

ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE

SCUOLA DI CANTO

CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO IN CANTO

STORIA DEL TEATRO MUSICALE

PROGRAMMA DI STUDIO

I ANNO (30 ore – 3 CFA – Idoneità)

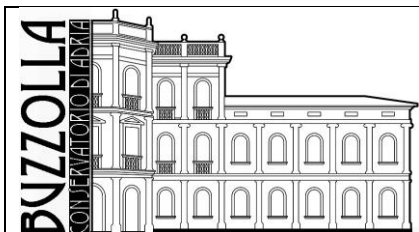
Finalità del corso

Il Corso si propone di fornire allo studente conoscenze relative alla nascita del teatro d'opera con riferimenti ai periodi precedenti, al suo sviluppo fino alla metà del Settecento attraverso metodi e strumenti analitici per l'analisi morfologica e drammaturgica del teatro musicale nel suo contesto storico e culturale.

Contenuti

Metodologia e fonti per lo studio della storia del teatro per musica

- Il teatro classico e il mondo medievale (dal dramma liturgico al teatro profano)
- Il teatro nell'Umanesimo e nel Rinascimento (la storia del mito di Orfeo in Poliziano e gli intermedi),
- L'origine dell'Opera:
  - o dalla *Rappresentazione di Anima e di Corpo*, con ascolto del coro *O ciel clemente*
  - o all'*Euridice* di Peri (ascolti di *Nel puro ardor*, *Alziam le voci e 'l cor*, *Funeste piagge*, *Biondo arcier*)
  - o all'*Orfeo* di Monteverdi (con ascolto dei passi più significativi)
- L'Opera a Roma:
  - o ascolti dal *Sant'Alessio* di Landi Rospigliosi (es. di parti buffe, parti corali, di Sant'Alessio e Demonio)
  - o ascolti da *Chi soffre spera*
- L'Opera a Venezia. Struttura, contenuti, finalità. Ascolti di scene con arie "d'amore", "di follia", "di sonno".
- Monteverdi:
  - o *L'incoronazione di Poppea* (con ascolto dei passi più significativi)
  - o *Il ritorno d'Ulisse in patria* (ascolto del lamento di Penelope e ultima aria)
- Cavalli:
  - o *Didone* Il ciclo della guerra di Troia (ascolti dall'atto I, lamento di Cassandra)
  - o *Giasone* (ascolti relativi alle arie di Giasone, Medea, di sonno, lamento)
- L'opera in Italia nella II metà del '600. Diffusione del teatro d'opera in Italia e caratteri della nuova opera veneziana
- Il teatro per musica nel Seicento in Europa. La Francia e Lully; l'Inghilterra e H. Purcell; Vienna.

ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

- L'Opera in Italia nel primo Settecento a partire dall'Arcadia (1690). Influenza della drammaturgia francese.
- Recitativo e Aria con da capo.
- Händel: la vita e l'opera. Ascolti da *Alcina*, *Rinaldo*
- Metastasio e il dramma per musica: caratteri e strutture dell'opera seria. Ascolti dall'*Olimpiade*, *Se cerca, se dice* in Vivaldi e Pergolesi
- L'intermezzo: Federico – Pergolesi, *La serva padrona*.
- L'opera comica a Napoli: la *commedeja pe mmusica*.
- L'opera comica sovraregionale: *La finta cameriera*
- L'opera comica a Venezia: Goldoni librettista, caratteri e strutture

Al termine del corso è prevista una prova scritta di idoneità.

Il docente valuterà lo studente in base ai seguenti criteri: correttezza e puntualità delle risposte, completezza delle conoscenze; impegno e partecipazione durante le lezioni.

Testi di riferimento e altro materiale didattico (vedi sotto)

II ANNO (20 ore – 2 CFA – Idoneità)

Finalità del corso

Il Corso si propone di fornire allo studente conoscenze relative allo sviluppo del teatro d'opera dalla metà del Settecento all'Opera romantica in Europa e a Rossini in Italia, attraverso metodi e strumenti analitici per l'analisi morfologica e drammaturgica del teatro musicale nel suo contesto storico e culturale.

Contenuti

- Gluck e Calzabigi
- L'opera seria: dalla seconda metà del Settecento a fine secolo. *Cimarosa*, *Olimpiade*.
- L'opera comica di fine Settecento: Paisiello e Cimarosa. *Socrate immaginario*, *Re Teodoro a Venezia*, *Il matrimonio segreto*
- Mozart
- L'opera tra il Settecento e l'Ottocento → quadro generale e caratteri del Romanticismo
- L'opera tedesca: Beethoven, *Fidelio*, E.T.A. Hoffmann, *Undine*, C. M. von Weber, *Der Freischütz*, scena della "Gola del Lupo".
- Gli sviluppi musicali in Francia nel primo Ottocento: *Théâtre de l'Opéra*, *Théâtre de l'Opéra-comique*, *Théâtre Italien*. Percorsi tra Cherubini, *Médée* e Spontini, *La vestale*.
- L'opera italiana del primo Ottocento: schemi riassuntivi e quadro generale.
- Rossini: aspetti dello stile e della produzione operistica: analisi dell'opera seria e dell'opera buffa attraverso alcuni esempi significativi. Il *Tell*.
- Lo sviluppo dell'opera italiana nell'Ottocento: caratteri generali. La solita forma.

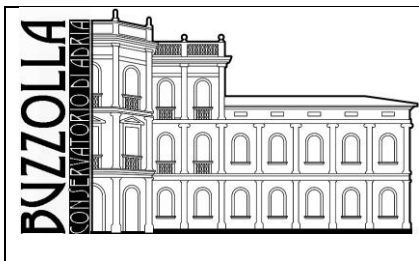
Al termine del corso è prevista una prova scritta di idoneità.

Il docente valuterà lo studente in base ai seguenti criteri: correttezza e puntualità delle risposte, completezza delle conoscenze; impegno e partecipazione durante le lezioni.

Testi di riferimento e altro materiale didattico (vedi sotto)

III ANNO (20 ore – 2 CFA – Esame)

Finalità del corso

ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

Il Corso si propone di fornire allo studente conoscenze relative allo sviluppo del teatro d'opera dall'Opera romantica in Europa e soprattutto in Italia per arrivare a Puccini ed eventualmente alle nuove forme del linguaggio musicale attraverso metodi e strumenti analitici per l'analisi morfologica e drammaturgica del teatro musicale nel suo contesto storico e culturale.

Contenuti

- Bellini: percorso attraverso alcune melodie famose tratte dalle sue opere; note e ascolti da *Norma*
- Donizetti e i suoi librettisti. Percorso di analisi e ascolti attraverso *L'elisir d'amore*, *Maria Stuarda* e *Lucia di Lammermoor*
- Meyerbeer e il *grand opéra*
- Il giovane Verdi: esempi dal *Nabucco* e da *Ernani*; la maturità in relazione a Wagner: cenni sul *grand-opéra* e sul *Don Carlos*, sulla riflessione teorica wagneriana, su Bayreuth e sul *Tristano*. L'ultimo Verdi
- Bizet: *Carmen* tra 'popolarità', 'fatalismo', 'amore e morte' e 'libertà'
- Tchajkovskij: *Onegin* e la "scena della lettera"
- Il Verismo e "La giovane scuola"; Verga dalla novella al dramma all'opera
- Mascagni: *Cavalleria rusticana* caratteristiche testuali e musicali
- Leoncavallo: *Pagliacci* e il 'teatro nel teatro'
- Puccini: percorso attraverso le opere più significative
- Esempi di opera del Novecento

Al termine del corso è prevista una prova d'esame scritta con possibilità di integrazione orale.

Il docente valuterà lo studente in base ai seguenti criteri: correttezza e puntualità delle risposte, completezza delle conoscenze; impegno e partecipazione durante le lezioni.

Testi di riferimento e altro materiale didattico

Testi consigliati e bibliografia essenziale

- CARROZZO CIMAGALLI, *Storia della musica occidentale* (parti relative alla storia del teatro per musica). Armando Editore 2012
- L. BIANCONI, *Il teatro d'opera in Italia*, Il Mulino, 1993
- G. DE VAN, *L'opera italiana. La produzione, l'estetica, i capolavori*, Carocci editore 2012
- V. COLETTI, *Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana*, Piccola Biblioteca Einaudi 2003
- L. ARRUGA, *Il teatro d'opera italiano*, Feltrinelli 2009

La docente fornirà ppt e dispense relative ai percorsi scelti, links utili, libretti e programmi di sala, riviste musicologiche, supporti audiovisivi, siti di interesse operistico necessari allo studio della materia direttamente agli studenti, nel corso delle lezioni.