulgazione, orale e a stampa,
- Protagonisti: autori, interpreti, realizzatori, gestori, governanti, comunicatori e pubblico.

Bibliografia

I. Bonomi, E. Buroni, *La lingua dell'opera lirica*, Bologna, Il Mulino,2017; P. Petrobelli, E. Rostagno: *Musica e linguaggio,* Roma, ed Nuova cultura 2011: cap.10,12,13; A. Smith: *La decima musa*, Milano, Rusconi, 1990

B. Cagli: *Libretto,* in DEUMM, Torino UTET;

A.L. Bellina, C. Caruso, *Oltre il Barocco, la fondazione dell'Arcadia Zeno e Metastasio,* Salerno editrice, Roma "003;

S. Ferrone, *L'opera buffa a Napoli,* Salerno editrice, Roma, 2003;

S. Ferrone, *Un genere popolare in Italia, "Il Melodramma",* Salerno editrice, Roma 2003; F. Restaino, *La musica interprete ed espressione dei tempi, Salerno* editrice, Roma, 2003; P. Gallarati, *Ranieri de Calzabigi e la teoria della "Musica di declamazione* G. Paduano, *La riforma di Calzabigi e Gluck, e la drammaturgia classica,* in *La vita e l'opera di Ranieri de Calzabigi,* L. Olschki editori, Firenze, 1989;

P. Mioli, *Poemi d'opera,* Newton Compton editrice, Roma, 1998,

J. Guichard, *La librettistica francese,* in *Storia dell'opera,* G. Barblan, UTET, Torino, 1978

Il corso è basato sull’analisi dei libretti, pertanto la lettura e l’analisi dei testi è parte integrante del programma.

DRAMMATURGA MUSICALE (primo semestre)

Il mito del patto con il diavolo; "Faust" nella cultura occidentale

Il corso analizzerà l’evoluzione del mito d*i Faust* .nella cultura occidentale, dagli archetipi classici al XX secolo, con particolare riferimento alle partiture di H, Berlioz, C, Gounod, A. Boito

Bibliografia

Variazioni sul mito “Faust” a cura di P. Scarpi, Venezia,Letteratura universale Marsilio,
O. Visentini *Berlioz, Lucca*, Libreria musicale italiana, 2025
C, Gounod, *Memorie di un artista*, Milano, Manzoni editore, 2018

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Per le lezioni e gli esami sono necessari il libretto e la partitura o lo spartito delle opere wagneriane oggetto di studio.

DRAMMATURGIA MUSICALE (**Secondo semestre**)

E. Wolf Ferrari un goldoniano nel ‘900

Il corso esaminerà le principali partiture del musicista veneziano derivate da alcune commedia del commediografo settecentesco

A, Cantù *Ermanno Wolf Ferrari*, Roma, Gabrielli editore 2015

Le indicazioni bibliografiche sulle singole opere saranno indicate nel corso delle lezioni. Sono

necessari i libretti e le partiture o gli spartiti delle opere che saranno analizzate nel corso delle lezioni.

DRAMMATURGIA MUSICALE , LETTERATURA E TESTI PER MUSICA (cantanti) per Musica antica

Il personaggio di Didone da G.F. Busenello a Metastasi

Il corso analizzerà le differenti interpretazioni del mito di Didone dal dramma per musica di G.F. Busenello a quello di P. Metastasio, anche in relazione alla drammaturgia europea, con particolare riferimento al *Dido and Aenea* di H. Purcell.

Bibliografia

A. Basso (a cura di) *Musica in scena*, vol I, *Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento*, Torino, EDT, 2010;

E. Rosand: *Opera in seventeenth-century Venice.* Berkeley University Press A. Ziosi: Didone. *La tragedia dell'abbandono, variazioni sul mito*, Milano, Marsilio, 2017.

Libretti, partiture o spartiti delle opere analizzate.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.

Storia del teatro musicale (Composizione corale, biennio)

Gli oratori di F J Haydn

Bibliografia

H.C. Robbins Landon: *Haydn, vita e opere*, Milano, Rusconi, 1988;

A. Lanza: *Haydn*, Bologna, il Mulino, 1999;

C, Rosen, *Lo stile classico,* Milano,Adelphi, 2014.

Libretto, spartito o partiture delle composizioni analizzate.

Drammaturgia musicale (popular music)

L’evoluzione drammaturgica del musical e il rapporto con il cinema

Bibliografia

L.Cerchiari, *Storia del musical*, Milano, Bompiani editore, 2017

La bibliografia specifica per i testi analizzati sarà fornita a lezione.

La coreografia come linguaggio non verbale

Il corso verterà sull’analisi drammaturgica dei libretti del ballo teatrale e il balletto classico, con particolare riferimento all’evoluzione del linguaggio coreografico.