

UNIVERSITÀ DI PISA

ESPERIENZE MUSICALI DEL NOVECENTO

CLAUDIO PROIETTI

Anno accademico	2021/22
CdS	STORIA E FORME DELLE ARTI VISIVE, DELLO SPETTACOLO E DEI NUOVI MEDIA
Codice	1238L
CFU	6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
ESPERIENZE MUSICALI DEL NOVECENTO	L-ART/07	LEZIONI	36	CLAUDIO PROIETTI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il programma del corso per l'a.a. 2021-2022, che si svolgerà nel **secondo semestre**, avrà come titolo:

"I mille '900. Il racconto dei capolavori che hanno fatto la storia della musica moderna: da Claude Debussy a Luciano a Berio, da Arnold Schoenberg a John Cage, da Igor Stravinskij a Ivan Fedele, da Olivier Messiaen a Steve Reich, da Béla Bartók a Francesco Filidei con alcune puntate nel jazz e nel pop"

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

- conoscenza generale della storia della musica del XX e XXI secolo;
- conoscenza approfondita, attraverso l'ascolto e l'analisi, di alcuni dei massimi capolavori della storia della musica del XX e XXI secolo: loro genesi, forma, contenuto, significato poetico ed estetico, valore simbolico, relazione con altri ambiti artistici musicali (jazz e pop) e non (arte, poesia, teatro, letteratura, danza, architettura ecc.).

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame orale finale sui testi in programma d'esame.

Capacità

- capacità di contestualizzare storicamente, esteticamente e stilisticamente i principali lavori della produzione musicale del XX secolo;
- capacità di realizzare un ascolto compiuto, consapevole e critico di una partitura musicale anche in assenza di una specifica competenza musicale.

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.

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 un approccio critico che sappia mettere in relazione produzioni e pensieri compositivi diversi e fra loro distanti, della capacità di riconoscere relazioni fra linguaggio musicale e altri linguaggi artistici (letterario, teatrale, artistico, architettonico).

UNIVERSITÀ DI PISA

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso si intitolerà:

“I mille ‘900. Il racconto dei capolavori che hanno fatto la storia della musica moderna: da Claude Debussy a Luciano a Berio, da Arnold Schoenberg a John Cage, da Igor Stravinskij a Ivan Fedele, da Olivier Messiaen a Steve Reich, da Béla Bartók a Francesco Filidei con alcune puntate nel jazz e nel pop”

Il corso verterà sulla ricostruzione degli eventi fondamentali dell'assai complessa e inafferrabile “storia” della musica del XX secolo e intende spiegare perché, mentre l'arte, la poesia, la danza e il teatro del Novecento sono ormai accettati, amati e discussi da fruitori di tutte le età e le latitudini, la musica classica del XX secolo (e tanto più quella del XXI) suscita ancora molta diffidenza, sconcerto e a volte anche disagio.

Per raggiungere questi obiettivi il corso utilizzerà due strumenti.

Il primo sarà l'adozione di un particolare libro di testo. Si tratta di un bestseller mondiale, scritto nel 2007 dal critico musicale americano Alex Ross e intitolato *Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo* (ed. Bompiani, pagg. 875). È un testo estremamente vivace, densissimo di informazioni, di storie e di collegamenti, ma anche molto lontano dalle abituali ed eurocentriche traiettorie storiche, musicologiche e accademiche.

Il secondo strumento saranno le lezioni, ciascuna delle quali sarà dedicata al racconto e all'ascolto critico e analitico di una delle composizioni (teatrali, sinfoniche, cameristiche) che hanno segnato punti di svolta fondamentali delle vicende musicali del secolo. Il percorso non potrà essere ovviamente onnicomprensivo ed esaustivo, ma selezionerà (secondo il gusto del docente) alcune delle mille e differenti traiettorie che l'esperienza musicale moderna ha percorso. Nel far ciò sarà inevitabile toccare anche i molti e a volte sorprendenti punti di contatto con i mondi del jazz e del pop.

Saranno realizzati, se possibile, incontri con specialisti e uscite per assistere a concerti o 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 praticamente indispensabile.

A conclusione del corso l'esame orale comprenderà due argomenti:

1. conoscenza generale del testo: Alex Ross - *Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo* - (ed. Bompiani, pagg. 875)
2. conoscenza approfondita di due composizioni scelte dallo studente, in accordo con il docente, fra quelle studiate durante le lezioni del corso (in questa parte dell'esame saranno utilizzabili anche supporti audio o video utili all'esposizione)

Bibliografia e materiale didattico

Per la preparazione dell'esame è previsto lo studio di un unico testo:

Alex Ross - *Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo* - (ed. Bompiani, pagg. 875)

Eventuali altri materiali relativi al corso (articoli, saggi ecc.) saranno resi disponibili dal docente durante le lezioni.

Indicazioni per non frequentanti

Si ribadisce che gli obiettivi e gli apprendimenti previsti dal corso saranno evidentemente assai agevolati dalla frequenza delle lezioni che quindi si segnala come praticamente indispensabile.

Gli studenti non frequentanti sosterranno l'esame con lo stesso programma degli studenti frequentanti e, per quanto riguarda il secondo argomento, dovranno contattare il docente e, analogamente ai frequentanti, concordare con lui le due composizioni da “analizzare”.

Modalità d'esame

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

In particolare, a conclusione del corso, l'esame orale comprenderà due argomenti:

1. conoscenza generale del testo Alex Ross: *Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo* (ed. Bompiani, pagg. 875);
2. conoscenza approfondita di due composizioni scelte dallo studente, in accordo con il docente, fra quelle studiate durante le lezioni del corso (in questa parte dell'esame saranno utilizzabili anche supporti audio o video utili all'esposizione).

Note

Salvo diverse disposizioni stabilite dagli organi competenti, le lezioni si terranno in presenza nei giorni di lunedì e martedì dalle 12:00 alle 13:30 a partire da lunedì 14 febbraio 2022. Sede del corso sarà l'Aula Musica di Palazzo Matteucci (piazza Evangelista Torricelli 2).

A CAUSA DEL NUOVO CALENDARIO DECISO DAGLI ORGANI COMPETENTI, L'INIZIO DEL CORSO È SPOSTATO A LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2022. L'ORARIO RIMANE INALTERATO (LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 12,00 ALLE 13,30). LA SEDE È STATA SPOSTATA ALL'AULA SAVI (ORTO BOTANICO, PIANO TERRA, VIA PORTA BUOZZI 3)

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

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).