

UNIVERSITÀ DI PISA STORIA DELLA MUSICA

ALESSANDRO CECCHI

Anno accademico	2023/24
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 e strumenti metodologici per lo studio dell'esperienza musicale nelle sue diverse forme di mediazione e circolazione, fra testo, performance e media. Da questa prospettiva si affronteranno la musica antica, la musica sinfonica e cameristica, l'opera e la musica vocale, la musica elettronica, il jazz, la canzone e alcuni generi della popular music, oltre ad alcune esperienze artistiche e musicali recenti.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica delle conoscenze sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale. Per gli studenti frequentanti la partecipazione attiva al corso contribuirà alla verifica complessiva. Per tutti gli studenti è inoltre prevista la produzione di una relazione scritta, nella quale applicheranno a un caso di loro interesse le conoscenze e le metodologie acquisite dal corso e/o dalla bibliografia.

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 di diversi tipi di mediazione nell'esperienza musicale.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale. Per gli studenti frequentanti la partecipazione attiva al corso contribuirà alla verifica complessiva. Per tutti gli studenti è inoltre prevista la produzione di una relazione scritta, nella quale applicheranno a un caso di loro interesse le capacità sviluppate durante il corso e/o grazie allo studio della bibliografia.

Comportamenti

Alla fine del corso gli studenti sapranno descrivere e discutere consapevolmente le tipologie di esperienza musicale considerate durante il corso,

Modalità di verifica dei comportamenti

In sede di esame gli esempi analizzati durante il corso saranno sottoposti all'attenzione degli studenti. Per gli studenti frequentanti, la partecipazione attiva al corso contribuirà alla verifica complessiva. La loro discussione, così come la produzione di una relazione scritta (obbligatoria anche per gli studenti non frequentanti), sarà il punto di partenza della valutazione. In linea con gli obiettivi del **Progetto CECIL – Centro d'Eccellenza per il Contrasto all'Impoverimento Linguistico**, gli elaborati scritti saranno rivisti dal docente, che suggerirà correzioni e miglioramenti.

UNIVERSITÀ DI PISA

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Si richiedono conoscenze di base sulla musica, sulla produzione cinematografica e sui media audiovisivi in genere, capacità di ascolto musicale e interesse per le connessioni tra musica e letteratura, arti figurative, arti performative, produzioni medial, forme di intrattenimento.

Indicazioni metodologiche

Il corso sarà basato su lezioni frontali intervallate da momenti seminariali di discussione collettiva sugli aspetti metodologici e sugli esempi considerati.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

“La musica come 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. Il corso si avvarrà di momenti di discussione collettiva sia sugli aspetti metodologici sia sugli esempi trattati nel corso.

Bibliografia e materiale didattico

1. Volume di riferimento del corso (obbligatorio)

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

2. Bibliografia aggiuntiva del corso (opzionale, disponibile in MOODLE)

- Alessandro Cecchi, *Al di là del principio di autonomia. Adorno, Benjamin e le sfide del contemporaneo*, in: *Punti e contrappunti. Voci dell'estetica musicale di oggi* (a cura di Sara Zurlotti), Monticelli Pavese: Corriere Musicale 2015, pp. 79-97
- Alessandro Cecchi, *Contatti scabrosi. Forma materiale e drammaturgia musicale in “The Turn of the Screw”*, in: *«Who can turn the skies back and begin again?»*. *Nove studi su Benjamin Britten* (cur. Simone Caputo, Alessandro Maras), Lucca: Libreria Musicale Italiana 2015, pp. 91-109
- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli tra media, stile e discorso. La circolazione della performance musicale*, in: *Registrazione la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione* (a cura di Michela Garda e Eleonora Rocconi), Pavia: Pavia University Press 2016, pp. 49-71
- Alessandro Cecchi, *Hildesheimer, l'ascolto e i paradossi del discorso musicale*, «Cultura Tedesca», 54, 2018, pp. 155-171
- Alessandro Cecchi, *Live, streaming, fonolatria, schizofonia*, in: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Musica* (diretto da Sandro Cappelletto), Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana 2018, pp. 746-755
- Alessandro Cecchi, *La parola e la cultura ebraica nella musica di Luciano Berio: una ricognizione ragionata*, in: *Shem nelle tende di Yaphet. Ebrei ed ebraismo nei luoghi, nelle lingue e nelle culture degli altri* (a cura di Fabrizio Franceschini e Mafalda Toniazzi), Pisa: Pisa University Press 2019, pp. 281-300
- Alessandro Cecchi, *Performance/Media/Documentation... Thinking beyond Dichotomies. An Interview with Philip Auslander*,

UNIVERSITÀ DI PISA

«Sound Stage Screen», 1/1, 2021, pp. 243-263

- Alessandro Cecchi, *Risonanze ebraiche. Suoni e pensieri 'erranti' nell'autobiografia artistica di Luigi Nono*, in: *L'Ebreo errante. Nuove prospettive su un mito europeo* (a cura di Fabrizio Franceschini e Serena Grazzini), Roma: Edizioni di Storia e Letteratura 2023, pp. 439-464

3. Bibliografia metodologica del docente (di riferimento per il docente)

- 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)
- 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) 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 concordare con il docente l'argomento di una relazione scritta (obbligatoria) e comunicare la bibliografia a scelta (4 saggi) che aggiungeranno al volume principale del corso, da studiare integralmente, che è il seguente:

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

La bibliografia aggiuntiva (4 saggi obbligatori) potrà essere scelta nella seguente lista:

- Alessandro Cecchi, *Al di là del principio di autonomia. Adorno, Benjamin e le sfide del contemporaneo*, in: *Punti e contrappunti. Voci dell'estetica musicale di oggi* (a cura di Sara Zurletti), Monticelli Pavese: Corriere Musicale 2015, pp. 79-97
- Alessandro Cecchi, *Contatti scabrosi. Forma materiale e drammaturgia musicale in "The Turn of the Screw"*, in: «Who can turn the skies back and begin again?». *Nove studi su Benjamin Britten* (cur. Simone Caputo, Alessandro Maras), Lucca: Libreria Musicale Italiana 2015, pp. 91-109
- Alessandro Cecchi, *Arturo Benedetti Michelangeli tra media, stile e discorso. La circolazione della performance musicale*, in: *Registrazione la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione* (a cura di Michela Garda e Eleonora Rocconi), Pavia: Pavia University Press 2016, pp. 49-71
- Alessandro Cecchi, *Hildesheimer, l'ascolto e i paradossi del discorso musicale*, «Cultura Tedesca», 54, 2018, pp. 155-171
- Alessandro Cecchi, *Live, streaming, fonolatria, schizofonia*, in: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Musica* (diretto da Sandro Cappelletto), Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana 2018, pp. 746-755
- Alessandro Cecchi, *La parola e la cultura ebraica nella musica di Luciano Berio: una ricognizione ragionata*, in: *Shem nelle tende di Yaphet. Ebrei ed ebraismo nei luoghi, nelle lingue e nelle culture degli altri* (a cura di Fabrizio Franceschini e Mafalda Toniuzzi), Pisa: Pisa University Press 2019, pp. 281-300
- Alessandro Cecchi, *Performance/Media/Documentation... Thinking beyond Dichotomies. An Interview with Philip Auslander*, «Sound Stage Screen», 1/1, 2021, pp. 243-263
- Alessandro Cecchi, *Risonanze ebraiche. Suoni e pensieri 'erranti' nell'autobiografia artistica di Luigi Nono*, in: *L'Ebreo errante. Nuove prospettive su un mito europeo* (a cura di Fabrizio Franceschini e Serena Grazzini), Roma: Edizioni di Storia e Letteratura 2023, pp. 439-464

Modalità d'esame

Esame orale. L'esame 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 durante il corso e i materiali messi a disposizione. Per gli studenti frequentanti, la partecipazione attiva al corso contribuirà alla verifica complessiva. Per tutti gli studenti è richiesta la produzione di una relazione scritta entro la fine del corso.

Pagina web del corso

<https://elearning22.humnet.unipi.it/course/view.php?id=806>

Note

Questo corso (Storia della musica 1154L) è destinato a studenti magistrali.

Il corso inizia lunedì 18 settembre 2023 e si concluderà martedì 21 novembre 2023

Il corso si svolge con il seguente orario:

- Lunedì ore 16:00–17:30 aula Musica (Palazzo Matteucci)
- Martedì ore 16:00–17:30 aula Musica (Palazzo Matteucci)

Commissione d'esame: dott. Alessandro Cecchi (presidente); prof.ssa Gabriella Ravenni (cultrice della materia); prof.ssa Chiara Tognolotti. Supplenti: prof.ssa Eva Marinai; dott. Maurizio Ambrosini; dott. Siel Agugliaro (contrattista)

