

UNIVERSITÀ DI PISA

ESPERIENZE MUSICALI DEL NOVECENTO

CLAUDIO PROIETTI

Academic year	2020/21
Course	STORIA E FORME DELLE ARTI VISIVE, DELLO SPETTACOLO E DEI NUOVI MEDIA
Code	1238L
Credits	6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
ESPERIENZE MUSICALI DEL NOVECENTO	L-ART/07	LEZIONI	36	CLAUDIO PROIETTI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il programma del corso per l'a.a. 2020-2021, che si svolgerà nel **secondo semestre**, avrà come titolo **“Turandot: una fiaba per il Novecento (Puccini, Busoni e altri).”**

Pertanto al termine del corso agli studenti sarà richiesto il raggiungimento delle seguenti conoscenze:

- conoscenza diretta, dettagliata e approfondita delle due opere, entrambe intitolate *Turandot*, composte nel 1917 e nel 1920-24 rispettivamente da Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini; le opere saranno lette, analizzate, ascoltate e visionate durante il corso;
- conoscenza diretta di altri lavori di teatro musicale, teatro, danza e cinema ispirati alla fiaba della Principessa Turandot e ideati nel XX e XXI secolo;
- conoscenza delle principali problematiche relative alle vicende del teatro musicale novecentesco e contemporaneo;
- conoscenza generale della vita, delle opere e della poetica di Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini;
- conoscenza dei più importanti argomenti relativi al rapporto parola/musica;
- conoscenza, attraverso la testimonianza di esperienze dirette, delle principali problematiche connesse all'allestimento e alla messa in scena di uno spettacolo di teatro musicale.

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame orale finale sui testi indicati nel programma d'esame.

Capacità

- capacità di contestualizzare storicamente e stilisticamente i principali lavori della produzione di teatro musicale del XX secolo;
- capacità di realizzare un ascolto compiuto, consapevole e critico di una partitura musicale anche in assenza di una specifica preparazione musicale;
- capacità di analizzare le relazioni fra testo letterario e testo musicale;
- capacità di riflettere sulle implicazioni culturali, politiche e sociologiche dell'esperienza teatrale.

Modalità di verifica delle capacità

Verifica finale (esame orale) ed eventuali verifiche in aula dell'attenzione e della comprensione durante le lezioni.

Comportamenti

Attenzione e concentrazione, spirito collaborativo nei confronti dei compagni e delle compagne di corso, assiduità (nel caso dei frequentanti).

Modalità di verifica dei comportamenti

Osservazione in aula e verifica finale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Preferibili ma non obbligatorie conoscenze preliminari di teoria musicale e di storia della musica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Indicazioni metodologiche

Le indicazioni metodologiche sono fornite in aula durante il corso e prevedono in particolare l'uso della capacità di riconoscimento e definizione degli eventi sonori, della capacità di creare relazioni fra testo letterario, testo musicale e situazione teatrale, della capacità di un approccio critico che sappia mettere in relazione produzioni e pensieri compositivi diversi e fra loro distanti.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso sarà principalmente incentrato sulle due opere, entrambe intitolate *Turandot* e basate sulla medesima fonte, composte nel 1917 e nel 1920-24 rispettivamente da Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini; le opere saranno lette, analizzate, ascoltate e visionate durante il corso.

Contemporaneamente esse saranno collocate nel quadro generale delle problematiche legate al genere "opera lirica" a partire dall'inizio del XX secolo e nei due specifici contesti del mondo compositivo di Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini.

In tal modo saranno evidenziate le caratteristiche peculiari e quasi oppostive dei due lavori (sul piano linguistico e artistico, ma anche teorico ed estetico) e saranno analizzate le vicende che hanno determinato i loro diversissimi rapporti con il mondo teatrale e il pubblico.

Saranno realizzati, se possibile, incontri con specialisti e uscite per assistere a spettacoli connessi al tema del corso.

Gli obiettivi e gli apprendimenti previsti dal corso saranno evidentemente assai agevolati dalla frequenza delle lezioni che quindi si segnala come particolarmente consigliabile.

Alla conclusione del corso l'esame sarà suddiviso in due parti secondo il seguente criterio:

1° parte:

- conoscenza generale delle esperienze di teatro musicale nel '900;
- conoscenza generale della vita e delle opere di Ferruccio Busoni e di Giacomo Puccini;

2° parte

- conoscenza approfondita del testo letterario e dei contenuti musicali dell'opera *Turandot* di Ferruccio Busoni (1917) su libretto di Ferruccio Busoni in lingua tedesca basato sull'opera teatrale del Conte Carlo Gozzi;
- conoscenza approfondita del testo letterario e dei contenuti musicali dell'opera *Turandot* di Giacomo Puccini (1920-24) su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni;
- conoscenza degli altri lavori basati sullo stesso argomento che saranno proposti e analizzati durante il corso

Bibliografia e materiale didattico

BIBLIOGRAFIA PER L'ESAME

Prima parte

conoscenza generale delle esperienze di teatro musicale nel '900

- in "Enciclopedia della musica", vol. I "Il Novecento" (Einaudi, 2001): Philippe Albèra - "Il teatro musicale" (pp. 223-273)
- in Vittorio Coletti "Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana" (Einaudi, 2003): cap. XI "L'ultima stagione" (pp. 158-170)

conoscenza generale della vita e delle opere di Ferruccio Busoni e di Giacomo Puccini

- in "Dizionario Biografico degli Italiani Treccani", vol. XV (Ist. Enc. It., 1972): Raoul Meloncelli - "Busoni Ferruccio" (pp. 1-12)
- in "Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti", Le Biografie, vol. II (Utet, 1985): Roman Vlad - "Busoni Ferruccio Benvenuto" (pp. 5-11)
- in "Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale", vol. II, p. IV, cap. II (Utet, 1996): Guido Salvetti - "Tra Ottocento e Novecento" (pp. 403-432)
- in "Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti", Le Biografie, vol. VI (Utet, 1988): Claudio Casini - "Puccini Giacomo" (pp. 149-156)
- in René Leibowitz - "Storia dell'opera" (Garzanti, 1966) (ed. or. francese 1957): cap. XX "L'opera di Puccini e i problemi del teatro lirico contemporaneo" (pp. 353-372); cap. XXI "L'arte di Giacomo Puccini e l'essenza dell'opera" (pp. 373-397)
- in Rodolfo Celletti - "Storia dell'opera italiana" (Garzanti, 2000): cap. XXXIII "Da Puccini a Rota" (pp. 555-580)

Seconda parte

- Carlo Gozzi - "Turandot"
- Ferruccio Busoni - libretto di "Turandot"
- Adami e Simoni - libretto di "Turandot"
- in Michele Girardi - "Giacomo Puccini. L'arte internazionale di un musicista italiano" (Marsilio, 1993): cap. 10 "Turandot" (pp. 433 - 484)
- in Mosco Carner - "Giacomo Puccini. Biografia critica" (Il Saggiatore, 1961): cap. 34 "Turandot" (pp. 619 - 662)
- in Sergio Sablich - "Busoni" (EDT, 1982): in cap. 5 "Le opere teatrali": da pag. 204 a pag. 223

UNIVERSITÀ DI PISA

- Renzo Boldrini, Claudio Proietti – “La fiaba della Principessa Turandot. Come nessuno ve l'ha mai raccontata” (Edizioni ETS, 2017)

La maggior parte dei testi critici (frammenti di volumi, saggi estratti da ampie raccolte ecc.) saranno fornite in copia digitale dal docente a inizio corso.

Agli studenti in grado di leggere la musica è vivamente consigliato dotarsi degli spartiti "canto e piano" delle due opere.

Indicazioni per non frequentanti

Gli studenti non frequentanti, in aggiunta al programma d'esame sopra indicato, dovranno dimostrare la conoscenza dettagliata di un'altra opera di Giacomo Puccini che dovrà essere preventivamente scelta in accordo con il docente.

Modalità d'esame

Colloquio orale che attesti la conoscenza del programma d'esame e la padronanza dei temi critici, storici e analitici.

Note

Salvo diversa comunicazione, il corso si terrà nei giorni di lunedì e martedì dalle 12:00 alle 13:30 a partire da lunedì 15 febbraio 2021. Nel caso sia possibile lo svolgimento della didattica in presenza, sede del corso sarà l'Aula Musica di Palazzo Matteucci (piazza Evangelista Torricelli 2). Nel caso invece in cui si debba operare con la didattica on line, la piattaforma utilizzata sarà Microsoft Team.

L'orario di ricevimento degli studenti sarà comunicato dopo l'inizio delle lezioni.

Tutti i testi presenti in bibliografia che risultassero irreperibili (perché fuori catalogo o comunque fuori commercio) saranno resi disponibili per gli studenti in tempo utile secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

La commissione d'esame sarà composta dal Prof. Proietti (presidente) e dalle Prof.sse Sandra Lischi e Elena Marcheschi; commissione supplente Prof.ssa Sandra Lischi (presidente), Prof.sse Chiara Tognoletti e Teresa Soldani (cultore della materia).

Ultimo aggiornamento 16/02/2021 19:30