Prot. n. 0005865 anno 2025 del 03/09/2025

Insegnamento di

POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE
I e II annualità (ore 30 id. +30 e.)

					I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ		
tipologia delle attività formative	area disciplinare	codice settore artistico-disciplinare	disciplina	Tipologia delle lezioni	ore	CFA	val.	ore	CFA	val.
Attività formative relative alla formazione di base	Discipline musicologiche	CODM/07 Poesia per musica e drammaturgia musicale	Poesia per musica e drammaturgia musicale	LG	30	3	ID	30	3	E

Docente: prof. Federica Isabella Zanella
Email: f.zanella@conservatorioadria.it

Prerequisiti

Conoscenza, nei suoi aspetti fondamentali, della storia della cultura occidentale dall'antichità all'età moderna, con particolare riferimento alla lingua e alla letteratura italiana.

Conoscenze e abilità da acquisire

- Saper considerare e valutare il rapporto tra testo e musica nei suoi aspetti tecnico-comunicativi ed artistici.
- Acquisire le regole-base della versificazione italiana
- Saper riconoscere e analizzare le principali strutture metriche e formali della poesia per musica
- Conoscenza di alcune fondamentali forme della poesia per musica a partire dal mondo classico
- Acquisizione delle competenze analitiche necessarie per una comprensione generale del rapporto fra parola e musica nelle principali forme poetico-musicali della nostra storia della letteratura.

PRIMA ANNUALITÀ

Contenuti

Strutture metriche e formali

- La lingua ritmica dei testi per musica corale e dei libretti d'opera: regole-base della versificazione italiana, il ritmo nel testo poetico, versi sciolti e versi misurati.
- Aspetti del rapporto poesia/musica: termini del dibattito

La poesia per musica nel tempo

- Epica, lirica, drammatica. La musica nei Poemi omerici e nella Grecia antica.
- Il *coro* nella tragedia classica. Esempi tratti da *Ifigenia in Aulide*

- Dante e la musica della *Commedia*
- Forme poetico-musicali medievali: il testo latino nella musica sacra (es. di graduale, inno, sequenza) e nella musica profana (*Carmina Burana*). Esempi di testi per musica in volgare (forme di poesia per musica provenzali:
- i trovatori → BERNART DE VENTADORN, *Can vei la lauzeta mover*)
- La lauda del Duecento (*De la crudel morte de Cristo*; JACOPONE da TODI, *Donna de Paradiso*)
- La musica in Petrarca e sui testi del Petrarca (*Zefiro torna e 'l bel tempo rimena*; GUILLAUME DUFAY, *Vergine bella che di sol vestita*)
- Boccaccio (dal *Decameron*, "Giornata II" conclusione; "Giornata VII" conclusione; "Giornata X" novella VII)
- Giovanni da Firenze e Francesco Landini (*Ecco la primavera*, *Con brachi assai*, *Questa fanciulla, amor fallami pia*)
- Canzone e Madrigale del Trecento e del Cinquecento (JACOPO da BOLOGNA, *Non al suo amante più Diana piacque*; MARENZIO e MONTEVERDI*, Zefiro torna*)
- La frottola e alcuni esempi della produzione del '400, Bartolomeo TROMBONCINO. (*Vale diva, vale in pace*; *El grillo è bon cantore*; *Su su leva, alza le ciglia*; *Pan de miglio caldo caldo*); villanelle, canzonette e il balletto.
- La *chanson* parigina JANEQUIN*, La Guerre* (*La Bataille de Marignan*)
- PHILIPPE VERDELOT, *Madonna il tuo bel viso*
- Canti carnascialeschi (*Quant'è bella giovinezza*) e ballata.

➔ Possibile approfondimento sui testi del Carnevale, a partire dal Medio Evo:
→ *La festa degli Stolti* e il sovvertimento dei valori.
→ Ascolti di alcuni brani dai mss di Beauvais e di Sens.
→ Un esempio di "canovaccio della Commedia dell'arte": *La fortunata Isabella* di Flaminio Scala.
→ Maschere e Carnevale a Firenze, al tempo dei Medici e del Savonarola.
→ Adriano Banchieri e il madrigale "satiresco": esempi da *La barca da Venetia per Padova* e da *Il festino del giovedì grasso*

Elementi di drammaturgia
- La drammaturgia: categorie e concetti
- L'Opera come testo spettacolare: pluridimensionalità e multimedialità dello spettacolo musicale.
- Fonti, edizioni critiche e note sulla trasmissione dell'opera
- Musica di scena, musica in scena.
- Funzione e funzioni della musica nel teatro d'opera – cenni di semiotica
- Strutture temporali
- Retorica musicale
- Rapporto testo – musica – rappresentazione
- La regia del teatro per musica

SECONDA ANNUALITÀ

La poesia per musica nel tempo
- Il Rinascimento: madrigale e madrigalismi
  → Philippe Verdelot, Cipriano de Rore, *O sonno, o della queta, umida ombrosa.*
  → Il madrigale polifonico;
  → il madrigale drammatico.
  → ORAZIO VECCHI, *Amfiparnaso* (ascolto del Prologo, della Scena Prima, della Scena Seconda e della Scena Terza)
  → Adriano Banchieri e il madrigale "satiresco", esempi da *La barca da Venetia per Padova* e da *Il festino nella sera del Giovedì grasso avanti cena* (con struttura e caratteri generali); *Capricciata e Contrappunto bestiale alla mente*

- L'ottava dei poemi di Ariosto e Tasso
- Gli Intermedi: dagli intermedi della *Clizia* e della *Mandragola* di Machiavelli (PH. VERDELOT, *O dolce notte*) agli Intermedi da *La Pellegrina* del 1589 (Primo intermedio: *L'armonia delle sfere,* Quarto intermedio: *La regione de' demoni*)
- Madrigale drammatico (C. MONTEVERDI, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda*)
- La pastorale drammatica: TORQUATO TASSO, *Aminta* e GIOVAN BATTISTA GUARINI, *Il pastor fido*
- Un *topos* letterario-musicale: il *lamento*. C. MONTEVERDI, *Il lamento di Arianna* (anche in versione madrigalistica, 1614) e *Il lamento della Ninfa*. Il "Lamento" nell'opera: MONTEVERDI-BADOARO, *Il ritorno di Ulisse in patria*, il lamento di Penelope (*Di misera regina*). CAVALLI-CICOGNINI, *Giasone*, un lamento di Isifile (*E che sperar poss'io*); PURCELL-TATE, *Dido and Aeneas*, il lamento di Didone; dal *Rinaldo* di HANDEL, *Lascia ch'io pianga*.
- Recitativo – Aria – Arioso (es. *Adriano in Siria* di PERGOLESI-METASTASIO, *Nel dì che Roma adora* in recitazione intonata; aria dalla stessa opera *Dal labbro che t'accende* con intonazione cantabile; definizione di "cavata" e "arioso" con esempi dalla stessa opera)
- La Cantata: definizione. La cantata profana e la cantata luterana in area germanica. BACH, *La cantata del caffè* (*Schweiget stille, plaudert nicht – Tacete, non chiacchierate* BWV 211 "Kaffee-Kantate") e *Wachet auf, ruft uns die Stimme* BWV 140 ("Svegliatevi le voci ci chiamano")
- L'oratorio: definizione. CARISSIMI, *Jephte*. Bach ed Handel. *Saul* (cenni) e *Messiah*, HWV 56 (ascolti: Parte prima 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13; Parte seconda 41, 42; Parte terza 43, 51)
- Il Lied: definizione. Da Mozart a F. Schubert (MOZART, *Abendempfindung* "Sentimento della sera"; *Als Luise die Briefe ihres ungetreuen*, "Quando Luisa bruciò le lettere del suo amante infedele"; *Das Veilchen* "La violetta". F. SCHUBERT, *Erlkönig* "Il re degli Elfi"; *Auf dem Wasser zu singen*, "Cantare sull'acqua").
- Il Lied sinfonico. Gustav MAHLER, *Kindertotenlieder*, Richard STRAUSS, *Vier letzte Lieder*, op.150 (Quattro ultimi canti)
- Il melologo.
- Caratteri della produzione romantica:
  → forme legate all'opera con alcuni esempi d'Autore tratti dalla storia del teatro per musica del '600, del '700 e dell'800:
  → duetto: Duetti d'amore e di gelosia: ROSSINI, *Tancredi*, Atto I, VIII; BELLINI, *Il pirata*, Atto I (*È desso, è desso*); VERDI, *La battaglia di Legnano*, Atto I (*È ver? sei d'altri?*); G. VERDI, *Aida*, duetti Atto III (*Cielo! Mio padre!* e *Pur ti riveggo mia dolce Aida*), Atto IV, *L'aborrita rivale a me sfuggia*…; la "cabaletta" in Verdi (dal *Rigoletto*, Atto II, VIII *Sì vendetta, tremenda vendetta*) e il "caso" *Aida* (Atto II, *Fu la sorte dell'arme a'tuoi funesta*, Atto IV *La fatal pietra sovra me si chiuse…*)
  → terzetto e quartetto
  → il concertato e il finale d'atto
  → gran scena
  → la solita forma
  → la romanza
- La Literaturoper (R. STRAUSS, *Salome*)
- Il testo poetico per musica nel '900 a partire da Britten (*A hymn to the Virgin*), ai *Nonsense* di Petrassi alle *Six chansons* di Hindemith.
- la cantata scenica: CARL ORFF, *Olim lacus colueram*
- L'uso del testo poetico in autori come DALLAPICCOLA, *Ulisse*; PETRASSI, *Coro di morti*; LIGETI, *Lux Aeterna* (per coro misto di 16 voci a cappella), NONO, *Prometeo*, BERIO, *Sinfonia per 8 voci e orch.*, *Un re in ascolto*
- A. PÄRT, G. BONATO due «mistici» della coralità contemporanea (*De profundis* e *Audi filia*)
- Alcuni generi letterari in musica:
  → novella,
  → fiaba,
  → romanzo per ragazzi,
  → romanzo storico,

→ il poema epico-cavalleresco

Modalità di svolgimento delle lezioni

Le lezioni settimanali saranno sia frontali sia partecipate, basate sull'analisi testuale e musicale, su letture poetiche e su ascolti guidati.

Modalità e criteri di valutazione

Al termine della prima annualità è previsto un breve testo scritto di idoneità, al termine della seconda annualità una prova d'esame scritta con possibilità di integrazione orale relativa agli argomenti sviluppati, al materiale distribuito dalla docente, agli ascolti, alla lettura dei testi poetici e alla conoscenza di uno/due testi/saggi suggeriti a lezione. Il docente valuterà lo studente in base ai seguenti criteri: correttezza e puntualità delle risposte, completezza delle conoscenze; impegno e partecipazione durante le lezioni.

Testi di riferimento e altro materiale didattico

La docente fornirà le indicazioni relative a bibliografia, links utili, testi poetici, supporti audiovisivi, necessari allo studio della materia direttamente agli studenti, nel corso delle lezioni.