

Conservatorio Niccolò Paganini – Genova

Triennio di I livello - Storia e storiografia della musica II - A.A. 2022/2023

Docente: prof.ssa Maria Ambrosio

Il corso è stato svolto con l'obiettivo di favorire la conoscenza di eventi, personalità e letteratura della musica dal Barocco al Romanticismo, operando i dovuti riferimenti al panorama storico e al clima culturale coevo. In continuazione con i Corsi di Storia e storiografia della musica 1 frequentati dagli studenti lo scorso anno, l'inizio dello studio è stato fissato alle origini dell'opera in musica ed è continuato con la diffusione della stessa nel territorio geografico italiano. Si è passati poi alla Francia (compositori principali, prodromi e nascita dell'opera nazionale) e all'Inghilterra (masque, antimasque e antics). Per la musica vocale, le lezioni hanno riguardato, altresì, l'oratorio e la cantata.

È stato affrontato l'argomento delle nuove forme di musica strumentale con approfondimento degli autori più importanti.

Le lezioni sul Seicento si sono poi concentrate sulle personalità di grande rilievo.

Per il Settecento, si è parlato della forma sonata, del sistema produttivo, delle riforme teatrali e delle grandi personalità musicali del secolo. Sono state trattate, poi, le figure di compositori che si pongono a cavallo tra Classicismo e Romanticismo: Beethoven e Weber.

Si è passati al Romanticismo nelle sue linee generali (a titolo introduttivo) e al Romanticismo musicale. Tra i compositori romantici sono stati approfonditi ampiamente Schubert, Berlioz, Schumann, Chopin e Liszt. Il corso è stato chiuso con l'approfondimento dei caratteri del teatro d'opera ottocentesco e con la figura di Rossini.

Le lezioni sono state accompagnate da ascolti di parte della letteratura musicale esaminata e da ampi spazi dedicati alle riflessioni degli studenti.

Programma

- I. La musica negli spettacoli di corte:** le feste medicee del 1589 e gli intermedii de *La Pellegrina*, la Camerata de' Bardi e la teoria degli affetti.
- II. Il Barocco:** etimologia del termine, caratteri generali nella letteratura e nelle arti figurative. Il Barocco musicale: principali caratteristiche, nuove forme vocali e strumentali.
- III. La nascita dell'opera:** l'opera di corte fiorentina (caratteri. *Euridice* di Peri), l'opera

barberiniana (opera agiografica e parti buffe. *Sant'Alessio, La fiera di Farfa*). L'opera a Venezia: la nascita del teatro pubblico a pagamento. Francesco Cavalli: la formazione, la carriera a San Marco. Cavalli operista (collaborazione con i Faustini, opere su libretti di Minato e di altri librettisti. La drammaturgia delle opere di Cavalli (*topoi* e convenzioni teatrali). Le scenografie di Giacomo Torelli.

- IV. Prodromi dell'opera nazionale francese:** *tragédie à machines* (tragedia, commedia e pastorale), *ballet de cour* (estetica dell'*Académie de Baïf; Ballet Comique de la Reine*) opera italiana in Francia (Sagrati-Rossi-Cavalli).
- V. Lully:** formazione, querelle des anciens et des modernes, tragédie lyrique (*Les fêtes, Cadmus, Alceste, Thésée, Athys*).
Rameau: formazione, tragédie lyrique (*Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Les fêtes d'Hébé, Platée*), querelle lullisti e ramisti, querelle des bouffons (origine del termine. Rousseau-Mondoville. Scritti di Rousseau). *Pygmalion, Les boréades*. Caratteristiche di recitativo, aria e coro in Rameau. *Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin (La poule, Egyptienne, Le rappel des oiseaux, Tambourin, Les Cyclopes)*. Trascrizione di Respighi de *La poule*. Rameau teorico e trattatista: *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels*.
Ascolti: *La poule* (Rameau, Respighi), *Les Sauvages*.
- VI. Il teatro musicale inglese nel Seicento:** masque (entry, main dance o masquing dance, going off), antimasque, antics. Ben Jonson, John Milton, Inigo Jones. Semi-opere.
Henry Purcell: [formazione; opere (musica strumentale, *Te Deum, Dido and Æneas, Dioclesian, King Arthur, The Fairy Queen, The Indian Queen, The Tempest*)].
Ascolti: comparazione tra Lully, (*Isis, Le chœur des trembleurs*), Purcell (*King Arthur, Cold Genius*) e Vivaldi (*Le quattro stagioni, L'inverno*).
- VII. Girolamo Frescobaldi:** formazione, stile e produzione (*Primo libro delle Fantasie a quattro, Recercari et Canzoni francese, Toccate e Partite d'intavolatura di cimbalo, Capricci, Fiori musicali, Arie musicali*). Tecniche dell'aumentazione e della diminuzione.
Arcangelo Corelli: formazione (San Petronio e il barocco bolognese), stile e produzione (op. 1-4: Sonate da Camera e Sonate da Chiesa; Op. 5 - *La follia*. Op. 6 - *Concerti grossi*). Il tema portoghese della *folia*.
Ascolti: Frescobaldi, *Se l'aura spira tutta vezzosa*; Corelli, *La follia*
- VIII. Confraternite, laudi, madrigali spirituali e mottetti polifonici.** Ancina, Animuccia, Soto, **Anerio** (*Il Teatro armonico spirituale: La conversione di San Paolo*), **Emilio de' Cavalieri** (*Rappresentazione di Anima e di Corpo*) S. Filippo Neri. Oratorio S. Girolamo, Oratorio del Crocefisso. Differenze tra oratori in latino e oratori in volgare.
Carissimi (*Jephte*), **Stradella** (*San Giovanni Battista*). Arcangelo Spagna.
Ascolti: *Jephte* (Plorate filii Israel), *San Giovanni Battista* (Queste lagrime, sospiri).
- IX. Cesti** (formazione; i rapporti con Mattias de' Medici, Salvator Rosa, Giovan Battista Ricciardi, Francesco Sbarra; Innsbruck, Vienna. *Il Pomo d'oro*). La diffusione dell'opera italiana a Vienna: (Minato, Draghi, Burnacini).
Alessandro Scarlatti (opera, ouverture, recitativo, impiego del quartetto d'archi, aria tripartita, uso della modulazione; Roma, Napoli e Prato; cantate, oratori, *Messa di Santa Cecilia*).

- X. Sistema produttivo dell'opera del Settecento:** impresario, compositore, cantanti, copisti, pubblico e fruizione dello spettacolo teatrale. Incremento dell'edilizia teatrale. **Riforma del teatro d'opera:** la posizione dell'Arcadia e le concezioni dei letterati (Muratori, Crescimbeni, Martello). Il principio della *liaison des scènes*. La struttura di arie e recitativi. **Le riforme di Zeno, Pariati e Metastasio.**
- XI. Musica descrittiva.** Batteaux e Baumgarten. **Antonio Vivaldi** (formazione, musica strumentale, opere e oratori)
Tartini: formazione, Scuola delle Nazioni, "principio creativo aperto". Produzione e stile. Lavori di teatro musicale sul mito tartiniano.
Domenico Scarlatti: formazione, incarichi, produzione, musica strumentale, opere, cantate, musica sacra. Scarlatti in Portogallo e in Spagna.
Couperin: Formazione: musica sacra, da camera, produzione clavicembalistica.
Ascolti: Tartini - *Il trillo del diavolo*, Scarlatti – *Salve regina*.
- XII. Bach:** formazione, gli incarichi di Arnstadt, Mühlhausen, Cöthen e Lipsia. Produzione: sacra (Cantate sacre, Mottetti, Corali, *Oratorio di Natale*, Passioni); cantate profane; composizioni per organo (*Orgelbüchlein*, *Schübler Choräle*), per tastiere (*Concerto italiano*, *Clavicembalo ben temperato*, *Variazione Goldberg*, *Clavierbüchlein*). *Concerti brandeburghesi*, *Offerta musicale*, *Arte della fuga*. Riscoperta di Bach. Catalogo e opera omnia.
Haendel: formazione, periodo italiano (contatti con l'Arcadia, le prime composizioni), periodo londinese: opere (struttura), oratori (struttura), anthems, musica strumentale.
Ascolti: Haendel - *Jephtha* (Overture), *Messiah* (Hallelujah Chorus'), *Watermusic* (Parte III). Bach – estratti dalle *Variazioni Goldberg* e dalla *Passione Secondo Matteo*.
- XIII. Il Classicismo** (caratteri generali). Il Classicismo musicale: periodo, caratteri. La forma sonata. Vari stili del Classicismo (classico, galante, empfindsamer, eroico, comico-vernacolare, sentimentale-lacrimevole).
Haydn: la formazione, il rapporto con gli Esterhazy. Sinfonie, musica da camera, opere teatrali, le messe, gli oratori sacri e profani.
Mozart: viaggi in Italia, il rapporto con l'Arcivescovo Colloredo, le opere strumentali (sinfonie, concerti, quartetti, quintetti), le opere (le operine giovanili, la trilogia dapontiana, *Il ratto dal serraglio*, *Il flauto magico*, *Idomeneo*, *La Clemenza di Tito*)
Ascolti: Haydn estratti da *Sinfonia degli addii*, *Trio 81 per baryton*, *Concerto n. 5 per due lire organizzate*, *Le ultime sette parole di Cristo sulla croce*. *Il mondo della luna*
Mozart: “Madamina, il catalogo è questo”, “Vedrai carino”, “È amore un ladroncello”, “Non più andrai, farfallone amoroso”.
- XIV. L'opera comica:** antecedenti seicenteschi. Nascita del genere: intermezzi veneziani (Pariati-Cavanna-Marchesini) e *commedeja pe museca* (*La Cilla*, *Patrò Calienno de la costa*). Pergolesi (*La serva padrona* e *Lo frate 'nnamorato*). Nascita dell'opera buffa panitaliana (caratteri, compositori). Goldoni: riforma, genere *larmoyant* (Voltaire e la prefazione alla *Nanine*), Piccinni: *Cecchina o la buona figliuola* (fonti, caratteri).
La riforma di Gluck e Calzabigi.
- XV. Beethoven:** la formazione, *Testamento di Heiligenstadt*, *Quaderni di conversazione*. I tre periodi. Le opere: le sinfonie, i concerti, l'opera pianistica, la produzione cameristica, *Fidelio*, *Missa solennis*.

Weber: formazione e incarico a Dresda. *Tonkünstlers Leben, Der Freischutz, Euryanthe, Oberon. Invito alla danza, Sonate per pf.*

Ascolti: Beethoven - Sonata n. 26 "Gli Addii"

XVI. Il Romanticismo: caratteri generali.

Romanticismo in musica.

Schubert: formazione, schubertiadi. Produzione: sinfonie, letteratura pianistica (*Wanderer-Phantasie, Sonate, Improvvisi*), musica da camera (Ottetto, Trio in si b e Trio in mi b, Quartetti *La morte e la fanciulla* e *Rosamunde*, Quintetto *La trota*, Quintetto per violoncello. Lieder e Lieder-Novella).

Berlioz e la musica a programma.

Schumann: formazione, Schumann-Wieck. Produzione, Schumann critico, Eusebio, Florestano e Mastro Raro.

Chopin: Formazione, Parigi e la nostalgia della Patria, *salonmusik*, Chopin-Sand. Produzione.

Liszt: formazione, Liszt/ d'Agout, Liszt/Wittgenstein. Produzione pianistica

Ascolti: Berlioz, *Songe d'une nuit du Sabbat*; Schumann, *Fantasiestücke*, Op. 12 "Aufschwung"; *Concerto in La minore op. 54* (I tempo), *Mater Dolorosa*; Chopin, *Notturmo op. 9 n. 3, Scherzo in Si b minore op. 31*.

XVII. Teatro d'opera italiano dell'Ottocento: caratteri dell'opera nell'Ottocento, librettisti, compositori, edilizia teatrale, il teatro luogo di incontro, struttura, bilanci teatrali. Editoria teatrale (Ricordi, Lucca. Sonzogno). Mancanza di protezione per le opere dell'ingegno. Disposizioni sceniche e *livrets de mise en scène*. Cantanti e divisione dei ruoli in basse al timbro. La struttura dell'opera: i numeri musicali. Sinfonia e preludio. Aria, recitativo, arioso, cabaletta, cavatina. La nuova funzione del coro. Duetti, terzetti, concertati. Finali d'atto e finale d'opera. Trascrizioni d'opera per voce e pf

Rossini: formazione. Le prime opere (*Demetrio e Polibio*). La Direzione del Teatro San Carlo. Il periodo a Venezia (*Semiramide*). Gli incarichi parigini. La Direzione del Liceo musicale di Bologna. Opere serie e opere comiche. *Péchés de vieillesse*.

Bibliografia

Un manuale di Storia della musica a scelta tra i seguenti:

SURIAN ELVIDIO, *Manuale di Storia della Musica*, vol. II e III, Milano, Rugginenti Editore, 2002

CARROZZO MARIO, CIMAGALLI CRISTINA, *Storia della musica occidentale*, 2° vol., Roma, Armando Editore, 2009

Programma integrativo per studenti con frequenza tra il 60 e l'80%: due Letture dal testo seguente:

DI BENEDETTO RENATO, *Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento*, Torino, EDT, 1982

Chopin pp. 227-229

Sinfonia a programma e poema sinfonico pp. 230-240