

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Anno 1

Docente: Prof. Cesare Mancini

PROGRAMMA

La musica dell'antica Grecia

- Aspetti generali
- Pitagora e il suo pensiero attorno alla musica: monocordo, intervalli, rapporti tra numeri e suono, armonia del mondo-armonia dell'uomo
- Platone e Aristotele sulla musica
- Il sistema musicale greco. Tetracordo, scale, generi
- Il teatro greco

Il Medioevo

- Canti dei primi secoli del Cristianesimo
- Nascita, sviluppo e caratteristiche del cosiddetto canto gregoriano
- Le grandi novità del secolo IX: nascita della polifonia; la teoria dei modi; nascita e sviluppo della notazione; nuove forme: tropi e sequenze
- Le prime forme polifoniche: *organum*, *conductus*, *hoquetus*. La Scuola di Notre-Dame di Parigi: Leoninus, Perotinus.
- La lauda italiana
- Il teatro del Medioevo
- Trovatori e trovieri
- Il canto trobadorico nei paesi tedeschi: *Minnesänger*, *Meistersinger*
- La polifonia nel Duecento. Il mottetto
- La musica nel Trecento. *Ars nova* in Francia: Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut. Forme polifoniche profane. Il Trecento in Italia: Padova, Firenze; Francesco Landini; il madrigale e la caccia
- Cenni sulla teoria musicale del Medioevo. Sant'Agostino, Boezio, il *Quadrivium*

Il Quattrocento

- Ascesa dell'Italia nel panorama musicale europeo. Le Signorie, il mecenatismo, la promozione della musica
- Nascita delle cappelle musicali. Verso il professionismo musicale. Musicisti viaggiatori
- Un secolo dominato dai musicisti franco-fiamminghi. Affermazione del contrappunto classico. L'ideale sonoro del canto polifonico a cappella
- Le grandi forme sacre: messa e mottetto
- Forme profane: la *chanson*
- I grandi compositori fiamminghi, generazione per generazione: Dufay, Ockeghem, Josquin Des Pres

Il Cinquecento

- Aspetti generali. Il passaggio al nuovo secolo
- Nascita delle scuole musicali e di linguaggi differenziati
- La scuola veneziana. Il doppio coro e la spazializzazione del suono. Canto e strumenti. Willaert, i Gabrieli
- La scuola romana. Palestrina
- La riforma protestante. Lutero, Calvino. Il corale
- La controriforma. Il Concilio di Trento
- Nascita e sviluppo della stampa musicale
- Le prime forme strumentali

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Anno 2

Docente: Prof. Cesare Mancini

PROGRAMMA

Il Seicento

- Le grandi novità di inizio secolo. Nascita del melodramma. Il basso continuo. La monodia accompagnata. Sperimentalismo del Seicento
- Opera di corte
- Monteverdi. Le prime opere. I libri dei madrigali. Le ultime opere
- La nascita dell'opera quale forma di spettacolo pubblico
- L'opera a Venezia
- L'opera a Roma
- L'opera a Napoli
- Trionfo dell'opera italiana. Nascita del divismo musicale. Caratteristiche formali e aspetti sociali dell'opera barocca
- Il teatro musicale nazionale fuori d'Italia: l'opera francese, l'opera inglese. Lully
- Forme strumentali del Seicento. Concerto, sonata, concerto grosso, suite, cantata, oratorio. Affermazione del violino
- Esportazione delle forme strumentali italiane
- Purcell

Il primo Settecento

- Arcangelo Corelli quale codificatore delle forme e della tecnica violinistiche
- Alessandro Scarlatti quale codificatore delle forme del teatro d'opera italiano. Sinfonia d'opera, aria col da capo
- Convenzioni teatrali
- La Francia. Couperin, Rameau
- Venezia. Vivaldi
- Domenico Scarlatti. La 'Sonata di Scarlatti'
- Georg Friedrich Händel e l'internazionalismo musicale. Händel 'tedesco', Händel 'italiano', Händel 'inglese'. Concerti, oratori, opere, anthems.
- Johann Sebastian Bach e la musica 'universale'. Fasi della carriera. Capolavori perduti, capolavori ritrovati. Cantate, passioni, suites, preludi e fughe. Trionfo del contrappunto. Tendenza al monumento e alla sintesi nel tardo periodo. Sguardo all'indietro per annunciare il futuro

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Anno 3

Docente: Prof. Cesare Mancini

PROGRAMMA

Il secondo Settecento

- Lo stile galante. Il nuovo linguaggio musicale.
- Nascita dello 'stile classico'. Nuove forme: la forma sonata nella sonata, nel quartetto, nella sinfonia, nel concerto per strumento solista e orchestra
- Complessi strumentali
- Riforma dell'opera italiana: Gluck
- Haydn
- Mozart
- Beethoven

L'Ottocento

- Nascita e sviluppo del romanticismo musicale
- Le principali forme musicali dell'epoca romantica: dalla miniatura del Lied al monumentalismo del poema sinfonico
- Grandi autori romantici: Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt
- Il romanticismo in Francia: Berlioz
- L'opera italiana della prima metà dell'Ottocento: Rossini, Bellini, Donizetti
- Verdi
- L'opera in Germania: Wagner
- Il secondo Ottocento in Germania: Brahms
- Scuole nazionali: Europa del Nord, Europa dell'Est, Russia

Il Novecento storico

- Tra Ottocento e Novecento: le pre avanguardie del nuovo secolo. Mahler, Richard Strauss, Debussy, Ravel, Puccini, Mascagni
- Abbandono della tonalità. La seconda scuola di Vienna: Schoenberg, Berg, Webern
- Stravinskij