

Corsi accademici di secondo livello (biennio)

Insegnamento di

FORME DELLA POESIA PER MUSICA ed ELEMENTI DI DRAMMATURGIA

Docente: prof. Federica Isabella Zanella

Email: federi.zan@gmail.com

Insegnamento previsto per i corsi di II livello di Musica vocale da camera.

I ANNUALITÀ		
ore	CFA	valutazione
12	2	Idoneità

Prerequisiti

Conoscenza, nei suoi aspetti fondamentali, della storia della cultura occidentale dall'antichità all'età moderna, con particolare riferimento alla lingua e alla letteratura italiana.

Conoscenze e abilità da acquisire

- Saper considerare e valutare il rapporto tra testo e musica nei suoi aspetti tecnico-comunicativi ed artistici.
- Saper riconoscere e analizzare le principali strutture metriche e formali della poesia per musica.
- Conoscenza di alcune fondamentali forme della poesia per musica a partire dal mondo classico.
- Conoscenza di alcuni elementi basilari di drammaturgia (opera come genere e suoi linguaggi peculiari)
- Acquisizione delle competenze analitiche necessarie per una comprensione generale del rapporto fra parola e musica nelle principali forme poetico-musicali della nostra storia della letteratura.

Contenuti

In base agli interessi degli studenti, al tipo di approfondimento richiesto in relazione alla durata del corso, agli argomenti già considerati nel corso del Triennio, verranno trattati **alcuni** dei seguenti argomenti:

La poesia per musica nel tempo

- Epica, lirica, drammatica. La musica nei Poemi omerici e nella Grecia antica.
- Il coro nel mondo classico. Esempi tratti da alcune tragedie (Ifigenia in Aulide, Medea, Alcesti, ecc.)

- Forme poetico-musicali medievali: il testo latino nella musica sacra (es. di graduale, inno, sequenza) e nella musica profana (Carmina Burana). Esempi di testi per musica in volgare (forme di poesia per musica provenzali)
- La lauda del Duecento
- Canzone e Madrigale del Trecento e del Cinquecento (per es.: JACOPO da BOLOGNA, Non al suo amante più Diana piacque; MARENZIO e MONTEVERDI, Zefiro torna)
- La Caccia (GIOVANNI da FIRENZE, Con bracchi assai) e la Ballata (FRANCESCO LANDINI, Questa fanciulla, amor)
- Dante, Petrarca, Boccaccio e la musica: cenni sulla *Divina Commedia*, sul sonetto *Zefiro torna e 'I bel tempo rimena* e sulla cornice del Decameron ("Giornata II" conclusione; "Giornata VII" conclusione; "Giornata X" novella VII)
- I canti carnascialeschi: Il trionfo di Bacco e Arianna
- La frottola e alcuni esempi della produzione del '400 (Bartolomeo TROMBONCINO, Vale diva, vale in pace; El grillo è bon cantore)
- La chanson parigina JANEQUIN, La Guerre (La Bataille de Marignan)
- Il 'lamento' a partire da Monteverdi
- Madrigale drammatico.
- L'ottava dei poemi di Ariosto e Tasso.
- Aspetti della produzione poetica del Settecento.
- Il melologo.
- Caratteri della produzione romantica (il *Lied*; forme legate all'opera: duetto, terzetto e quartetto; il concertato e il finale d'atto; gran scena; la solita forma; la romanza)
- Il testo poetico per musica nel '900: esempi tratti da Petrassi, Ligeti, Paert, Bonato

L'Opera come testo spettacolare

- Pluridimensionalità e multimedialità dello spettacolo musicale.
- Funzioni della musica.
- Rapporto fra testi e rappresentazione.
- Musica di scena, musica in scena.

Aspetti narratologici dell'opera

- Raccontare e rappresentare.
- Il sistema dei personaggi.
- Il tempo nell'opera.
- Ambiente e percezione dello spazio.
- Focalizzazioni.

Modalità di svolgimento delle lezioni

Le lezioni settimanali saranno sia frontali sia partecipate, basate sull'analisi testuale e musicale, su letture poetiche e su ascolti guidati.

Modalità e criteri di valutazione

Al termine del corso è previsto un breve testo scritto di idoneità relativo agli argomenti sviluppati, al materiale distribuito dalla docente, agli ascolti, alla lettura dei testi poetici e alla conoscenza di uno/due testi/saggi suggeriti a lezione. 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

La docente fornirà le indicazioni relative a bibliografia, links utili, testi poetici, supporti audiovisivi, necessari allo studio della materia direttamente agli studenti, nel corso delle lezioni.

Questo programma è in vigore dall'a.a. 2019/2020