

Conservatorio 'G. Cantelli' NOVARA
Programmi corsi a. a. 2017 -18
prof. **Attilio PIOVANO**

Triennio 1 (modulo sul '700) **32 ore**
Triennio 2 (modulo sul primo '800) **32 ore**
Triennio 3 (modulo sul secondo '800) **32 ore**

Bienni (modulo sul '900 storico) **32 ore**

A.A. 2017-2018 **Programma d'esame di Storia della Musica - Triennio I**

Argomenti trattati a lezione

Il Classicismo musicale:

caratteri generali e principali compositori;
superamento dello *Stile Galante* e sviluppo della *Forma Sonata*;
affermazione del pianoforte.

ovvero (in riferimento al *volume* di Giorgio Pestelli citato in calce):

La geografia musicale a metà del Settecento.
La *Forma Sonata* come forma fondamentale.
Cenni ai Clavicembalisti Italiani.
Cenni a Carl Philipp Emanuel Bach e ai clavicembalisti tedeschi.
La figura di Schobert a Parigi (e suo influsso su Mozart).
Sammartini, Stamice e le origini della *Sinfonia* moderna.
Johann Christian Bach, Londra e l'incontro con Mozart.

in particolare i capitoli biografici su Haydn, Mozart e Beethoven

Ascolti e analisi dettagliate delle seguenti partiture:

F. J. Haydn: *La Creazione*, oratorio per coro e orchestra
genesì della composizione e del libretto;
caratteristiche della composizione e dei personaggi

W. A. Mozart: *Il Flauto Magico KV 620*
cenni biografici, con particolare riferimento al 1791;
il genere del *Singspiel*;
genesì dell'opera e del libretto;
caratteristiche della trama, con particolare riferimento al suo valore simbolico;
caratteristiche dei personaggi.

infine (a cura degli studenti) dar prova di conoscere di Beethoven le *Sinfonie*

n°1 op. 21, n°3 op. 55 e n° 5 op. 67 (eventuale analisi dettagliata, **facoltativa** e personale di una di queste *Sinfonie* oppure di una delle restanti *Sinfonie* oppure ancora di una significativa opera beethoveniana, es. una delle ultime *Sonate* pianistiche, un *Concerto*, un *Quartetto*, una scelta di *Lieder* altro): al fine di testare la capacità degli studenti di un ripensamento critico personale.

nb: per **gli eventuali studenti non frequentanti** la parte facoltativa appena descritta è da intendersi obbligatoria.

Riferimenti bibliografici

Giorgio Pestelli, *L'età di Mozart e di Beethoven*, Torino, EDT, 1991, pp. 3-41 (caratteri generali del Classicismo), pp. 111-137 (la *Forma Sonata* e Haydn) e 146-177 (Mozart).

Massimo Mila, *Lettura del Flauto Magico*, Torino, Einaudi 1989.

E inoltre appunti personali presi durante le lezioni, nonché conoscenza dei materiali (per lo più programmi di sala OSNRai e Lingotto Musica, ergo reperibili anche on-line) distribuiti o quantomeno utilizzati a lezione, specie per Haydn *Creazione*. Per chi non avesse avuto accesso a detti materiali, per assenza o altro, potrà in prima battuta procurarsi i materiali in oggetto dai compagni che ne dispongano (fotocopie, scansione o immagini trasmesse con Watshapp ecc.) ovvero fondarsi su una normale ed attendibile guida all'ascolto, cartacea oppure desunta dal web (es. Orchestra Virtuale del Flaminio ovvero www.flaminioonline.it).

nb: per gli **eventuali studenti non frequentanti** la bibliografia andrà integrata con la lettura di un capitolo a scelta dal volume di Maynard Salomon, *Beethoven*, ed. Marsilio.

Per tutti gli studenti, infine, si richiede di recarsi a sostenere l'esame avendo con sé almeno una partitura tra quelle analizzate (in originale, prese a prestito dalla biblioteca, di propria proprietà, in formato digitale su tablet, in ... fotocopia...)

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

Romanticismo

Argomenti trattati a lezione (cfr. volume di Renato Di Benedetto citato in bibliografia)

Il Romanticismo musicale (caratteri generali e tendenze):

- Definizione. Problemi generali
- La concezione romantica della musica
- Classicismo e Romanticismo
- Caratteri e tendenze del Romanticismo musicale
- Storia, Nazione, popolo, Natura
- Condizione del musicista
- Contraddizioni, ambivalenze, antitesi
- Linguaggio, forma, stile

La musica tedesca nel primo Ottocento

- (Musikvereine, Musikfeste, Liedertafeln)
- (La musica strumentale)
- (Il Lied per voce sola. La ballata)

compositori preminenti e generi compositivi principali;

la condizione del musicista e la nascita del *recital*;

le scuole nazionali, con particolare riferimento al mondo musicale della Russia.

conoscenza dettagliata dei seguenti brani esaminati durante il corso

Franz Schubert:

cenni biografici;

Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, op. 103, D. 940;

Sinfonia n. 8 in si minore "Incompiuta" D. 759;

Drei Klavierstücke, D. 946

Sonata per pianoforte n. 23 in si bemolle maggiore, D. 960.

dar prova di conoscere inoltre la *Wanderer-Fantasie D 760* e una breve scelta di *Lieder*

Felix Mendelssohn:

cenni biografici;

Sinfonia n. 3 in la minore "Scozzese", op. 56 (MWV N 18);

Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana", op. 90 (MWV N 16);

Sinfonia n. 5 in re maggiore "La Riforma", op. 107 (MWV N 15).

cenni all'oratorio *Paulus* ed all'oratorio *Elias* ed eventuale approfondimento personale

(si consiglia al riguardo la lettura di alcune tra le più significative *Lettere* di Mendelssohn redatte durante il viaggio in Italia, epistolario proposto e commentato a lezione, reperibile in Biblioteca, ediz. Fogola)

Robert Schumann:

cenni biografici;

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore "Renana", op. 97;

Carnaval: scènes mignonnes sur quatre notes, op. 9.

eventuale approfondimento del *Concerto pf. e orch op. 54*

Fryderyk Chopin:

cenni biografici;

Dodici studi per pianoforte op. 10;
Dodici studi per pianoforte op. 25;
Ballata n. 1 in sol minore per pianoforte op. 23.

Hector Berlioz:
cenni biografici;

Symphonie fantastique, episodi della vita di un'artista in 5 parti per orchestra, op. 14.

nb: per **gli eventuali studenti non frequentanti** le parti indicate con la dizione 'dar prova di conoscere', ovvero 'cenni', ovvero 'eventuale approfondimento'/'personale raffronto analisi, andranno intese come **obbligatorie**. Si richiede inoltre la conoscenza dettagliata e personale di un importante lavoro (sinfonico o cameristico, pianistico o altro) di un autore romantico **non** incluso in programma (es. Liszt, un operista quale Bellini o Donizetti... ecc.)

Riferimenti bibliografici

Renato Di Benedetto, *Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento*, Torino, EDT, 1991, pp. 3-43 (caratteri generali del Romanticismo), pp. 47-74 (la musica tedesca e Schubert), pp. 91-147 (Mendelssohn, Schumann e Chopin) e pp. 183-200 (la scuola nazionale russa).

E inoltre appunti personali presi durante le lezioni, nonché conoscenza dei materiali (per lo più programmi di sala OSNRai e Lingotto musica, reperibili anche on-line) distribuiti o quantomeno utilizzati a lezione. Per chi non avesse avuto accesso a detti materiali, per assenza o altro, potrà in prima battuta procurarsi i materiali in oggetto dai compagni che ne dispongano (fotocopie, scansione o immagini trasmesse con Watshapp ecc.) ovvero fondarsi su una normale ed attendibile guida all'ascolto, cartacea oppure desunta dal web (es. Orchestra Virtuale del Flaminio ovvero www.flaminioonline.it)

nb: per gli **eventuali studenti non frequentanti** la bibliografia andrà integrata con la lettura di un capitolo a scelta dal volume di Michel Chion, *La Sinfonia Romantica*, ed SEI, oppure di un capitolo a scelta da un saggio monografico (aggiornato) su un autore (tra quelli in programma o anche diverso).

Per tutti gli studenti, infine, si richiede di recarsi a sostenere l'esame avendo con sé almeno un paio di partiture tra quelle analizzate (in originale, prese a prestito dalla biblioteca, di propria proprietà, in formato digitale su tablet, in ... fotocopia...)

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

A.A. 2017-2018 **Programma d'esame di Storia della Musica - Triennio III**

in particolare riferimento al volume "Romanticismo e Scuole Nazionali nell'Ottocento", Renato di Benedetto EDT.

Nazionalismo e cosmopolitismo

J. Brahms (vita e opere) con particolare riferimento alla sua evoluzione in campo orchestrale e dunque le tappe di avvicinamento al genere sinfonico.

conoscenza dettagliata dei seguenti brani esaminati durante il corso

J. Brahms: *Serenata in re maggiore op. 11*

Variazioni su un tema di Haydn op. 56

Sinfonia n. 1 in do minore op. 68,

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73

Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98

cenni al *Deutsches Requiem* (eventuale approfondimento personale e facoltativo)

Brani pianistici

Sette fantasie op. 116 (capricci e intermezzi)

Tre intermezzi op. 117

Sei Klavierstücke op. 118

Quattro Klavierstücke op. 119

A. Dvorák *Ottava Sinfonia in sol maggiore op. 88*

Nona Sinfonia in mi minore op. 95 'dal Nuovo Mondo'

Cajkovskij *Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36*

Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 'Patetica'

(eventuale approfondimento personale e facoltativo di un'altra Sinfonia, per esempio la *'Piccola Russia'* oppure la *Quinta*)

A. Borodin *Sinfonia n.2 (Epica)*

Sinfonia n. 3 (incompiuta)

(eventuale personale approfondimento di altre pagine es. ancora di Borodin *Nelle Steppe dell'asia centrale* oppure pagine di Musorgskij ecc.).

inoltre eventuale approfondimento personale e facoltativo di una importante opera, sinfonica, pianistica cameristica o altro anche di autori diversi (purché del periodo tardo-romantico, esempio Sibelius, oppure Rimskij, oppure Smetana, Grieg, oppure... Bruckner...).

nb: per **gli eventuali studenti non frequentanti** la parte facoltativa appena descritta è da intendersi obbligatoria.

Riferimenti bibliografici

Renato Di Benedetto, *Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento*, Torino, EDT, 1991, cap. IV par. 16-19 (Musica pubblico istituzioni e, solo per sommi capi, Liszt e Wagner, invece in maniera approfondita Brahms), pp. 145-183; Idem, cap V (Scuole nazionali - La Russia) par. 20, 21, pp. 183-203;

Per un approfondimento di Brahms confronta il volume di C. Rostand, *Brahms*, Rusconi.

Su Borodin, vedi Attilio Piovano, *Dr. Borodin professione chimico, note particolari genio dilettante*, Rassegna Musicale Curci, Anno LI n. 3 settembre 1998.

Su Musorgskij, vedi Attilio Piovano, *Genesi e morfologia dei Quadri di una esposizione*, Rassegna Musicale Curci, Anno XLVI n. 1 gennaio 1993.

Su Dvorák, vedi Attilio Piovano, *Il periodo americano di Dvorák*, Rassegna Musicale Curci, Anno XLVI n. 3 settembre 1993.

Suggerimento, su Cajkovskij e Borodin (facoltativo) si vedano eventualmente i due rispettivi volumetti monografici di Nina Berberova.

E inoltre appunti personali presi durante le lezioni, nonché conoscenza dei materiali (per lo più programmi di sala OSNRai e Lingotto musica, reperibili anche on-line) distribuiti o quantomeno utilizzati a lezione. Per chi non avesse avuto accesso a detti materiali, per assenza o altro, potrà in prima battuta procurarsi i materiali in oggetto dai compagni che ne dispongano (fotocopie, scansione o immagini trasmesse con Watshapp ecc.) ovvero fondarsi su una normale ed attendibile guida all'ascolto, cartacea oppure desunta dal web (es. Orchestra Virtuale del Flaminio ovvero www.flaminioonline.it)

nb: per gli **eventuali studenti non frequentanti** la bibliografia andrà integrata con la lettura di un capitolo a scelta dal volume di Massimo Mila, *Wagner e Brahms* ed. Einaudi oppure di un capitolo a scelta da un saggio monografico (aggiornato) su un autore (tra quelli in programma o anche diverso).

Per tutti gli studenti, infine, si richiede di recarsi a sostenere l'esame avendo con sé almeno un paio di partiture tra quelle analizzate (in originale, prese a prestito dalla biblioteca, di propria proprietà, in formato digitale su tablet, in ... fotocopia...)

A.A. 2017-2018 **Programma d'esame di Storia della Musica - Bienni ('900 storico, Parigi e L'Italia, ma non solo...)**

Musica in Europa nel primo '900 (Parigi, l'Italia e un accenno al versante austro-tedesco)

Testo: "La nascita del Novecento" Guido Salvetti, EDT

Cap I Caratteri generali (pp. 3-32) **da studiare con cura**

Cap II Parigi (pp. 33-112) con **particolare riferimento e attenzione** agli autori trattati in maniera dettagliata, dunque **Debussy, Ravel, De Falla**, un accenno a Stravinskij, **Satie e i Sei, specie Poulenc**)

Cap III Tra Vienna e Berlino (solo lettura ovvero conoscenza generale, eventuale possibilità di approfondimento personale di un autore desiderato, es. **Mahler**)

Cap IV L'Italia dell'epoca Umbertina ..., conoscenza generale, ma con particolarmente approfondimento di Puccini e delle tematiche insite nella sua produzione, un cenno speciale poi al neoclassicismo italiano ad esempio di Casella, vedasi Scarlattiana per il neoclassicismo, e conoscenza della Generazione dell'80. Possibilità di approfondire a scelta un singolo autore.

NB. dar prova di conoscere i movimenti artistici, letterari e quant'altro citati a lezione, ovvero le correnti et similia (e dunque Simbolismo, Decadentismo ecc. ma anche un cenno particolare al gusto per l'esotismo e lo spagnolismo che poi si ritrova nei brani e negli autori studiati, specie Debussy e Ravel)

conoscenza dettagliata dei seguenti brani esaminati durante il corso:

C. Debussy

Préludes 1° libro nn.

1 (*Danseuses...*)

2 (*Voiles...*)

3 (*le vent...*)

5 (*Les collines...*)

6 (*Des pas sur la neige*)

8 (*La fille*)

10 (*la Cathédrale*)

12 (*Minstrels*)

Préludes 2° libro n. 12 (Feux d'artifice)

Marcia scozzese (pf a 4 mani)

Petite suite (pf a 4 mani)

Sei epigrafi antiche (pf a 4 mani)

possibilità di un personale e **facoltativo** approfondimento di altre importanti pagine di Debussy, es. *Prélude à l'après midi d'un faune*, una delle *Sonates* (vl, v. cello, flauto viola e arpa), *Nocturnes*, *La Mer*

M. Ravel

Sonata per violino e pianoforte

Rapsodia spagnola

La valse

Concerto in sol per pf e orch.

Concerto per la sola mano sinistra

Gaspard de la nuit
Le Tombeau de Couperin
Gaspard de la nuit
L'enfant et les sortilèges

M. De Falla

Sette canzoni popolari spagnole
Concerto per clavicembalo e orchestra

F. Poulenc

Gloria
Concerto campestre
Concerto per organo

inoltre eventuali approfondimenti personali e **facoltativi** di importanti opere, sinfoniche, pianistiche cameristiche o altro anche di autori diversi (purché del periodo in oggetto, a vostra scelta).

nb: per **gli eventuali studenti non frequentanti** la parte facoltativa appena descritta è da intendersi obbligatoria.

Riferimenti bibliografici

Guido Salvetti, *La nascita del Novecento* Torino, EDT

Attilio Piovano, *Invito all'ascolto di Ravel*, Mursia Milano 1995

Su De Falla, vedi Attilio Piovano, *Cultura iberica e neoclassicismo in De Falla*, Rassegna Musicale Curci, Anno XLVII n. 3 settembre 1994.

Su Debussy, vedi Attilio Piovano, *Suggestioni pittoriche e letterarie in Debussy*, Rassegna Musicale Curci, Anno XLIX n. 1 gennaio 1996.

Flavio Testi, *la Parigi musicale del Primo 900*, Torino Edt (per una informazione di massima, lettura di tre capitoli a scelta)

E inoltre appunti personali presi durante le lezioni, nonché conoscenza dei materiali (per lo più programmi di sala) distribuiti o quantomeno utilizzati a lezione. Per chi non avesse avuto accesso a detti materiali, per assenza o altro, potrà in prima battuta procurarsi i materiali in oggetto dai compagni che ne dispongano (fotocopie, scansione o immagini trasmesse con Whatsapp ecc.) ovvero fondarsi su una normale ed attendibile guida all'ascolto, cartacea oppure desunta dal web (es. Orchestra Virtuale del Flaminio ovvero www.flaminioonline.it)

nb: per gli **eventuali studenti non frequentanti** la bibliografia andrà integrata con la **conoscenza** di **quattro capitoli** a scelta dal volume di F. Testi, ovvero la **conoscenza approfondita** dell'intero capitolo su Vienna e Berlino dal citato volume di Salvetti Edt.

Per tutti gli studenti, infine, si richiede di recarsi a sostenere l'esame avendo con sé almeno un paio di partiture tra quelle analizzate (in originale, prese a prestito dalla biblioteca, di propria proprietà, in formato digitale su tablet, in ... fotocopia...)

* * * * *
* * * * *
* * *
* *
*