

FACOLTÀ	Facoltà di Scienze della Formazione
ANNO ACCADEMICO	2015-2016
CORSO DI LAUREA	L20: Scienze della comunicazione per le culture e le arti
INSEGNAMENTO	Comunicazione musicale
TIPO DI ATTIVITÀ	Caratterizzante
AMBITO DISCIPLINARE	Tabella della Classe di Laurea
CODICE INSEGNAMENTO	13349
ARTICOLAZIONE IN MODULI	NO
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	L-ART/07
DOCENTE RESPONSABILE	Ivano Cavallini (PA) Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali Università di Palermo
CFU	9
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	165
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE	60
PROPEDEUTICITÀ	Nessuna
ANNO DI CORSO	III
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI	http://portale.unipa.it/facolta/scienzeform.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali, Esercitazioni in aula
MODALITÀ DI FREQUENZA	Facoltativa
METODI DI VALUTAZIONE	Prova orale
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi
PERIODO DELLE LEZIONI	http://portale.unipa.it/facolta/scienzeform.
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	http://portale.unipa.it/facolta/scienzeform.
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	Dopo le lezioni

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione

Sviluppo della capacità di riconoscere le tecniche narrative del suono in associazione con le immagini e in assenza di immagini, attraverso le evocazioni che la musica produce mediante relazioni formali con il testo e con la scena.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di comprendere le applicazioni della narratologia letteraria all'opera, alla musica sinfonica e al sonoro cinematografico al fine di decifrare i messaggi che provengono sia dall'universo dello spettacolo, sia dalle tecniche della pubblicità.

Autonomia di giudizio

Abilità nel proporre analisi di passi di sinfonia, opera e film, decrittando le stratificazioni, gli intrecci e i contrasti di significato pertinenti all'immagine, alla parola e al suono, al fine di mettere in luce la componente che prevale nell'orientare lo spettatore.

Abilità comunicative

Esercizi guidati di commento alla visione, utilizzando sistemi verbali allusivi per tradurre e comunicare i processi narrativi correlati al lessico specialistico dei codici sonori.

Capacità d'apprendimento

Nella fase di preparazione dell'esame il discente è invitato a procedere all'autoverifica, servendosi di copie di opere e film in CD distribuite durante il Corso come Fonti, cui si allega la relativa Bibliografia. Attività propedeutica che consente di espandere lo studio delle formule di drammatizzazione sonora a qualsiasi tipo di medium ove sia presente la musica.

OBIETTIVI FORMATIVI

La Comunicazione Musicale si occupa dei processi comunicativi insiti nel codice musicale, che si sono sviluppati nel corso dei secoli attraverso la formazione di un paesaggio sonoro condiviso da qualsiasi tipo di ascoltatore. Ad esso hanno contribuito i generi del madrigale, dell'opera, della sinfonia, della musica per film e dello spot pubblicitario.

Sulla base degli studi condotti dalla moderna narratologia, la disciplina classifica tali processi in ragione del sistema informativo prescelto. A titolo di premessa si inseriscono anche i problemi relativi all'ermeneutica musicale per una corretta qualificazione del rapporto che intercorre tra l'opus musicale, l'interprete e il pubblico.

Gli obiettivi del corso consistono nell'affrontare gli elementi di drammatizzazione comuni al codice dell'opera, al cinema muto e sonoro e alla musica strumentale dell'Ottocento e del Novecento. In particolare si prendono in considerazione i problemi connessi alla nascita del teatro sonoro di Orazio Vecchi, Adriano Banchieri e Claudio Monteverdi, i quali idealizzano con la sola musica la commedia e la favola pastorale. A seguire, il dibattito settecentesco sulla semanticità della musica, l'invenzione dello stile sentimentale nell'opera e nel regime strumentale, l'estetica romantica in relazione alla musica a programma (sinfonie e poemi sinfonici di Hector Berlioz, Franz Liszt, Gustav Mahler), le tecniche narrative nelle opere di Giuseppe Verdi, Richard Wagner e Giacomo Puccini (musica diegetica, musica extradiegetica, citazioni di genere, musica in scena, reminiscenza e Leitmotiv), la reazione formalista da Eduard Hanslick a Arnold Schoenberg. L'altro tema cruciale del corso riguarda il ruolo della musica nel film muto e nel sonoro, in rapporto alle

teorie maturate in questo ambito sin dai primi anni del Novecento (Giuseppe Becce, Hans Erdmann, Pietro Mascagni, Erik Satie, Nino Rota, Stanley Kubrik, Ennio Morricone).

ORE FRONTALI	LEZIONI FRONTALI
3	I caratteri narrativi della musica e la formazione del paesaggio sonoro.
3	Che cos'è l'ermeneutica musicale. Opera, interprete e pubblico.
3	Le "commedie armoniche" di Orazio Vecchi e Adriano Banchieri; il Lamento della ninfa di Claudio Monteverdi.
3	Il dibattito estetico sull'imitazione nel Settecento: semanticità della musica vocale e asemanticità della musica strumentale.
6	Opera e musica sentimentale: la Cecchina di Niccolò Piccinni-Carlo Goldoni e il caso Giuseppe Tartini
9	Estetica romantica e musica a programma: Héctor Berlioz, Franz (Ferenc) Liszt, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg
12	Narratologia e opera: diegesi, mimesi, citazioni di genere, colore locale, musica in scena, reminiscenza e Leitmotiv. Giuseppe Verdi: Traviata, Richard Wagner: Die Walküre, Giacomo Puccini: Bohème.
6	La reazione formalista: da Eduard Hanslick ad Arnold Schoenberg
15	Musica e cinema. Il ruolo della musica nel film muto e la colonna sonora dagli anni Trenta in poi. Becce-Erdmann, la teoria del contrappunto di Sergej Ejzenstein, le musiche di Erik Satie per Entr'acte e di Pietro Mascagni per Rapsodia satanica. La musica nei film di Federico Fellini e Stanley Kubrik. Il Mickey-mousing. Il caso Morricone.
TESTI CONSIGLIATI	FONTI CLAUDIO MONTEVERDI, Lamento della ninfa (CD) GIUSEPPE TARTINI, Didone abbandonata sonata per vl. e Bc (CD) HECTOR BERLIOZ, Sinfonia fantastica (CD) FRANZ LISZT, Les préludes (CD) GUSTAV MAHLER, Prima sinfonia (CD) ARNOLD SCHOENBERG, Sestetto Verklarte Nacht (CD) GIUSEPPE VERDI, Traviata (CD e libretto dell'opera) GIACOMO PUCCINI, Bohème. (CD e libretto dell'opera) NINO OXILIA-PIETRO MASCAGNI, Rapsodia satanica (FILM CD) JEAN RENOIR-ERIK SATIE, Entr'acte (FILM CD) STANLEY KUBRIK, Arancia meccanica (FILM CD) WALT DISNEY, Fantasia 2000: Rhapsody in blue di George

Gershwin (FILM CD)

BIBLIOGRAFIA

MARIO BARONI, L'ermeneutica musicale, in Enciclopedia della musica, X, "Il sapere musicale", Torino, Einaudi, 2006, pp. 633-657.

PAOLO FABBRI, Lessico monteverdiano: intorno al "genere rappresentativo", in La musica nel Veneto dal XVI al XVIII secolo, a c. di F. Passadore e I. Cavallini, Adria, AMIS, 1985, pp. 89-97

ENRICO FUBINI, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino, Einaudi, 1968 e edizioni successive

IVANO CAVALLINI, Genio, imitazione, stile sentimentale e patetico. Gianrinaldo Carli e Tartini: le prospettive della critica tartiniana nella seconda metà del Settecento, in Tartini: il tempo, le opere, a c. di A. Bombi e M. N. Massaro, Bologna, Mulino, 1994, pp. 229-246

ROSSANA DALMONTE, Franz Liszt: le parole e le forme, in Studi per Fedele d'Amico, a c. di A. Ziino, Firenze, Olschki, 1991

PIERO MIOLI, Croce e delizia. Un dramma borghese di corruzione e redenzione, Programma di Sala, Teatro Verdi Trieste, 2000

LUCA ZOPPELLI, Funzioni drammaturgiche della musica in scena, in Opera & Libretto, Firenze, Olschki, 1993, pp. 237-255

MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini: l'arte internazionale di un musicista italiano, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 109-148

ENNIO SIMEON, Per un pugno di note. Storia, teoria, estetica della musica per il cinema, la televisione e il video, Milano, Rugginenti, 1995, la prima parte del libro: "Teoria ed estetica"

SERGIO MICELI, Musica e cinema nella cultura del Novecento, Milano, Sansoni, 2000

CESARE ORSELLI, Mascagni coglie l'occasione cinematografica, in IDEM, Le occasioni di Mascagni, Siena, Barbablù, 1990

SERGIO BASSETTI, La musica secondo Kubrik, Torino, Lindau, 2002