

— Syllabus

Dipartimento di

DAPL05—

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia teatro, cinema e televisione

Storia della musica e del teatro musicale

Codice ABST 54 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Giuseppe Montemagno

Docente a contratto di Storia della musica e del teatro musicale (ABST 54)

Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppemontemagno@abacatania.it

Orario di ricevimento: per appuntamento via MS Teams codice qold6dh

Sede: Via Franchetti

— Obiettivi formativi

Scopo del corso – articolato in nove lezioni, a distanza e in forma di laboratorio di ascolto – è la ricostruzione del contesto storico-critico di produzione di alcuni titoli di teatro musicale, selezionati per illustrare le principali correnti artistiche dalle origini al XIX secolo. Le videolettture proposte hanno lo scopo, al tempo stesso, di acclimatare lo studente al teatro di regia, considerato dapprima in prospettiva storica, quindi nei suoi indirizzi contemporanei. La trattazione prende dunque le mosse dagli albori della storia del melodramma nell'età barocca, per affrontare poi riforme e tendenze lungo l'arco del Sette e Ottocento; e approdare al *Gesamtkunstwerk* di Richard Wagner e agli ultimi splendori dell'opera *fin de siècle*. Lo studio delle opere è accompagnato dalle nozioni fondamentali di storia della musica e di drammaturgia musicale, per permettere agli studenti di acquisire gli strumenti di analisi delle dinamiche storiche e degli aspetti formali di base del repertorio musicale.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica a distanza (DAD)

I semestre: 5a – 7a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 9,30-12,50 scansione giornaliera (5 ore)

— Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento. È prevista la possibilità di presentare un elaborato (tesina, powerpoint, filmato) su uno o più argomenti trattati durante il corso di lezioni.

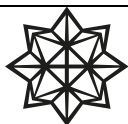
— Prerequisiti richiesti

Conoscenza della Storia del teatro e dello spettacolo, dall'antichità ai giorni nostri.

— Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

— Contenuti e programmazione del corso

1. La nascita del melodramma: <i>L'incoronazione di Poppea</i> di Claudio Monteverdi	6. Uno sguardo oltr'Alpe: <i>l'opéra-comique</i> e <i>Carmen</i> di Georges Bizet
2. Belcanto e virtuosi. L'età barocca: <i>Giulio Cesare in Egitto</i> di Georg Friedrich Händel	7. Il dramma musicale di Richard Wagner: presupposti teorici ed estetici
3. La sintesi tra generi di fine Settecento: <i>Don Giovanni</i> di Wolfgang Amadeus Mozart	8. Il <i>Gesamtkunstwerk</i> : <i>Das Ring des Nibelungen</i> di Richard Wagner
4. L'opera buffa di primo Ottocento: <i>La Cenerentola</i> di Gioachino Rossini	9. Oltre Wagner, verso il Novecento: <i>La bohème</i> di Giacomo Puccini
5. L'invenzione della 'parola scenica': <i>La traviata</i> di Giuseppe Verdi	

– Testi di riferimento obbligatori

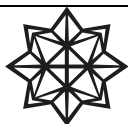
Davide Daolmi, *Storia della musica. Dalle origini al Seicento*, Le Monnier, Mondadori, 2019, pp. 273-326.
Andrea Malvano, *Storia della musica. Dal Settecento all'età contemporanea*, Le Monnier, Mondadori, 2019, pp. 39-58, 84-98, 101, 215-263, 307-313.
Adolphe Appia, *Attore, musica e scena*, a cura di Ferruccio Marotti, CuePress, 2015.

– Testi di approfondimento consigliati

Gloria Staffieri, *Un teatro tutto cantato. Introduzione all'opera italiana*, Carocci, 2012.
Carl Dalhhaus, *Drammaturgia dell'opera italiana*, a cura di Lorenzo Bianconi, EDT, 2005.
Raffaele Mellace, *Il racconto della musica europea: da Bach a Debussy*, Carocci, 2017.
Lorenzo Bianconi, *Il Seicento*, EDT, 1991.
Giorgio Pestelli, *L'età di Mozart e Beethoven*, EDT, 1991.
Renato Di Benedetto, *L'Ottocento e le scuole nazionali*, EDT, 1991.
Fabrizio Della Seta, *Italia e Francia nell'Ottocento*, EDT, 1991.
Guido Salvetti, *La nascita del Novecento*, EDT, 1991.
Massimo Mila, *Lettura del Don Giovanni di Mozart*, Einaudi, 2000.
Paolo Gallarati, *Verdi ritrovato: Rigoletto, Il trovatore, La traviata*, Il saggiautore, 2016.
Jean-Jacques Nattiez, *Wagner androgino. Saggio sull'interpretazione*, Einaudi, 1997.

– Videoletture

Claudio Monteverdi, *L'incoronazione di Poppea*, con Miah Persson, Sarah Connolly, Jordi Domènech, Franz-Joseph Selig, Dominique Visse, Baroque Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, Harry Bicket direttore d'orchestra, David Alden regista, 1 dvd Opus Arte OA 1073 D.
Georg Friedrich Händel, *Giulio Cesare in Egitto*, con Lawrence Zazzo, Natalie Dessay, Isabel Leonard, Le Concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm direttrice d'orchestra, Laurent Pelly regista, 2 dvd Virgin Classics 5 099907 093999.
Wolfgang Amadeus Mozart, *Don Giovanni*, con Thomas Allen, Edita Gruberova, Ann Murray, Claudio Desderi, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Riccardo Muti direttore d'orchestra, Giorgio Strehler regista, 1 dvd RaiTrade 8888169695.
Gioachino Rossini, *La Cenerentola*, con José Maria Lo Monaco, Maxim Mironov, Paolo Bordogna, Roberto De Candia, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Evelino Pidò direttore d'orchestra, Daniele Abbado regista, 2 dvd Dynamic 33662.
Giuseppe Verdi, *La traviata*, con Anna Netrebko, Rolando Villazón, Thomas Hampson, Wiener Philharmoniker, Carlo Rizzi direttore d'orchestra, Willy Decker regista, 1 dvd Deutsche Grammophon B000F3TAOE.

Georges Bizet, *Carmen*, con Anna Caterina Antonacci, Andrew Richards, Anne-Catherine Gillet, Nicolas Cavallier, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner direttore d'orchestra, Adrian Noble regista, 2 dvd Fra Musica/Opéra Comique 3772003060.

Richard Wagner, *Das Rheingold*, con James Morris, Ekkehard Wlaschiha, Siegfried Jerusalem, The Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d'orchestra, Otto Schenk regista, 1 dvd Deutsche Grammophon 101 693.

Richard Wagner, *Die Walküre*, con Hildegard Behrens, Jessye Norman, Gary Lakes, James Morris, The Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d'orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche Grammophon 101 694.

Richard Wagner, *Siegfried*, con Siegfried Jerusalem, Hildegard Behrens, Matti Salminen, The Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d'orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche Grammophon 101 695.

Richard Wagner, *Götterdämmerung*, con Hildegard Behrens, Siegfried Jerusalem, Matti Salminen, The Metropolitan Opera Orchestra, James Levine direttore d'orchestra, Otto Schenk regista, 2 dvd Deutsche Grammophon 101 696.

Giacomo Puccini, *La bohème*, con Serena Farnocchia, Abdellah Lasri, Julian Kim, Rosa Feola, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Paolo Arrivabeni direttore d'orchestra, Davide Livermore regista, <https://www.youtube.com/watch?v=LDK6uspEHkM>.

– Altro materiale didattico

All'interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni come approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, monografie, articoli e saggi).

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).

Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale ed eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it