

Il Corso è stato svolto con l'obiettivo di favorire la conoscenza di eventi, personalità e letteratura della musica occidentale della prima metà del Novecento, operando i dovuti riferimenti al panorama storico e al clima culturale coevo. È stato esaminato il fenomeno delle avanguardie musicali con riferimento all'area geografica francese, austro-tedesca e italiana, passando attraverso lo studio di autori, sodalizi artistici, opinioni, forme e principali opere. Rispetto alle stesse aree geografiche, la visione è stata estesa alla disamina di altri compositori e dei loro lavori, in parte ascrivibili anche alla seconda metà del Novecento. L'approccio alla conoscenza del periodo musicale prescelto è stato completato con una panoramica su alcuni autori spagnoli e russi e sulle rispettive letterature.

Ogni lezione è stata accompagnata da ascolti di parte della letteratura musicale esaminata e da spazi dedicati alle riflessioni degli studenti.

Programma

I. Francia

Il Novecento Nuovi assetti politico-culturali e loro influenza sulla musica. La figura del direttore d'orchestra. La posizione dell'artista europeo nei confronti delle altre civiltà.

Debussy Formazione e produzione. Il Prix de Rome e il soggiorno a Villa Medici. Il rapporto con Chausson. L'influenza di Mallarmé e di Verlaine. La produzione: *La damoiselle élue*, *Cinq poèmes de Baudelaire*, *Ariettes oubliées*, *Children's corner*, *Préludes*, *Images*, *Prélude à l'après-midi d'un faune*, *Nocturnes*; *Pelléas et Mélisande*; *Images* per orchestra; *Douze études*; *Jeux*.

Ascolti *Chevaux de bois*, *Golliwogg's Cakewalk*, *Minstrels*, *Danseuses de Delphes*, *Canope*, *Et la lune descend sur le temple qui fut*, *La mer*, *Pelléas* – Atto II Scena I.

Ravel Formazione e produzione. *Pavane pour une infante défunte*; *Sonatine*; *Le tombeau de Couperin*; *Ma mère l'oye*; *Noël des jouets*; *L'Enfant et les sortilèges*; *L'heure espagnole*. Ascolti *Pavane de la Belle au bois dormant*, *Rigaudon*, *Sonatine II tempo*, *La tasse chinoise*

Satie Formazione. Notazione innovativa e nuova struttura armonica. L'attività a Le chat noir e nella setta dei Rose-Croix. Produzione *Gymnopédie, Gnosiennes, Trois sarabandes, Vexations, Trois morceaux en forme de poire, Embryons desséchés, Heures Séculaires et Instantanées, Musique d'ameublement, Geneviève de Brabant*. Il periodo mistico: *Uspud. Parade, Socrate, Relâche*.

Ascolti *Gymnopédie, Parade*

Les Six. Cocteau: *Le coq et l'Arlequin*. Elementi comuni e aspetti di diversità tra i Six, produzione del periodo del sodalizio e produzione posteriore. *Le mariés de la Tour Eiffel* Milhaud: *Le boeuf sur le toit, Machines agricoles, Cocktail, Le train bleu, Orestie d'Eschyle*. Auric: *Les facheux, Les matelots*. Honegger: *Skating Rink, Pacific 231, Le roi David; Les Aventures du Roi Pausole, Jeanne d'Arc au bûcher*. Poulenc (*Les biches, Le bestiaire, Concert champêtre, Sinfonietta, Les mamelles de Tirésias [Dadaismo], Les dialogues des Carmélites, La voix humaine*)

Ascolti: Milhaud (*Le boeuf, Le train*), Auric (*Les facheux*), Honegger (*Pacific 231*). Poulenc (*Les Biches, Les dialogues des Carmélites, Les mamelles de Tirésias*).

Stravinskij Formazione. Periodo fauve, periodo neoclassico, periodo dodecafonico. Produzione *Les Sylphides, L'oiseau de feu, Petruška, Le Sacre du printemps, Renard, Histoire du soldat, Les noces, Pulcinella*, Concerto per quartetto d'archi, *Mavra, Ottetto, Apollon Musagète, Le baiser de la fée, Oedipus rex, The Rake's Progress, In memoriam, Canticum sacrum, Threni, Circus Polka*.

Ascolti da *Le Sacre, Pulcinella, Mavra, The Rake's Progress*

II. Area austro-tedesca

Mahler Formazione, parabola artistica e fortuna. Produzione: la liederistica (cicli giovanili e della maturità) e il sinfonismo ("Resurrezione" e "La Sinfonia dei Mille"); rapporti tra lieder e sinfonie.

Ascolti da *Il corno magico del fanciullo, Sinfonia dei Mille, Canti di un viandante*

Strauss Formazione e produzione. Lieder, poemi sinfonici, opere e musica strumentale.

Ascolti da *Aus Italien, Don Juan, Salome, Elektra, I tiri burloni di Till Eulenspiegels*

Avanguardie pittoriche e teatrali: *Die Brücke*, Kandinskij - *Sullo spirituale dell'arte*, L'Associazione Nuovi Artisti di Monaco e *Der blaue Reiter*; le tematiche freudiane in Kokoschka (*Assassinio speranze delle donne*) e Stramm (*Sancta Susanna*).

Seconda scuola di Vienna.

Schönberg Formazione, rapporto con Zemlinsky, incontro con Strauss; i cicli liederistici op.1-2-3; *Notte trasfigurata, Gurrelieder, Pelleas und Melisande, Kammer-symphonie, George-Lieder, Erwartung, La mano felice, Pierrot lunaire*. 5 pezzi per pf op. 23, *Serenade* op. 24, Suite op. 25, Variazioni op. 31, *Salmo 130 De profundis, Un sopravvissuto di Varsavia*. Attività pittorica e saggistica. *Manuale di Armonia*.

Ascolti da *Gurrelieder, Erwartung, La mano felice, Pierrot lunaire, Un sopravvissuto di Varsavia*

Berg Formazione e produzione. Sonata op. 1, Quattro lieder, Quartetto per archi, *Cartoline postali*, Quattro pezzi per cl e pf, *Wozzeck*, *Kammerkonzert*, *Lyrische Suite*, *Lulu*, *Violinkonzert*.

Ascolti da *Cartoline postali*, *Wozzeck*, *Lulu*

Webern Formazione e produzione. Lieder, op. 2, 3 e 4 Trio op. 20, Sinfonia op. 21, Quartetto op. 22, Concerto op. 24, Variazioni op. 27.

Ascolti Variazioni op. 27

Hindemith Formazione, prima produzione, i lavori del teatro espressionista, la musica per film, la Gebrauchsmusik. *Die Junge Magd*, *Das Marienleben*, *Sancta Susanna*, *Mathis der Maler*. Le tournées e l'emigrazione in America, l'insegnamento universitario. *Ludus tonalis* La carriera direttoriale.

Ascolti da: Sonata per vl e orchestra op. 11 n. 1, *Sancta Susanna*, *Wir bauen eine Stadt*, *Mathis der Maler*, *Die Junge Magd* e *Das Marienleben*.

III. Italia

Futurismo Manifesti delle altre arti (Marinetti 1909, Manifesti della letteratura, dei pittori e del teatro futurista; i Manifesti tecnici)

Manifesto dei musicisti futuristi - Manifesto tecnico della musica futurista, Intonarumori e Rumorarmonio

Russolo Produzione

Pratella Produzione

Ascolti Russolo *Risveglio di una città*, *Gracidatore*, *Crepitatore*. Pratella *Aviatore Dro*

Generazione dell'Ottanta Legami con le Riviste letterarie, Obiettivi comuni, Manifesto del '32- Polemica Malipiero/Respighi. Società italiana di Musica Moderna, La Corporazione delle Nuove musiche. Il rapporto con D'Annunzio. Torrefranca

Casella L'attività poliedrica di compositore, didatta, organizzatore, saggista, direttore, pianista, revisore. La fondazione del Trio italiano. La produzione: *Pavana*, *Rapsodia Italia*, *Siciliana e burlesca*, Nove pezzi, *Pagine di Guerra*, *Pupazzetti*, *Notte di Maggio*, *La sera fiesolana*, *Paganiniana*, *Le convent sur l'eau*, *La giara*

Respighi Formazione. Produzione (Composizioni e trascrizioni) Trilogia romana, *Canti all'antica*, *La boutique fantasque*, *Antiche danze per liuto*, *Gli uccelli*

Pizzetti Formazione. Produzione: *Fedra*, *Debora e Jaele*. La trattazione del coro.

Malipiero Formazione e produzione. La concezione del teatro. La trilogia goldoniana, *Orfeide*, *Torneo notturno*, *La favola del figlio cambiato*, *I capricci di Callot*. *Pantea*, *La mascherata delle principesse prigioniere*. La musica strumentale: *Rispetti e Strambotti*, *Stornelli e ballate*.

Ascolti:

Casella da *Pupazzetti*, *La giara*. *La sera fiesolana*.

Respighi da *I pini di Roma*, *Gli uccelli*, *La boutique fantasque*

Malipiero da *Orfeide*, *Torneo notturno*

Pizzetti da *Fedra*.

IV. Spagna

Granados Formazione e produzione *Goyescas*

Albeniz Formazione e produzione *Yvonne en Visite! Suite española, Iberia*

De Falla Formazione e produzione *La vida breve, Noches en los Jardines de España, El amor brujo, El Sombrero de tres picos, Fantasia betica, El retablo de maese Pedro* Concerto per clavicembalo e 5 strumenti

Ascolti da *El amor brujo, Noches*, Concerto per clavicembalo

V. Russia

Skrjabin Formazione - le donne: Vera e Tatiana; il figlio Julien. Produzione: sonate per pf (n 1-2- 3- 4), Preludio e notturno op. 9. Sinfonie 1,3,4,5, *Mysterium*, Preludi op. 74.

Ascolti dalle Sinfonie 3,4,5. Preludio e notturno op. 9, Sonata n. 3 (Allegro con fuoco).

Rachmaninov Gli anni di formazione, il rapporto con Čajkovskij, la carriera di interprete, l'espatrio. *Aleko* e le altre opere giovanili, 4 concerti per pf e orchestra, 3 Sinfonie, *La roccia, Il cavaliere avaro, Francesca da Rimini, L'isola dei morti, Le campane, Rapsodia su tema di Paganini, Danze sinfoniche*. La liederistica e i pezzi di ispirazione chopiniana. Il rapporto con la critica.

Ascolti: Cavatina di *Aleko*, Duetti da *Francesca da Rimini, Rapsodia*: Variazioni 1-2-18

Bibliografia

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

Surian Elvidio, *Manuale di Storia della Musica*, vol IV, Milano, Rugginenti Editore, 2002

Carrozzo Mario, Cimagalli Cristina, *Storia della musica occidentale*, 3° vol., Roma, Armando Editore, 2009