UNIVERSITÀ DI PISA

STORIA DELLA MUSICA

ALESSANDRO CECCHI

Anno accademico	2021/22
CdS	ITALIANISTICA
Codice	1154L
CFU	6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
STORIA DELLA MUSICA	L-ART/07	LEZIONI	36	ALESSANDRO CECCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze storiche, terminologia tecnica e strumenti metodologici per lo studio dell'esperienza musicale nelle sue diverse forme di mediazione e circolazione, fra testo, performance e media.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica delle conoscenze avrà luogo in sede di esame orale (domande e risposte). La partecipazione attiva degli studenti al corso e la produzione di una relazione scritta conclusiva contribuiranno alla verifica complessiva.

Capacità

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di riconoscere diverse forme di mediazione musicale e discuterne gli aspetti storici, tecnologici, sociali e culturali. Questo implica anche un incremento delle capacità di ascolto e della consapevolezza del ruolo della mediazione nell'esperienza musicale.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale (discussione di esempi presi in considerazione durante le lezioni o discussi nei vari saggi). La relazione scritta concusiva contribuirà alla verifica complessiva.

Comportamenti

Gli studenti alla fine del corso sapranno descrivere e discutere le tipologie di esperienza musicale considerate durante il corso, con piena consapevolezza rispetto alla specifica mediazione musicale le cui forme di base sono riconducibili alle dimensioni della musica in quanto testo, in quanto performance e in quanto prodotto mediale.

Modalità di verifica dei comportamenti

In sede di esame gli esempi presi in considerazione durante il corso saranno sottoposti all'attenzione degli studenti. La loro discussione, così come la produzione di una relazione scritta, sarà il punto di partenza della valutazione. La partecipazione attiva degli studenti al corso contribuirà alla verifica complessiva.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Si richiedono conoscenze di base sulla musica e sui media audio/visivi, capacità di ascolto, interesse per le connessioni tra musica, letteratura, arti figurative, arti performative, produzioni mediali e forme di intrattenimento.

Indicazioni metodologiche

La prima parte del corso sarà basata su lezioni frontali intervallate da momenti di discussione. La seconda parte sarà basata sulla discussione di esempi specifici collegati alle metodologie e ai concetti delineati dal docente nella prima parte del corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

La musica fra testo, performance e media: forme e concetti dell'esperienza musicale

Tra gli ultimi decenni del XIX secolo e il primo ventennio del XXI secolo (complice anche l'emergenza sanitaria ancora in corso) la circolazione della musica si è spostata sempre più decisamente verso i media e in particolare verso i nuovi media digitali. A questo proposito si parla oggi di “cultura mediatizzata”. Questa enfasi sulla particolare forma di mediazione offerta dai (nuovi) media rischia di offuscare la comprensione dell'esperienza musicale considerata nella sua complessità. Della musica, infatti, non si è mai data esperienza al di fuori di specifiche forme di mediazione. Anche una performance dal vivo (un concerto, la rappresentazione di un'opera, un tour internazionale) o un testo musicale (dal manoscritto musicale miniato, alla partitura a stampa, all'edizione digitale) offrono mediazioni complesse dando vita a esperienze musicali peculiari ma non di rado interconnesse.

Al tempo stesso non si può negare che, proprio grazie alla più stretta familiarità con i nuovi media digitali, negli ultimi venti anni si sono poste le premesse metodologiche per un ripensamento radicale del concetto di musica a partire dalle sue attuali forme di esperienza. La musicologia nelle sue diverse declinazioni (storica, empirica, etnografica) ha contribuito a questo ripensamento insieme a molte altre prospettive disciplinari (performance studies, media studies, sound studies, digital humanities, scienze cognitive, neuroscienze). Dopo una ricostruzione del più recente dibattito interdisciplinare su musica e media, il corso proverà a intrecciare diverse discipline e prospettive di ricerca per illuminare alcuni segmenti della storia della musica alla luce del mutato concetto di musica.

L’impalcatura metodologica del corso sarà supportata dalla bibliografia e illustrata con riferimento a esempi concreti, che saranno analizzati in modo ravvicinato e in una prospettiva interdisciplinare. Il corso intende proporre un percorso sperimentale finalizzato alla riflessione sulle forme e sui concetti dell'esperienza musicale tra testo, performance e media. La seconda parte del corso sarà basata sulla discussione di esempi specifici. L'oggetto della relazione scritta finale sarà concordato individualmente con gli studenti.

Bibliografia e materiale didattico

1. Volume di riferimento del corso (da studiare)

- Alessandro Cecchi (a cura di), *La musica fra testo, performance e media. Forme e concetti dell'esperienza musicale*, Roma: NeoClassica 2019.

2. Bibliografia relativa alle lezioni del docente (da studiare)

- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli tra media, stile e discorso. La circolazione della performance musicale*, in Michela Garda e Eleonora Rocconi (a cura di), *Registrare la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione*, Pavia: Pavia University Press 2016, pp. 49-71: disponibile su Teams
- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli, Glenn Gould e la Raitre di Angelo Guglielmi. La performance musicale della televisione*, «Gli spazi della musica» 9 (2020):https://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica/article/view/5389
- Alessandro Cecchi, *Idiosincrasie generazionali: musica e media nel cinema di Nanni Moretti degli anni Ottanta*, «Biblioteca Teatrale» 129-130 (2019), pp. 111-130: disponibile su Teams
- Alessandro Cecchi, *Canzoni d'attore. Musica, performance e (nuovi) media nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2015)*, «Schermi» 7 (2020), pp. 155-175:https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/article/view/12973/13175

3. Bibliografia aggiuntiva per la parte metodologica (opzionale, recuperabile dal corso)

- Philip Auslander, *Liveness. Performance in a Mediatized Culture. Second Edition,* London/New York: Routledge 2008
- Philip Auslander, *In Concert. Performing Musical Persona*, Ann Arbor: University of Michigan Press 2021
- Jay David Bolter, Richard Grusin, *Remediation. Understanding New Media*, Cambridge (MA): MIT Press 2000 (Traduzione italiana: *Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi*, a cura di A. Marinelli, Milano: Guerini e Associati 2003)
- Gianmario Borio (ed.), *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction*, London/New York: Routledge 2015
- Gianmario Borio, Giovanni Giuriati, Alessandro Cecchi, Marco Lutzu (eds), *Investigating Musical Performance: Theoretical Models and Intersections*, London/New York: Routledge 2020
- Alessandro Cecchi, *Performance/Media/Documentation… Thinking Beyond Dichotomies. An interview with Philip Auslander*, «Sound Stage Screen» 1/1 (2021):https://riviste.unimi.it/index.php/sss/article/view/15388

- Nicholas Cook, *Between Process and Product: Music and/as Performance*, «Music Theory Online» 7/2 (2001): https://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html
- Nicholas Cook, *Beyond the Score: Music as Performance*, Oxford/New York: Oxford University Press 2013
- Richard Grusin, *Radical Mediation*, «Critical Inquiry» 42/1 (2015): disponibile in Teams (Traduzione italiana: *Radical mediation. Cinema, estetica e tecnologie digitali*, a cura di A. Maiello, Cosenza: Pellegrini 2017)

Indicazioni per non frequentanti

I non frequentanti dovranno studiare:
1) il volume principale del corso (completo):

- Alessandro Cecchi (a cura di), *La musica fra testo, performance e media. Forme e concetti dell'esperienza musicale*, Roma: NeoClassica 2019

2) i seguenti 4 saggi (PDF reperibili in parte online, in parte nella sezione "File" del Team):

- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli tra media, stile e discorso. La circolazione della performance musicale*, in Michela Garda e Eleonora Rocconi (a cura di), *Registrare la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione*, Pavia: Pavia University Press 2016, pp. 49-71: disponibile su Teams
- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli, Glenn Gould e la Raitre di Angelo Guglielmi. La performance musicale della televisione*, «Gli spazi della musica» 9 (2020): https://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica/article/view/5389
- Alessandro Cecchi, *Idiosincrasie generazionali: musica e media nel cinema di Nanni Moretti degli anni Ottanta*, «Biblioteca Teatrale» 129-130 (2019), pp. 111-130: disponibile su Teams
- Alessandro Cecchi, *Canzoni d'attore. Musica, performance e (nuovi) media nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" (2015)*, «Schermi» 7 (2020), pp. 155-175: https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/article/view/12973/13175

Inoltre, anche i non frequentanti dovranno **presentare una relazione scritta** (6-8 cartelle standard) su un argomento da concordare con il docente, da consegnare almeno 3 giorni prima dell'esame orale.

Modalità d'esame

Esame orale con il docente, successivo alla presentazione di una relazione scritta (6-8 cartelle standard) su un tema da concordare. La relazione scritta dovrà essere consegnata almeno 3 giorni prima dell'appello di esame prescelto.
L'esame orale consisterà nella verifica delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti acquisiti dagli studenti. Le domande riguarderanno la bibliografia, il contenuto delle lezioni, gli esempi discussi e i materiali messi a disposizione durante il corso.
La partecipazione attiva degli studenti nel corso e la relazione scritta contribuirà alla verifica complessiva.

Note

Il corso inizia lunedì 27 settembre 2021 e si conclude lunedì 6 dicembre 2021 con il seguente orario:

- Lunedì ore 16:00–17:30 aula R7 (Palazzo Ricci)
- Martedì ore 16:00–17:30 aula R5 (Palazzo Ricci)

Questo corso (Storia della musica 1154L) è destinato agli studenti magistrali
Commissione d'esame: presidente dottor Alessandro Cecchi, membri prof.ssa Eva Marinai, prof.ssa Chiara Tognolotti, dottor Maurizio Ambrosini, dott.ssa Elena Marcheschi, dott. Matteo Giuggioli (cultore della materia), dott.ssa Maria Teresa Soldani (cultore della materia).

Ultimo aggiornamento 05/12/2021 19:04