

CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE "FAUSTO TORREFRANCA" DI VIBO VALENTIA
A.A. 2019/2020

FORME DELLA POESIA PER MUSICA E ANALISI DELLE FORME POETICHE
(Ambito disciplinare: CODM/07 - *Poesia per musica e drammaturgia musicale*)

PROGRAMMI DI STUDIO DEI CORSI
(A cura della docente Maria Grazia Tosto)

FORME DELLA POESIA PER MUSICA – ANNO I DEL BIENNIO DI MUSICA VOCALE DA CAMERA

(ATTIVITÀ CARATTERIZZANTE OBBLIGATORIA - CORSO DI 30 ORE, CON IDONEITÀ FINALE E 5 CFA)

FORME DELLA POESIA PER MUSICA – ANNO I DEL BIENNIO DI DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

(ATTIVITÀ DI BASE OBBLIGATORIA - CORSO DI 24 ORE, CON ESAME FINALE E 4 CFA)

ANALISI DELLE FORME POETICHE – ANNO II DEL BIENNIO DI MUSICA VOCALE DA CAMERA

(ATTIVITÀ CARATTERIZZANTE OBBLIGATORIA - CORSO DI 30 ORE, CON IDONEITÀ FINALE E 5 CFA,)

➤ FINALITÀ FORMATIVE E AMBITI ARGOMENTATIVI EMINENTI DEL CORSO

Il presente corso si prefigge principalmente quanto segue.

- Far sì che gli studenti pervengano a un'adeguata cognizione generale delle principali forme poetiche *in e per* musica, con particolare attenzione alle espressioni eminenti della musica colta vocale italiana, alla luce sia dei relativi contesti storico-culturali, sia dei codici in uso e degli stili compositivi, sia, infine, della committenza e della destinazione, con particolare riguardo per alcune espressioni notevoli dei periodi di seguito indicati.
Anno I di Musica vocale da camera (*Forme della poesia per musica*) e parte I di *Forme della poesia per musica in Direzione di coro e composizione corale*:
Medioevo e primi secoli dell'età moderna (madrigale e ballata del Trecento, madrigale del Cinquecento, cantata e oratorio del Seicento, cantata luterana, passione, etc.).
Anno II di Musica vocale da camera (*Analisi delle forme poetiche*) e parte II di *Forme della poesia per musica in Direzione di coro e composizione corale*: età moderna e contemporanea (il genere della romanza e altre forme melodrammatiche, la produzione liederistica, forme classiche e nuove forme nella poesia del Novecento).
- Munire gli studenti degli strumenti necessari per l'analisi di un testo poetico, dal punto di vista strutturale e formale, metrico, lessicale, linguistico, semantico, stilistico.
- Promuovere la riflessione sulle correlazioni poetico-musicali, alla luce dei criteri generali che regolano tale connubio e dei livelli principali in cui esso si realizza: fonico, ritmico-accentuativo, fraseologico, espressivo (quest'ultimo distinto in: descrittivo, evocativo e, in generale, psicagogico).
- Sollecitare negli studenti una disposizione adeguatamente riflessiva e critica, tesa a contribuire alla possibilità di letture e interpretazioni consapevoli, in relazione sia alla costituzione di un repertorio professionale individuale, sia alla compagine dei potenziali destinatari, nonché a quella dei fruitori.

➤ CRITERI METODOLOGICI GENERALI

La linea metodologico-didattica adottata privilegerà l'analisi del testo e la riflessione (anche in forma dialogica) su di esso. Sia l'impostazione generale del discorso, sia il taglio specifico di quest'ultimo saranno modulati in relazione alle finalità didattico-formative di ciascun indirizzo e del relativo anno di corso (rispettivamente: Musica vocale da camera, anno I e anno II; Direzione di coro e composizione corale, anno I).

Ove possibile, le lezioni dei tutti e tre i corsi saranno differenziate, al fine di garantire una didattica adeguata alle specifiche finalità di ciascuno dei predetti indirizzi di studio, nonché dei rispettivi livelli. In ogni caso, salvo eccezioni, non potranno coincidere le lezioni del corso di primo e quelle del corso di secondo anno del biennio di Musica vocale da camera (rispettivamente: *Forme della poesia per musica e Analisi delle forme poetiche*), mentre le eventuali concomitanze tra lezioni di primo anno o di secondo anno del biennio di Musica vocale da camera (rispettivamente: *Forme della poesia per musica e Analisi delle forme poetiche*) e lezioni di primo anno di Direzione di coro e composizione corale (*Forme della poesia per musica*), salvo eccezioni, possono ritenersi ammissibili, ma unicamente se pianificate in modo tale da essere ripartite in maniera bilanciata fra il corso di primo e il corso di secondo anno del biennio di Musica vocale da camera (*Forme della poesia per musica e Analisi delle forme poetiche*).

➤ MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE

Ove è prevista l' idoneità, si procederà ad un accertamento delle conoscenze e delle competenze, sia *in itinere*, sia al termine, mediante colloqui studente-docente su tutti gli argomenti trattati. Non è esclusa la possibilità di una richiesta da parte del docente anche di una produzione scritta (*max*: 10 cartelle).

Ove previsto l'esame finale, dopo i rilievi *in itinere*, il livello di conoscenze e competenze raggiunto dallo studente sarà accertato dalla commissione deputata. È ammessa, a tal fine, la redazione di un elaborato (*max* 10 cartelle) volto all'approfondimento di uno specifico argomento, che lo studente dovrà concordare con la docente con debito anticipo. Tale documento, una volta dichiarato dallo studente alla commissione, sarà considerato da quest'ultima parte integrante dell'esame stesso.

➤ INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Si raccomanda di attendere di ricevere più precise indicazioni da parte della docente, che in merito alla bibliografia fornirà importanti chiarimenti nel corso dei primi incontri con gli studenti.

- 1) Testi basilari comuni a tutti i corsi afferenti all'ambito CODM/07 dei bienni in oggetto, sia per il primo che per il secondo anno di corso (ove previsto).

- PIETRO BELTRAMI, *Gli strumenti della poesia*, Il Mulino, Bologna 2002 (limitatamente alle pagine indicate dal docente durante il corso).

- STEFANO LA VIA, *Poesia per musica e musica per poesia*, ed. Carocci, Roma 2006 (limitatamente alle pagine indicate dal docente durante il corso).

- PAOLO FABBRI, *Metro e canto nell'opera italiana*, Edizione di Torino, Torino 2007.

- PIERO MIOLI, *Le più belle arie d'opera*, ed. Newton Compton, Roma 2007 (sconsigliata l'edizione economica, perché troppo ridotta in relazione alle finalità del presente corso) (limitatamente ad alcune parti indicate dal docente);

- LORENZO BIANCONI-GIORGIO PAGANNONE, *Piccolo glossario di drammaturgia musicale*;
da: GIORGIO PAGANNONE (a cura di), *Insegnare il melodramma. Saperi essenziali, proposte didattiche*, Pensa MultiMedia, Lecce-Iseo 2010 (pp. 201-263); disponibile in internet al seguente indirizzo: www.pensamultimedia.it;
(di tale testo saranno segnalate nel corso delle lezioni alcune voci di maggiore interesse in relazione agli argomenti affrontati)

- Un valido manuale di storia della musica scelto tra quelli in adozione nel conservatorio e/o disponibili nella biblioteca d'istituto.

- 2) Testi specifici

- 2a) Testi specifici per il corso di *Forme della poesia per musica* del primo anno di Musica vocale da camera e per la prima parte del corso di *Forme della poesia per musica* del primo anno di Direzione di coro e composizione corale

- PAOLO FABBRI, *Il madrigale tra Cinque e Seicento*, ed. Il Mulino, Bologna 1988 (limitatamente ad alcune parti indicate dalla docente; lo studente che incontrerà difficoltà nel reperimento di tale testo, potrà rivolgersi al docente).

- Dispense del corso e eventuale altro materiale fornito dal docente.

- 2b) Testi specifici per il corso di *Analisi delle forme poetiche* del primo anno di Musica vocale da camera e per la seconda parte del corso di *Forme della poesia per musica* del primo anno di Direzione di coro e composizione corale.

- FRIEDRICH LIPPMANN, *Versificazione italiana e ritmo musicale*, ed. Liguori, Napoli 1986 (limitatamente alle pagine indicate dal docente).

- *Lieder*, a cura di Vanna Massarotti Piazza, ed. Garzanti, Milano 1989 (limitatamente alle pagine indicate dal docente).

- Dispense del corso e eventuale altro materiale fornito dalla docente.

- 3) Si consiglia, infine, per alcune voci di maggiore rilievo e soprattutto in vista della redazione della tesina finale (ove prevista), la consultazione dei seguenti dizionari specialistici (ambedue presenti nella biblioteca d'istituto).

- *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, a cura di Stanley Sadie e John Tyrrell, Macmillan-Oxford University Press, London-New York 1980 (e successive espansioni).

- *Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti*, diretto da Alberto Basso, UTET, Torino 1988.

Vibo Valentia, 8/01/2020

Maria Grazia Tosto (Recapito della suddetta docente: mariagraziatosto4@gmail.com.)