

dott. ric. Pawel Marcin Strzelecki: il programma della Storia della musica (CODM/04)

Corsi propedeutici

L'Antichità

- Le teorie sulle origini della musica. Preistoria e Protostoria
- La musica nelle grandi civiltà: Mesopotamia, Palestina, Egitto, India, Cina, Grecia, Roma
- Tarda Antichità: musica sacra paleocristiana, Bisanzio

Il Medioevo

- Il canto gregoriano (generi, forme, evoluzione)
- Vari tipi dei canti cristiani (greco-bizantino, romano antico, ambrosiano, aquileiese e beneventano, mozarabico, gallicano)
- La teoria musicale del Medioevo (Sant'Agostino, Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, Guido d'Arezzo, Johannes Cotton, Franco da Colonia)
- La notazione musicale (neumi); I modi ritmici, la notazione mensurale
- Messa e Ufficio; il dramma liturgico
- Le origini della polifonia: Ubaldo (Huckbald) di Saint-Amand, scuola Saint Martial di Limoges; i primi canoni (*Sumer is icumen in*)
- tecnica organum della scuola di Notre Dame (Leonino, Perotino, Filippo il Cancelliere); il mottetto ed il *conductus* polifonico
- Le danze medievali, e la musica strumentale
- La lirica trobadorica (Bernardo di Ventadore, Rambaldo di Vaqueiras), e trovierica (Adam de la Halle)
- L'Ars Nova in Francia (Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry)
- La musica italiana del Trecento (Marchetto da Padova, Johannes de Ciconia)

Il Rinascimento

- Il falso bordone e la consapevolezza dell'accordo: la Scuola borgognona (Dufay) e gymel inglese (Dunstable)
- Le sei generazioni dei compositori nederlandesi (Binchois, Ockeghem, Josquin, Gombert, Lasso, Willaert)
- Invenzioni della musica fiamminga (*Missa prolationum* e *Deo gratias* di Ockeghem, *Spem in alium* di Tallis)
- La tecnica *cantus firmus*: *L'homme armé*, *Hercules dux Ferrariae*, *La sol fa re mi*, *Mi-mi*
- La teoria musicale (Gaffurio, Tinctoris, Zarlino, Vicentino, V. Galilei)
- Il madrigale italiano (Marenzio, Luzzaschi, Gesualdo)
- La musica a programma francese e la "chanson" parigina (Jannequin)
- La musica dei protestanti (la Riforma in Germania: Hassler, Schein; l'anglicanesimo in Inghilterra: Byrd, Gibbons)

- La Controriforma (Palestrina, Victoria)
- La scuola veneziana e la tecnica policorale (i Gabrieli)
- La musica strumentale (i nuovi generi: ricercar, canzona, sonata, sinfonia) e le danze rinascimentali (V. Gallilei, Praetorius)

Il Barocco

- La camerata fiorentina e le musiche per il teatro e per gli spettacoli (intermedi)
- La seconda pratica e la monodia accompagnata con basso continuo (Caccini, Viadana, De' Cavalieri, Monteverdi)
- L'inizio dell'opera lirica (Caccini, Peri, Monteverdi)
- La teoria degli affetti e le figure retoriche (Burmeister, Bernhard, Cartesio, Kircher, Mattheson) e temperamento: "sistema temperato" (Werckmeister, Fischer, J.S. Bach)
- L'opera italiana: veneziana (Cavalli, Cesti, Pollaro), napoletana (A. Scarlatti), romana (Landi, Stradella), la "*tragédie lyrique*" (Lully, Rameau), *masque* (Purcell)
- Il ricercar e la fuga (Frescobaldi, i capolavori di J.S. Bach)
- Il concerto, la sonata, la sinfonia (Corelli, Vivaldi, Dall'Abaco, Albinoni, Torelli, Marcello, Tartini)
- I modelli del basso ostinato (romanesca, passamezzo, il Ruggiero, ciaccona, passacaglia, follia)
- Le scuole organistiche tedesche (Buxtehude, Bruhns, Lübeck, Pachelbel, G. Muffat)
- Suite e la musica a programma dei clavicembalisti francesi (L. Couperin, F. Couperin, Rameau)
- L'oratorio, la cantata, la passione, la messa in versione luterana (Schütz, J.S. Bach, Handel, Telemann,) e cattolica (Carissimi, Stradella, Biber, Mielczewski, A. Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi)
- Le vite e le produzioni (Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Rameau, Bach, Handel, Tartini)
- I clavicembalisti italiani (Pasquini, D. Scarlatti)

Il Classicismo

- Tendenze preclassiche: lo stile galante (J.Ch. Bach, Quantz) e lo "Sturm und Drang" (C.Ph.E. Bach)
- Le vite e le produzioni di Haydn, Mozart, Beethoven, Boccherini, Clementi
- Sonata classica (Boccherini, Dittersdorf), sinfonia (Sammartini, i Stamitz), concerto (Hayes, Abel)
- La riforma di Gluck; L'opera italiana e francese (Cherubini, Spontini)
- La rivoluzione francese e la musica (Méhul, Cambini)

Il Romanticismo

- La concezione romantica della musica (storicismo, natura, fantastica, elementi popolari) e caratteristiche del linguaggio sonoro
- Il Lied tedesco di Schubert
- L'opera romantica tedesca (Weber, E.T.A. Hoffmann, Meyerbeer)
- La musica del Risorgimento (Novaro, Verdi)

- L'opera italiana (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi)
- Nella ricerca dei nuovi mezzi e forme musicali: Berlioz (moderna orchestrazione e musica a programma), Liszt (poemi sinfonici), Wagner (dramma musicale e melodia "infinita")
- Le tendenze classicizzanti: Mendelssohn, Chopin, Schumann, Brahms, Bruckner, Martucci, Franck
- L'opera francese: il "grand opéra" (Meyerbeer, Berlioz, Gounod, Bizet, Saint-Saëns); l'operetta francese (Offenbach)
- Le scuole nazionali (Grieg, Smetana, Dvořák, Sibelius, Nielsen, gruppo dei cinque: Borodin, Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Balakirev, Kjuj)
- Neoromanticismo e "fin de siècle" (R. Strauss, Mahler, Zemlinsky, R. Strauss)

La musica del Ventesimo e Ventunesimo secolo

- La prima avanguardia del Novecento e il pluralismo stilistico:
  - impressionismo o simbolismo (Debussy e Ravel: alla ricerca del nuovo linguaggio musicale);
  - neoclassicismo (Satie e gruppo dei sei: Honneger, Milhaud, Polenc, Taglieferre, Auric; Hindemith, Casella, Malipiero, Martinů, Villa-Lobos);
  - espressionismo (Skrjabin: il visionario, Szymanowski);
  - verismo e la "Giovine Scuola" italiana (Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Cilea, Giordano);
  - futurismo (Russolo, Pratella e "L'arte dei rumori");
  - atonalismo e dodecafonìa (Hába, la seconda scuola viennese: Schönberg, Berg e Webern);
  - folklorismo e vitalismo (Stravinskij, Bartók, De Falla, Janáček, Vaughan Williams, Copland);
  - postromanticismo (Busoni: tra la tradizione e l'avanguardia, Respighi, Holst, Hanson, Barber);
  - realismo sociale (Prokof'ev, Šostakovič);
  - sotto l'influenza di jazz (Gershwin, Schuller);
  - in ricerca della nuova classicità dopo le esperienze della prima avanguardia: il gruppo "*Jeune France*" (Messiaen, Jolivet);
  - tendenze sperimentali negli Stati Uniti (Ives, Cowell, Varese).
- La seconda avanguardia del dopoguerra:
  - dodecafonìa, puntillismo, serialismo integrale e postwebernismo della scuola di Darmstadt (Dallapiccola, Messiaen, Boulez, Stockhausen, Nono);
  - le tendenze classicizzanti e esperimenti metro-ritmici (Blacher, Carter);
  - aleatorietà e indeterminismo (Cage, Lutoslawski);
  - musica dei timbri (Xenakis, Penderecki, Ligeti, Sciarrino);
  - le ricerche sonore e l'economia dei mezzi (Scelsi, Lachenmann);
  - musica concreta (Schaeffer, Henry) ed elettronica (Stockhausen, Varese, Berio, Nordheim);
  - la musica grafica (Logothetis, Bussotti, Crumb);
  - la forma aperta (Stockhausen, Serocki);
  - stocastica, la musica spaziale e topofonia (Xenakis, Stockhausen);

- teatro strumentale e happening (Ligeti, Kagel);
  - nuovo espressionismo (Maderna, Donatoni, Britten, Dutilleux, Henze);
  - minimalismo e ripetitività (La Monte Young, Riley, Reich, Glass, Andriessen)
- Il postmodernismo e le tendenze sperimentali:
- giochi con le convenzioni e citazioni del passato (Berio, Šnitke, Crumb);
  - “nuovo romanticismo” e (Rochberg, Rihm, Maxwell Davis, Hersant, Hillborg, Corigliano, Gorecki, Pärt);
  - post-minimalismo (Adams, Martland, Francesconi);
  - spettralismo (Grisey, Dalbavie, Murail, Fedele).

Bibliografia

Libri

- Basso Alberto, *L'età di Bach e di Handel*. In: *Storia della musica. Volume 6*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Bianconi Lorenzo, *Il seicento*. In: *Storia della musica. Volume 5*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Bukofzer Manfred Fritz, *Musica nell'era barocca*, trad. Oddo Piero Bertini. Milano: Rusconi Libri, 1996.
- Carrozzo Mario; Cimagalli Cristina, *Storia della musica occidentale. Dal Barocco al Classicismo viennese*. Roma: Armando Editore, 2008⁷.
- Carrozzo Mario; Cimagalli Cristina, *Storia della musica occidentale. Dal Romanticismo alla musica elettronica*. Roma: Armando Editore, 2009⁷.
- Carrozzo Mario; Cimagalli Cristina, *Storia della musica occidentale. Dalle origini al Cinquecento*. Roma: Armando Editore, 2008⁷.
- Cattin Giulio, *La monodia nel medioevo*. In: *Storia della musica. Volume 2*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Comotti Giovanni, *La musica nella cultura greca e romana*. In: *Storia della musica. Volume 1*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T., 1991².
- Della Seta Fabrizio, *Italia e Francia nell'Ottocento*. In: *Storia della musica. Volume 9*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1993.
- Di Benedetto Renato, *Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento*. In: *Storia della musica. Volume 8*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Einstein Alfred, *La musica nel periodo romantico*, trad. Adele Bartalini. Firenze: Sansoni, 1978².
- Gallico Claudio, *L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento*. In: *Storia della musica. Volume 4*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².

- Gallo F. Alberto, *La polifonia nel medioevo*. In: *Storia della musica. Volume 3*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Griffiths Paul, *La musica del Novecento*. Torino: Einaudi, 2014.
- Grout Donald Jay, *Storia della musica in Occidente*, trad. Alessandro Melchiorre. Milano: Feltrinelli Editore, 2014².
- Lanza Andrea, *Il secondo Novecento*. In: *Storia della musica. Volume 12*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Michels Ulrich, *Atlante di musica*, trad. Laura Dallapiccola, Silvia Tuja. Milano: Sperling & Kupfer, 2001.
- Morgan Robert P. (ed.), *Modern Times. From World War I to the present*. London: The Macmillan Press Limited, 1993.
- Morgan Robert P., *Twentieth-Century Music. A History of Musical Style in Modern Europe and America*. New York: Norton, 1991.
- Pestelli Giorgio, *L'età di Mozart e di Beethoven*. In: *Storia della musica. Volume 7*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Reese Gustave, *Music in the Middle Ages*. New York: Norton, 1940.
- Reese Gustave, *Music in the Renaissance*. New York: Norton, 1959.
- Rosen Charles, *La generazione romantica*, a cura di Guido Zaccagnini. Milano: Adelphi, 2005².
- Rosen Charles, *Lo stile classico. Haydn, Mozart, Beethoven*, trad. Riccardo Bianchini, Gaia Varon. Milano: Adelphi, 2013².
- Sachs Curt, *La musica nel mondo antico: Oriente e Occidente*, trad. Anna Mondolfi. Firenze: Sansoni, 1981.
- Salvetti Guido, *La nascita del Novecento*. In: *Storia della musica. Volume 10*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².
- Strzelecki Pawel, *"New Romanticism" in the Works of Polish Composers After 1975*. Berlin: Peter Lang, 2022.
- Vinay Gianfranco, *Il Novecento nell'Europa Orientale e negli Stati Uniti*. In: *Storia della musica. Volume 11*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Torino: E.D.T. Edizioni di Torino, 1991².

Articoli

RILM

- Bolis Jacopo Leone, *La rivoluzione percussiva di John Cage*, «De musica: Annuario in divenire del Seminario Permanente di Filosofia della Musica», 17 (2013) pp. 39-63.
- Carone Angela, *La ricezione di Luigi Dallapiccola nella musica di Luciano Berio: Alcune osservazioni analitiche*, «Rivista di analisi e teoria musicale», 23/1 (2017), pp. 97-116.
- Cipriani Alessandro, *Kontakte (elektronische musik) di Karlheinz Stockhausen: Genesis, metodi, forma*, «Bollettino del G.A.T.M.», 5/1 (1998), pp. 89-116.

- Decroupet Pascal; Ungeheuer Elena, *Materiali e drammaturgia in Gesang der Jünglinge di Karlheinz Stockhausen*, «Bollettino del G.A.T.M.», 5/1 (1998), pp. 33-48.
- Giacometti Antonio, *Penso che anche Grisey avrebbe pianto...*, «Musica domani: Trimestrale di cultura e pedagogia musicale—Organo della Società Italiana per l'Educazione Musicale», 42/162 (2012), p. 24.
- Ligabue Marco, *[Intervista a Ivan Fedele]*, «Musica/Tecnologia», 4 (2010) pp. 19-26.
- Manfrin Luigi, *Gérard Grisey: Periodicità, oscillazioni e risonanze in Tempus ex machina al limite tra udibilità e inudibilità*, «De musica: Annuario in divenire del Seminario Permanente di Filosofia della Musica», 12 (2008), pp. 1-67.
- Menichelli Caterina, *L'apostolo della musica: Ritratto di Nadia Boulanger*, «De musica: Annuario in divenire del Seminario Permanente di Filosofia della Musica», 22 (2018), pp. 99-124.
- Manfrin Luigi, *L'immagine spettrale del suono e l'incarnazione del tempo allo stato puro: La teoria della forma musicale negli scritti di Gérard Grisey*, «De musica: Annuario in divenire del Seminario Permanente di Filosofia della Musica», 8 (2004), pp. 1-32.
- Mazzucchini Manuel, *La configurazione del tempo nell'opera di Pierre Boulez: Tra esprit de géométrie ed esprit de finesse*, «De musica: Annuario in divenire del Seminario Permanente di Filosofia della Musica», 24/1 (2020), pp. 24-43.
- Montali Alessandra, *Riflessione concettuale e percorso letterario in Giacinto Scelsi*, «Rivista italiana di musicologia: Periodico della Società Italiana di Musicologia», 34/2 (1999), pp. 347-387.
- Palomba Cristina, *Pierre Schaeffer: Alla ricerca dell'oggetto sonoro*, «Musica/Realtà», 18/52 (1997), pp. 65-78.
- Piccardi Carlo, *L'impronta archetipica sul divenire dell'opera nel secondo Novecento: In margine a Un re in ascolto di Luciano Berio e a Prometeo di Luigi Nono*, «Rivista italiana di musicologia: Periodico della Società Italiana di Musicologia», 55 (2020), p. 211-293.
- Pozzi Egidio, *L'esperienza della musica elettronica e la sperimentazione di una forma aperta: Scrittura per gruppi e percorsi esecutivi nel Klavierstück V di Karlheinz Stockhausen*, «Rivista di analisi e teoria musicale», 24/2 (2018), pp. 25-57.
- Pustijanac Ingrid, *La polifonia rivisitata: Lo studio degli schizzi alla luce degli studi sul processo creativo in Ligeti, Lachenmann e Grisey*, «Philomusica on-line: Rivista del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali», 15/2 (2016), pp. 155-286.
- Rostagno Antonio, *Nuova soggettività: György Kurtág, Wolfgang Rihm e Schumann*, «Rivista di analisi e teoria musicale», 16/1 (2010) pp. 25-65.
- Scaldaferri Nicola, *Musica nel laboratorio elettroacustico: Lo Studio di Fonologia di Milano e la ricerca musicale negli anni cinquanta*. Lucca: Libreria Musicale Italiana (LIM), 1997.
- Siano Leopoldo, *Poetica e tecniche compositive in Natürliche dauern di Karlheinz Stockhausen*, «Rivista di analisi e teoria musicale», 24/2 (2018), pp. 3-24.
- Sità Maria Grazia, *Materiali per una biografia di Franco Donatoni: Lettere a Goffredo Petrassi e a*

Ildebrando Pizzetti, lettere ai familiari, «Fonti musicali italiane: Periodico di ricerca musicologica»,
24 (2019), p. 107-164.

Grove Music Online

Feder Georg; Webster James, *(Franz) Joseph Haydn*, 2001.

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.44593>

Kerman Joseph; Tyson Alan; Burnham Scott G.; Johnson Douglas and Drabkin William, *Ludwig van Beethoven*, 2001.

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40026>

Reich Nancy B.; Loges Natasha, *Clara (Josephine) Schumann [née Wieck]*, 2001.

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.013.90000380188>

Shenton Andrew, *Arvo Pärt*, 2021.

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.013.90000380161>

Sheridan Chris; Mumma Gordon; Rye Howard; Kernfeld Barry, *Recording*, 2003

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.J371600>

Wolff Christoph, Emery Walter, *Johann Sebastian Bach*, 2001.

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.6002278195>

dott. ric. Pawel Marcin Strzelecki

Pawel Marcin Strzelecki