

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prof. ssa Marica Bottaro

Materia di insegnamento: Storia della musica e del teatro musicale

Ricevimento: su appuntamento tramite e-mail

e-mail: maricabottaro@gmail.com

Programma della materia

Obiettivi Formativi

Obiettivo del corso è l'acquisizione di competenze nel campo della storia della musica e della cultura musicale francese fra Ottocento e inizio Novecento.

Contenuti

Nel corso delle lezioni verrà indagata la produzione dei compositori nella prospettiva dei linguaggi musicali susseguirsi in Francia nel corso dell'Ottocento per arrivare al periodo fra le due Guerre mondiali.

In primis, si cercherà di ricostruire il complesso contesto politico-storico-culturale parigino dell'epoca col fine di inquadrare correttamente l'operato e la produzione dei musicisti francesi, nonché la loro collaborazione con artisti appartenenti ad altre discipline.

Si procederà pertanto all'illustrazione di alcuni titoli considerati fra i più rappresentativi delle varie correnti

Ministero Istruzione Università e Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

culturali del periodo analizzato, prendendo in considerazione brani destinati a *ensembles* e a contesti differenti (teatro d'opera, musica di scena, musica sinfonica, musica per danza, musica da camera) e realizzati tenendo conto del ricco fenomeno dell'interrelazione fra le arti, caratteristico dell'epoca.

Modalità di esame

Gli studenti saranno invitati a redigere una recensione di uno spettacolo visionato in classe nel corso delle lezioni, che dovrà essere consegnata alla docente almeno due settimane prima dell'appello orale. L'esito della produzione scritta farà media con la valutazione del colloquio orale.

All'esame orale lo studente avrà la possibilità di esporre un approfondimento su un soggetto a piacere inerente agli argomenti del corso. Seguirà una discussione legata al programma svolto durante le lezioni.

Bibliografia

Testi obbligatori

- Renato Di Benedetto, *Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento* (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. VIII), Torino, EDT, 1991² (cap. I *Il Romanticismo*).
- Fabrizio Della Seta, *Italia e Francia nell'Ottocento* (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. IX), Torino, EDT, 1993 (cap. I *Cultura e vita musicale*; cap. III *Francia, 1814-1860*; cap. V *Dal 1860 al 1890* [solo parte relativa alla Francia]).
- Guido Salvetti, *La nascita del Novecento* (Storia della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. X), Torino, EDT, 1991² (cap. I *Caratteri generali*; cap. II *Parigi*).

Per colmare eventuali lacune in merito alla storia della musica europea dell'Ottocento e del Novecento si consigliano:

- Mario Carrozzo – Cristina Cimagalli, *Storia della musica occidentale*, vol. 3, Roma, Armando, 1999.
- Massimo Mila, *Breve storia della musica*, Torino, Einaudi, 2014 (nuova edizione).

Testi consigliati per gli approfondimenti

DIZIONARI

- *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*, diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, 1984.
- *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, diretto da Stanley Sadie, London, Macmillan, 2001-2002².
- *Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle*, diretto da Joël-Marie Fauquet, Paris, Fayard, 2003.

ROMANTICISMO

- Carl Dahlhaus, *La musica dell'Ottocento*, Scandicci, La Nuova Italia, 1990 (trad. italiana di Laura Dallapiccola).
- Enrico Fubini, *Il pensiero musicale del Romanticismo*, Torino, EDT, 2005.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

- Leon Plantinga, *La musica romantica. Storia dello stile musicale nell'Europa dell'Ottocento*, Milano, Feltrinelli, 1989.
- Charles Rosen, *La generazione romantica*, Milano, Adelphi, 2005.

BERLIOZ

- Hector Berlioz, *Viaggio musicale in Italia*, traduzione e introduzione di Graziella Martina, Trezzano sul Naviglio, FBE, 2006.
- Hector Berlioz, *Memorie*, a cura di Olga Visentini, Milano, Ricordi, 2004.
- Hector Berlioz, *Serate d'orchestra*, edizione italiana a cura di Maurizio Biondi, Torino, EDT, 2006.
- Laura Cosso, *Hector Berlioz*, Palermo, L'Epos, 2008.
- Paolo Russo, *Berlioz, Sinfonia fantastica. Una guida*, Roma, Carocci, 2008.
- Francesco Sabbadini, *Invito all'ascolto di Hector Berlioz*, Milano, Mursia, 1989.
- Olga Visentini, *Berlioz e il suo tempo*, Lucca, Libreria musicale italiana, 2010.
- *Dictionnaire Berlioz*, sous la direction de Pierre Citron et Cécile Reynaud avec Jean-Pierre Bartoli et Peter Bloom, Paris, Fayard, 2003.

CHOPIN

- Marco Beghelli, *Invito all'ascolto di Fryderyk Chopin*, Milano, U. Mursia, 1989.
- Gastoni Belotti, *Chopin*, Torino, EDT, 2013.
- Fryderyk Chopin, *Lettere*, a cura di Valeria Rossella, Torino, Il quadrante, 1986.
- Franz Liszt, *Vita di Chopin*, prefazione di Piero Rattalino, Antella, Passigli, 2010.
- Piero Rattalino, *Fryderyk Chopin. Ritratto d'autore*, Torino, EDT, 1991.
- Piero Rattalino, *Chopin racconta Chopin. Con un'appendice di interviste e lettere*, Roma, Laterza, 2007.
- *Vita di Chopin attraverso le lettere*, a cura di Valeria Rossella, introduzione di Giorgio Pestelli, Torino, Lindau, 2007.

ESOTISMO

- Adriana Guarnieri Corazzol, *Oriente prossimo e remoto nella musica francese fin-de-siècle*, in *Musica e Oriente: Francia e Italia nell'Ottocento*, a cura di Claudio Toscani, Pisa, Pacini, 2012, pp. 111-156.
- Carl Dahlhaus, *La musica dell'Ottocento*, Scandicci, La Nuova Italia, 1990 (trad. italiana di Laura Dallapiccola).

BIZET

- Winton Dean, *Bizet*, Torino, EDT, 1980.
- Friedrich Nietzsche, *Scritti su Wagner*, Milano, Adelphi, 1982².

ESTETICA MUSICALE DEL NOVECENTO

- Enrico Fubini, *Il pensiero musicale del Novecento*, Pisa, ETS, 2007².

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

MUSICA FRANCESE FINE OTTOCENTO/INIZIO NOVECENTO

- Michel Faure, *Du néoclassicisme musical dans la France du premier XXe siècle*, Paris, Klincksieck, 1997.
- Brigitte François-Sappey, *La musique en France depuis 1870*, Paris, Fayard, 2013.
- Jane F. Fulcher, *French cultural politics & music: from the Dreyfus Affair to the First World War*, New York, Oxford university press, 1999.
- François Porcile, *La belle époque de la musique française. Le temps de Maurice Ravel (1871-1940)*, Paris, Fayard, 1999.
- Flavio Testi, *La Parigi musicale del primo Novecento. Cronache e documenti*, Torino, EDT, 2003.
- *French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939*, edited by Barbara L. Kelly, Rochester, University of Rochester Press, 2008.

DEBUSSY

- Lawrence Gilman, *Debussy's Pelléas et Mélisande. A Guide to the Opera with Musical Examples from the Score*, New York, G. Schirmer, 1907.
- François Lesure, *Debussy. Gli anni del Simbolismo*, Torino, EDT, 1994.
- Ernesto Napolitano, *Debussy, la bellezza e il Novecento. La mer e le Images*, Torino, EDT, 2015.
- Roger Nichols - Richard Langham Smith, *Claude Debussy. Pelléas et Mélisande*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

RAVEL

- *The Cambridge Companion to Ravel*, edited by Deborah Mawer, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- Vladimir Jankélévitch, *Ravel*, traduzione di Laura Lovisetti Fuà, Milano, A. Mondadori, 1962 (ed. originale *Ravel*, Paris, Éditions du Seuil, 1956).
- Deborah Mawer, *The Ballets of Maurice Ravel. Creation and Interpretation*, Aldershot, Ashgate, 2006.
- Marcel Marnat, *Maurice Ravel*, Paris, Fayard, 1986.
- Arbie Orenstein, *Ravel. Man and Musician*, New York, Dover Publications, 1991 (ristampa del 1968).
- Enzo Restagno, *Ravel e l'anima delle cose*, Milano, il Saggiatore, 2009.
- *Ravel. Lettere*, a cura di Arbie Orenstein, edizione italiana a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1998.
- *Ravel. Scritti e interviste*, a cura di Arbie Orenstein, trad. italiana di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1995 (ed. orig. *Maurice Ravel. Lettres, écrits, entretiens*, présentés et annotés par Arbie Orenstein, Paris, Harmoniques Flammarion, 1989).

NEOCLASSICISMO

- Michel Faure, *Du néoclassicisme musical dans la France du premier XXe siècle*, Paris, Klincksieck, 1997.
- Raffaele Pozzi, *L'ideologia neoclassica*, in *Enciclopedia della musica*, diretta da Jean-Jacques Nattiez, Torino, Einaudi, 2001, vol. 1 *Il Novecento*, pp. 444-470.
- Anna Quaranta, *Neoclassicismo musicale. Termini del dibattito italiano ed europeo*, in *Alfredo Casella e l'Europa*, a cura di Mila de Santis, Atti del Convegno internazionale di studi, Siena, 7-9 giugno 2001, Firenze, L. S. Olschki, pp. 93-142.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

STRAVINSKIJ

- Richard Taruskin, *Stravinsky and the Russian Traditions*, Oxford, Oxford University Press, 1996, 2 voll.
- Gianfranco Vinay, *Stravinsky neoclassico. L'invenzione della memoria nel '900 musicale*, Venezia, Marsilio, 1987.

SATIE

- Adriana Guarnieri Corazzol, *Erik Satie tra ricerca e provocazione*, Venezia, Marsilio, 1979.
- Caroline Potter, *Erik Satie: a parisian composer and his world*, Woodbridge, The Boydell Press, 2016.

GRUPPO DEI SEI

- Jean Cocteau, *Il Gallo e l'Arlecchino*, trad. italiana di Maria Cristina Marinelli e Vittorio Orazi, Firenze, Passigli Editori, 1987.
- Jean Roy, *Le Groupe des Six*, Paris, Seuil, 1994.

MILHAUD

- Barbara L. Kelly, *Tradition and style in the works of Darius Milhaud 1912-1939*, Aldershot, Ashgate, 2003.
- Deborah Mawer, *Darius Milhaud: Modality & Structure in Music of the 1920s*, Aldershot, Scolar press, 1997.

Profilo professionale

Diplomata in Saxofono presso il Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo, si laurea nel 2012 in Musicologia e beni culturali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Consegue nell'aprile 2017 il titolo di dottore di ricerca in Storia delle arti (indirizzo Storia della musica) con una tesi in cotutela fra l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Université Paris 8. Vincitrice di diverse borse di studio, ha partecipato a numerosi convegni internazionali e ha pubblicato articoli in svariate riviste scientifiche. I suoi interessi di ricerca concernono prevalentemente la storia della musica francese e italiana fra Ottocento e Novecento, con una particolare attenzione al fenomeno del nazionalismo e alla tecnica dell'orchestrazione.

Bologna, 12/11/2017

Marica Bottaro

Marica Bottaro