

Aspetti e problemi del Novecento musicale

Le lezioni consistono in: 1) approfondimenti su singoli argomenti relativi alla musica del XX secolo; 2) lettura, ascolto, analisi e contestualizzazione di una scelta di brani significativi del periodo preso in esame.

A) Argomenti affrontati nel corso delle lezioni:

- Nascita e sviluppo della registrazione e riproduzione del suono. Influenza sulla produzione e sull'ascolto musicale.
- Musica e cinema: la musica nel cinema muto, la musica nell'età d'oro di Hollywood.
- Musica nell'Unione Sovietica: gli anni '20; il realismo socialista, Šostakovič e lo stalinismo.
- Innovazione e tendenze musicali nella Germania di Weimar: espressionismo, *Gebrauchsmusik*, *Neue Sachlichkeit*, musica e impegno politico, la *Zeitoper*.
- La musica nella Germania nazista: l'ideologia *völkisch*, *entartete Musik*, la musica nell'ideologia nazista, il clan Wagner, il caso Bruckner, l'organizzazione musicale del Reich; musica nei campi di concentramento.
- Nuovi linguaggi musicali del Novecento I: ai confini della tonalità; Schönberg e i suoi discepoli; la dodecafonìa come *mainstream*.
- Nuovi linguaggi musicali del Novecento II: le Neoavanguardie; il serialismo multiparametrico; origini politiche e sviluppi della scuola di Darmstadt; la risposta al serialismo: opera aperta e alea; l'afasia delle Neoavanguardie.
- Nuovi linguaggi musicali del Novecento III: le alternative al serialismo; György Ligeti; la frammentazione postmoderna.
- Aspetti del teatro musicale nel Novecento.
- Tornare all'antico per generare il nuovo: il neoclassicismo in Francia; Stravinsky; Busoni; la rinascita della musica antica, il movimento di rinascita della musica antica in Germania; Hindemith.

B) Durante le lezioni sono stati inoltre presentati i seguenti saggi, dei quali si richiede una conoscenza sommaria:

- Veniero Rizzardi, «Musica, politica, ideologia», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J. Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 67-83.
- Jean-Jacques van Vlasselaer, «La musica nei campi di concentramento nazisti», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J. Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 103-118.
- Johanne Rivest, «Alea, *happening*, improvvisazione, opera aperta», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J. Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 312-321.
- François Delalande, «Il paradigma elettroacustico», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J. Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 380-403.
- Patrick Villanueva, «Il jazz», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J. Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 591-621.

- Alain Poirier, «Le funzioni della musica nel cinema», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 622-648.
- Ennio Morricone, «Un musicista dietro la macchina da presa», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 664-674.
- Sylvia L'Écuyer, «La musica classica alla radio», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 834-848.
- Franco Fabbri, «Concerti e festival rock», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 67-83.
- Piero Rattalino, «Le primedonne: cantanti, strumentisti, direttori d'orchestra», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 907-916.
- Ignazio Macchiarella, «Dalla musica etnica ai generi d'intrattenimento», in *Enciclopedia della Musica*, diretta da J.J Nattiez, vol. I (*Il Novecento*), pp. 1166-1181.

C) Ascolti musicali presentati nel corso delle lezioni (tutti i brani sono disponibili sulla cartella Dropbox condivisa):

- Dimitri Tiomkin, *High Noon*
- Max Steiner, *King Kong*
- Erich Wolfgang Korngold, *The Sea Hawk*
- Franz Waxman, *Sunset Boulevard*
- Bernard Herrmann, *Vertigo*
- Aleksandr Vasil'evič Mosolov, *Fonderie d'acciaio*, poema sinfonico op. 19.
- Sergej Sergeevič Prokof'ev, *Le Pas s'Acier* op. 41
- Sergej Sergeevič Prokof'ev, *Aleksandr Nevskij*, op. 78
- Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Sinfonia n. 2 in si magg. op. 14, (*All'Ottobre*)
- Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Sinfonia n. 4 in do min. op. 43
- Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Sinfonia n. 4 in re min. op. 47
- Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, *Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk*, op. 39 (atto primo)
- Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Quartetto n. 8 in do min.. op. 110
- Paul Hindemith, *Kammermusik* n. 1 op. 24a
- Stefan Wolpe, Sonata per pianoforte (*Stehende Musik*)
- Ernst Krenek, *Johnny spielt auf* op. 45
- Richard Strauss, *Salome* (estratti)
- Alban Berg, *Drei Orchesterstücke* op. 6
- Alban Berg, *Lyrische Suite* (versione per orchestra d'archi)
- Alban Berg, *Wozzeck* (estratti)
- Arnold Schönberg, *Variationen für Orchester* op. 31
- Arnold Schönberg, *Kammersymphonie* op. 9

- Anton Webern, *Sechs Bagatellen* per quartetto d'archi op. 9
- Anton Webern, *Variazioni* per pianoforte op. 27
- Erik Satie, *Entr'acte* (musiche per il film di Francis Picabia e René Clair)
- György Ligeti, *Kammerkonzert*
- György Ligeti, *Fanfares* (da *Etudes* per pianoforte)
- György Ligeti, *Mysteries of the Macabre*
- Maurice Ravel, *Le Tombeau de Couperin* (versione orchestrale)
- Charles Ives, *Three Quarter Tone Pieces* per due pianofort
- Igor Stravinsky, *Otetto* per fiati
- Ferruccio Busoni, *Sonatina II* per pianoforte BV 259
- Philipp Glass, *Einstein on the beach*
- The Beatles, *Revolution 9*

Si consiglia inoltre l'ascolto dei brani indicati dal manuale *Musica e Società* (link sul pdf accluso al manuale consultabile sulla cartella Dropbox).

Testo di riferimento per la preparazione dell'esame

- Paolo Fabbri e Verigilio Bernardoni (a cura di), *Musica e Società, vol. III, Dal 1830 al 2000*, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2016, pp. 329-712.