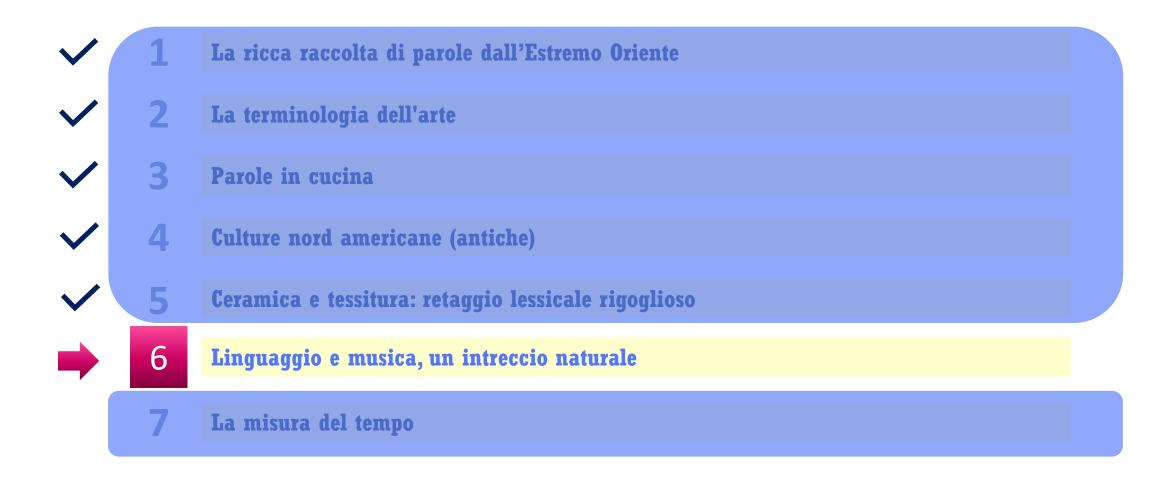
Viaggio nella Parola

Anno Sesto

Schema incontri 2021÷2022

La musica

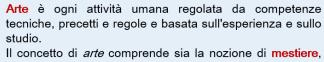

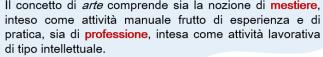

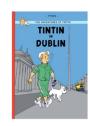

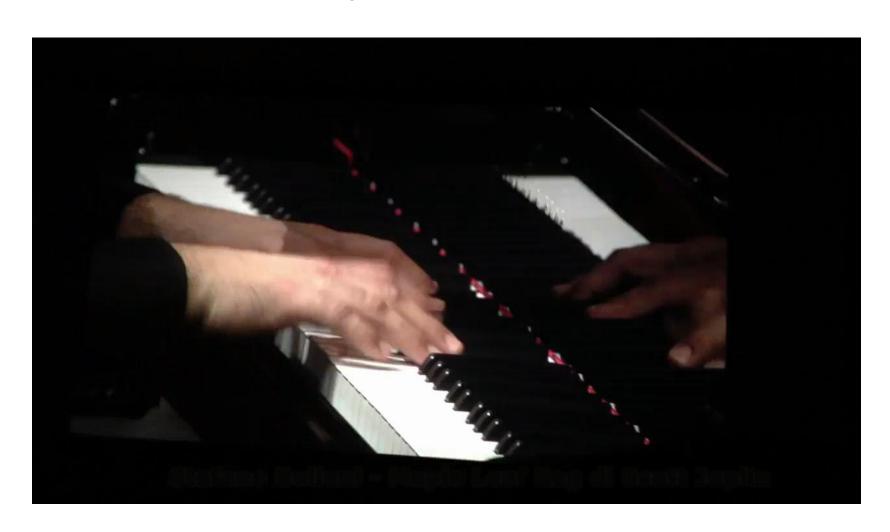

Così, per iniziare ...

STORIA DELLA MUSICA OCCIDENTALE Linea del tempo

IV - V sec. a.C. Sistema musicale greco

CANTI EPICI:

Trasmissione orale dei poemi epici attraverso i canti accompagnati dal suono della lira.

TRAGEDIA GRECA:

Pezzi musicali durante le rappresentazioni a teatro.

SISTEMA MUSICALE GRECO:

Si basa sul tetracordo ossia una successione di quattro suoni in senso discendente. Il tetracordo può essere di tre tipi: DORICO, FRIGIO, LIDIO.

476-1492 Medio Evo

CANTO GREGORIANO:

Repertorio ufficiale dei canti della Chiesa nell'Alto Medioevo. STILE BRANO: Sillabico o Semisillabico e

Melismatico. STRUTTURA BRANO:

Responsoriale, Antifonica.

TROVATORI. TROVIERI. MINNESANGER:

Cantavano brani poetici su donne bellissime e irraggiungibili o sulla bellezza della natura.

LAUDA. LA POLIFONIA:

Dal IX sec. Vennero ammesse esecuzioni a più voci dette "POLIFONICHE"

1492-1600 Umanesimo e Rinascimento

MUSICA A CORTE:

La musica del quattrocento fu dominata dalla scuola fiamminga fra il XV e il XVI

MADRIGALE: Forma poeticomusicale. Ouesta composizione polifonica non ha un andamento strofico ma a forma aperta. Ogni singolo verso ha una frase musicale che va modellandosi assecondando il significato del testo poetico. Principalicomposit ori furono: LUCA

MARENZIO, CARLO

GESUALDO.

1600-1750 Barocco

Melodramma: una rappresentazione teatrale nelle quali i personaggi invece di parlare cantano accompagnati da strumenti musicali. Concerto grosso: in cui il concertino si contrappone al resto dell'orchestra: Concerto solista: un singolo strumento "dialoga" con il resto dell'orchestra; Fuga:

una forma strumentale contappuntistica imitativa prevalentemente per strumenti a tastiera; Suite: una serie di danze strumentali

Oratorio: una specie di melodramma religioso senza apporto scenico.

STRUMENTI:

Organo, pianoforte, clavicembalo.

PROTAGONISTI: Bach, Vivaldi, Handel,

1730-1770 Stile galante, empfindsamer

STILE GALANTE:

Stile musicale affermatosi in Europa nella seconda metà del XVIII sec.

MELODIA:

Predilezione per melodie cantabili e levigate che procedono per gradi congiunti, ben distinte l'una dall'altra. Nei tempi lenti le melodie sono abbellite da appoggiature, trilli, mordenti ,gruppetti.

RITMO:

Tendenza all'impiego di ritmi uniformi spesso imparentati con la danza.

EMPFINDASEMER

STIL: stile compositivo sviluppatosi nel Settecento in Germania per esprimere sentimenti che si ritenevano veri, semplici e naturali.

1750-1820 Classicismo

Le forme musicali più importanti sono la sinfonia e la forma-sonata. Ouest'ultima è una forma musicale con due temi molto spesso contrastanti fra loro ed è divisa in tre parti: esposizione, sviluppo, ripresa. Nel Classicismo nasce l'orchestra sinfonica che sostituisce quella

ad archi. In questo tipo d'orchestra ci sono in primo piano gli archi, complementari ad essi ci sono i fiati e le percussioni.

PROTAGONISTI:

Haydn, Mozart e Beethoven

1820-1900 Romanticismo

Melodramma:. In queste opere viene esaltata la figura dell'eroe liberatore e del popolo in rivolta contro l'oppressore, a conferma degli ideali di indipendenza e unità nazionale.

Nei Paesi di lingua tedesca si afferma il

LIED ,composizione per canto e pianoforte dal carattere intimo e poetico: FranzSchubert è il massimo esponente di questa forma musicale. In contrapposizione all'intimismo, si afferma il

virtuosismo con

sonorità imponenti, tempeste di note e di arpeggi. Era alla ricerca della folla e voleva mandarla in delirio, trionfando su di essa.

PROTAGONISTI:

Schubert, Chopin, Listz, Strauss, Brahms, Wagner, Bizet, Mahler, Tchaikovsky.

1900 Novecento

La musica del novecento nasce principalmente con il predominio francese ,italiano e tedesco. MUSICA ELETTRONICA:

Nuove soluzioni timbriche: musica prodotta artificialmente da strumenti elettronici.

FUTURISMO:

Movimento culturale d'avanguardia italiano che valorizza la modernità.

JAZZ:

Genere musicale nato in USA (Luisiana)nei primi anni del '990 caratterizzato da: ritmo brillante.

improvvisazione.

E' eseguito attraverso voce, strumenti a corde, a percussione, a fiato. PROTAGONISTI

DEL ' 900:

Debussy, Bartok, Rachaminov, Shostakovic ecc...

LE ORIGINI

La prima produzione volontaria di suoni si può fare risalire al Paleolitico, di cui sono testimoni i numerosi ritrovamenti archeologici di reperti in <u>osso e pietra</u>, interpretati come strumenti musicali primitivi.

Si presume che le <u>prime forme</u> sperimentate fossero quelle degli <u>strumenti a percussione</u>, questo per due motivi:

- ❖ La facilità di realizzazione
- ❖ La volontà di imitare il <u>ritmo cadenzato del battito delle</u> <u>mani, dei piedi e del cuore</u>

Ad essi <u>seguirono</u> gli <u>strumenti a fiato</u>, ricavati da ossi di animali, da gusci o conchiglie.

La loro principale destinazione d'uso era quella di accompagnare i culti misterici e i riti sciamanici.

LA MUSICA NELL'ANTICHITÀ

La trasmissione orale ha comportato una grave perdita del patrimonio musicale dell'antichità: della musica greca per esempio ci rimangono solo sette canti e alcuni frammenti.

Presso i greci la musica godette di alta considerazione, essendo essa legata intimamente alla poesia, alla danza e al teatro.

... Infatti il termine stesso deriva dal greco μουσική [musik'i], relativo quindi alle Muse e alle rispettive arti.

Ciascuna delle <u>nove dee</u> che, nella mitologia greco-romana, proteggono le arti e le scienze:

- 1. CALLIOPE, poesia elegiaca ed epica;
- 2. CLIO, storia;
- 3. ERATO, poesia amorosa e mimica;
- 4. EUTERPE, flauto, lirica, musica;
- 5. Melpomene, tragedia;
- 6. POLIMNIA, pantomima;
- 7. Talia, commedia;
- 8. Tersicore, danza;
- 9. URANIA, poesia didascalica e astronomia)

 4. Euterpe: in greco antico Εὐτέρπη, (Eutérpē), figlia di Zeus e Mnemosine.

Il suo nome deriva dal greco **eu** (**bene**) e **τέρπ-εω** (**piacere**) e significa "**colei che rallegra**".

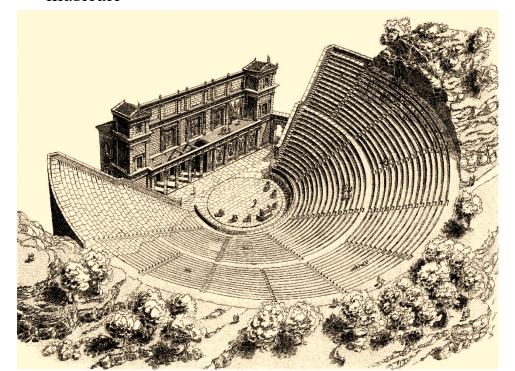
Presiedeva al canto e alla musica.

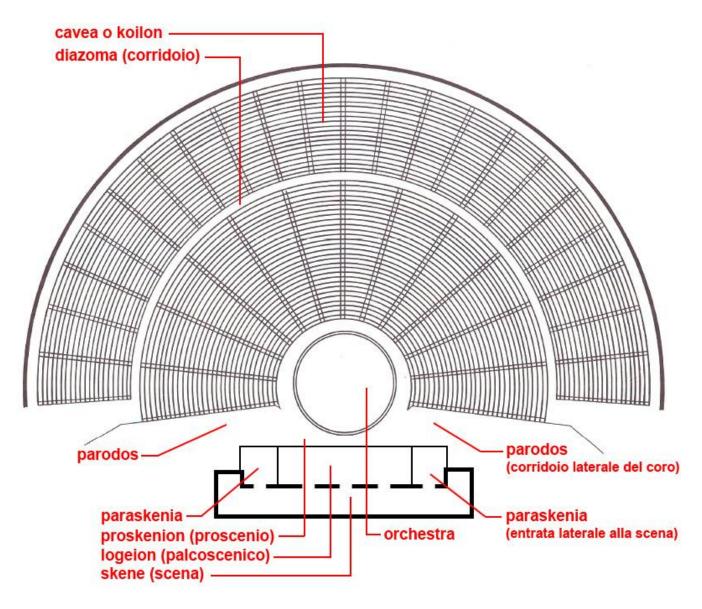
Aveva inventato vari strumenti musicali a fiato come il flauto.

Era rappresentata con corone di fiori e con il doppio flauto in mano.

L'IMPORTANZA DELLA MUSICA È TESTIMONIATA DALLA STORIA

- 1. Presenza ricorrente in numerosi miti, primo fra tutti quello legato alla figura di Orfeo, colui che grazie al suono della sua dolce musica convinse gli dei dell'Ade a consegnargli l'amata Euridice;
- 2. Impiego costante nelle <u>rappresentazioni teatrali</u>, tant'è che nel teatro greco vi era al centro, situato tra la gradinata e il palcoscenico, uno spazio detto "<u>orchestra</u>", dove vi era il coro che accompagnava con canti e suoni le azioni degli attori;
- 3. Influenza reciproca tra la **metrica poetica** e il ritmo musicale

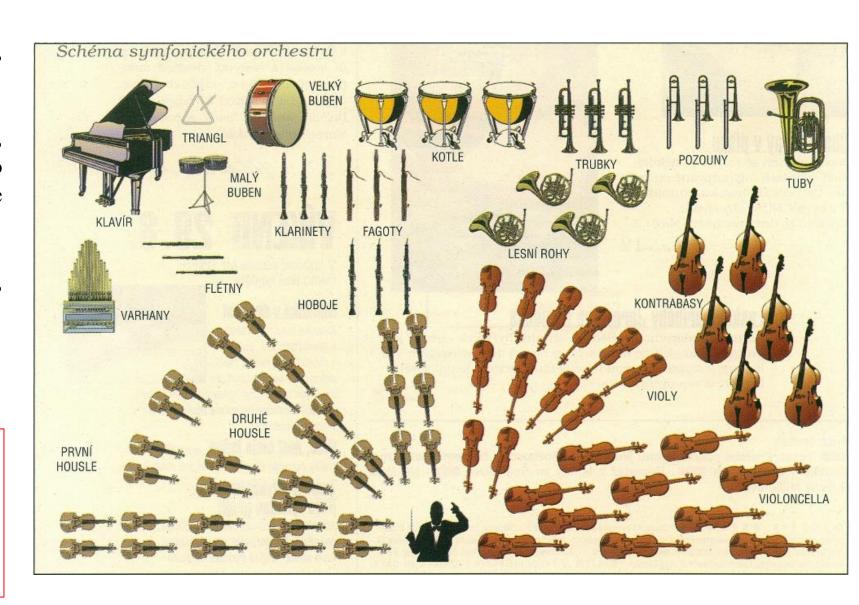

COME SI STRUTTURA OGGI UN ORCHESTRA?

L'orchestra¹ sinfonica è composta da:

- <u>archi</u>: violini primi e secondi, viole, violoncelli, contrabbassi;
- arpa
- <u>legni</u>: flauti traversi, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetti, clarinetto basso, clarinetto piccolo, fagotto e controfagotto;
- ottoni: corni, trombe, tromboni, tuba;
- percussioni: timpani, grancassa, rullante, piatti, triangolo
- pianoforte;
- chitarra acustica
- Dal <u>lat</u>. orchēstra, che indicava lo spazio riservato ai senatori nel senato romano, dal <u>gr</u>. orkhéstra, che indicava lo spazio riservato ai danzatori nel teatro greco, der. di orkhéomai 'danzare'
  - ► <u>fr</u>. orchestre, <u>sp</u>. orquesta.

La storia di Orfeo ed Euridice

C'era una volta, molto tempo fa, un musicista dotato di nome Orfeo. Orfeo era figlio di Apollo e Calliope (una delle muse).

Con dei genitori così dotati, non c'era da meravigliarsi che Orfeo fosse un musicista di talento.

La verità era che Orfeo era più che dotato. La sua musica era magica. Quando suonava la lira, come gli aveva insegnato suo padre, le sue canzoni potevano lanciare incantesimi e calmare le bestie feroci. Orfeo amava sua moglie, una mortale, **Euridice**.

Quando morì, ella viaggiò negli Inferi. Orfeo pregò quindi il suo prozio Ade di permettere a sua moglie di tornare sulla terra come se stessa e di non rinascere come qualcun altro.

Ade acconsentì, ma a una condizione.

Egli permise che Euridice seguisse suo marito sulla terra e tornasse alla vita ma Orfeo dovette promettere, durante il viaggio, di non guardare indietro fino a quando sia lui che la moglie non fossero tornati sani e salvi sulla terra.

Orfeo era preoccupato. Aveva paura che sua moglie potesse aver bisogno del suo aiuto: infatti li aspettava un viaggio spaventoso dagli inferi fino alla superficie.

Era preoccupato che Ade non mantenesse la promessa fino in fondo. Per rassicurarsi che tutto andasse bene, Orfeo azzardò una rapida occhiata dietro di sé e così perse per sempre sua moglie.

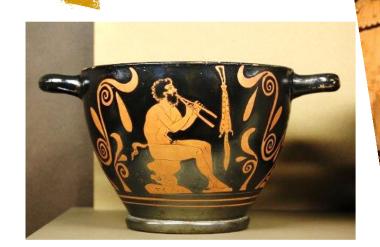
https://www.youtube.com/watch?v=Cn2P3 nmQIA

QUALI STRUMENTI?

Lira o Cetra: strumento musicale a corde, il mito ne riconduce l'invenzione alla figura di Hermes, il quale ne fece dono al dio Apollo (dio di tutte le arti, capo delle Muse).

Aulòs: strumento musicale a fiato, realizzato da un tubo di canna, di legno o di avorio. Esistevano esemplari costituiti da due tubi, detti "diaulòs".

Si narra che a inventarlo fosse stata la dea Atena.

- 3.
- 1. LIRA: dal <u>lat</u>. lyra, dal <u>gr</u>. lýra 'strumento a corde con un guscio di tartaruga come cassa di risonanza' (da cui anche <u>LIRICO</u>: dal <u>lat</u>. lyrĭcus, dal <u>gr</u>. lyrikós, der. di lýra 'lira', attributo di poesia cantata al suono della lira e di poeta che compone poesia lirica
  - ► fr. lyrique, sp. lírico.)
- **2. CETRA**: **lat**. **volg**. **citěra**(m) per il **lat**. **class**. **cĭthăra**(m), di presunta provenienza orientale al **gr**. **kithára** 'cetra' [da cui anche <u>CHITARRA</u>: dallo **sp**. **guitarra**, dall'**ar**. **kaytāra**, dal **gr**. **kithára**
  - ► dallo spagnolo il termine si è diffuso nelle lingue europee per indicare lo strumento moderno]
  - ▶ occit. cedra, rum. ceteră; nell'a.alto ted. zit(h)era (ted. Zither)
  - 3. AULÒS s. m. [traslitt. del gr. αὐλός] (pl. aulòi).

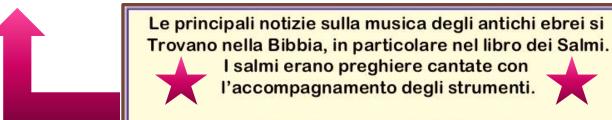
    Antico strumento musicale a fiato, simile all'oboe,
    costituito da uno o due tubi di materiale vario (canna,
    legno, osso o avorio) con un'imboccatura di osso o avorio,
    in uso presso i Greci e i Romani.

Il nome è di solito reso in ital. con flauto.

MUSICA E CRISTIANESIMO

Contrariamente all'uso ludico e voluttuoso che della musica fecero gli antichi, il Cristianesimo ne introdusse una nuova concezione, ispirata alla dottrina religiosa:

- 1. Motivazione pratica: attraverso il canto i <u>fedeli</u> si univano all'officiante, dato che essi <u>rispondevano attivamente alle</u> parole del prete.
- 2. Motivazione spirituale: la musica era capace di innalzare la **preghiera** e di **investirla** di un **significato mistico**, era capace di dare forma al sentimento del divino.

Dall'anno 1000 a.C. vennero istituite anche scuole di canto.

Le fonti storiche sono i salmi ebraici, di cui abbiamo il testo. La musica non è giunta fino a noi, ma ne possiamo avere validi esempi dai canti dei primi cristiani.

"Le tre musicanti" Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo

IL CANTO GREGORIANO

Con questa designazione si intende tutto il complesso della <u>musica</u> <u>nata in seno alla Chiesa durante il Medioevo</u> fino alle origini della polifonia, riconducibili al periodo dell'Umanesimo (1400-1500).

Il nome deriva da <u>San Gregorio Magno</u>, colui che, oltre a comporre nuovi canti, <u>revisionò e riunì tutti i canti dei riti</u> <u>preesistenti in una summa</u>, l'*Antiphonarius Cento* oggi andata perduta, ma della quale si diffusero <u>numerose copie¹</u>.

CARATTERISTICHE

Canti contraddistinti da una monodìa², muniti quindi di *una sola linea vocale*, legata all'intonazione del testo liturgico.

La **fonazione avviene a cappella**, priva di alcun accompagnamento strumentale che ne altererebbe la struttura.

1. alludono ad una "raccolta" di canti religiosi, in cui le antifone occupavano la maggior parte.

antifona s. f. [dal <u>lat</u>. tardo antiphōna, gr. ἀντίφωνα, tratto da ἀντιφωνέω «risuonare in risposta»].

Nella liturgia cristiana, breve canto melodico <u>preposto al salmo</u>, <u>di cui</u> mette in risalto il significato.

Nel canto e nella musica antichi e moderni, il canto a una voce reale (eseguito da una o da più persone all'unisono), con o senza accompagnamento strumentale, che costituisce la manifestazione più semplice del fatto musicale; si contrappone a polifonia, che è il canto a due o più voci indipendenti.

ANCORA SUL CANTO GREGORIANO!

A partire dal IX secolo si diffuse l'uso di accompagnare le melodie gregoriane con l'aggiunta di una seconda voce parallela, formula che veniva chiamata diafonia.

La diafonia era quindi una <u>forma primitiva di</u> <u>polifonia</u>, che si diffonderà durante l'Umanesimo.

https://www.youtube.com/watch?v=wZT_nmB
Mxqc

LA MUSICA PROFANA

Abbiamo un grande buco della <u>musica</u> popolare prodotta durante il <u>Medioevo</u>, la cui trasmissione era affidata esclusivamente alla <u>trasmissione orale</u>. Solo in un momento successivo, <u>dopo l'invenzione</u> della <u>stampa</u>, sono riusciti a sopravvivere <u>esemplari</u> di queste <u>melodie</u>.

Sappiamo che si svilupparono alcuni generi:

FROTTOLA: brano vocale su testo poetico in volgare, diffusosi alla fine del XV secolo presso le corti italiane, spesso accompagnato da uno strumento polifonico e con una melodica chiara e individuabile.

Segue una struttura omofonica: la stessa parte è affidata a più voci.

- O https://www.youtube.com/watch?v=z4sH4kHgpYk
- **LAUDA**: canto popolare devozionale non destinato all'uso liturgico.
  - O https://www.youtube.com/watch?v=blVX1vQLGvk

FORMAZIONE ITALIANA DI ORIGINE ROMANZA: dim. di **frotta** nel senso di 'componimento ottenuto dal cumulo disordinato di motivi e metri diversi'.

◆ La frottola era in uso nei secc. XV e XVI come componimento cantato di contenuto giocoso e paradossale, da cui il sign. corrente di 'fandonia, invenzione'.

PRESTITO LATINO: sing. ricavato dal pl. laude, dal <u>lat</u>. <u>mediev</u>. laudes 'canti di lode a Dio', pl. di <u>laus laudis</u> 'lode' (da cui anche LODARE, LODE)

- ► <u>fr</u>. laudes (pl.).
- ◆ Il <u>lat</u>. laus laudis aveva il sign. primitivo di 'menzione, citazione' e si confronta con l'<u>a.irl</u>. luaidim 'menzionare, celebrare' e col <u>got</u>. liupon 'cantare, lodare' (LIED = PRESTITO MODERNO DA LINGUE GERMANICHE: ted. Lied 'canzone', dall'a.alto ted. liod, cfr. got. liupon 'cantare, lodare').

IL RINASCIMENTO

La musica, al pari delle altre arti, ha la necessità di ottenere **maggiore intensità espressiva** attraverso il rinnovamento del proprio linguaggio formale.

Per questo <u>nascono nuovi generi musicali</u>, contraddistinti dalla polifonia, suddivisi per zone geografiche:

- Francia: si sviluppa la <u>Chanson</u>;
- Germania: prende forma il <u>Lied</u>;
- Italia: abbiamo il <u>Madrigale</u>, forma vocale basata su un testo volgare, rispetto alla Frottola c'è una maggiore <u>relazione tra voce e musica</u>, nonché concitazione

https://www.youtube.com/watch?v=SIAfPxyoUgM

- 1. CHANSON: dal lat. class. cantionem, acc. di cantio "canto (di un essere umano e di uno strumento)"
- 2. <u>LIED</u>: <u>ted</u>. <u>Lied</u> 'canzone', dall'<u>a.alto ted</u>. <u>liod</u>, cfr. <u>got</u>. <u>liupōn</u> 'cantare, lodare' [→ <u>LAUDA</u>: dal <u>lat. mediev</u>. <u>laudes</u> 'canti di lode a Dio', pl. di laus laudis 'lode' (da cui anche LODARE, LODE)
  - ► <u>fr</u>. laudes (pl.).
  - ♦ Il <u>lat</u>. laus laudis aveva il sign. primitivo di 'menzione, citazione' e si confronta con l'<u>a.irl.</u> luaidim 'menzionare, celebrare' e col got. liupon 'cantare, lodare'].
- 3. MADRIGALE: veneto madregal, lat. tardo matricale(m) 'dell'utero', der. di matrix -īcis 'utero, matrice' nel sign. di 'semplice, nativo, ingenuo' come chi è appena uscito dall'utero materno, detto di un componimento poetico
  - ▶ il fr. e lo sp. madrigal sono prestiti dall'italiano.

LIUTO

Il **liuto**, o **laùto**, strumento principale del Rinascimento, fu portato in Europa in epoca medievale dagli <u>Arabi</u>, che esportarono anche il termine:

- ud = legno) العود) al 'ūd
- ☐ liuto (Italia),
- ☐ laúd (Spagna),
- ☐ luth (Francia),
- ☐ Iute (Inghilterra),
- ☐ Laute (Germania),
- alaúde nel portoghese nel quale l'articolo al si agglutinò al sostantivo ud.

https://www.youtube.com/watch? v=Lg9HnYN-K6M

IL SEICENTO

Negli ambienti intellettuali si sviluppò una profonda polemica tra:

- Sostenitori della Polifonia
- 2. Sostenitori della **Monodia**¹

Fu la seconda linea a trionfare, tanto che nel 1600 nacque a Firenze il Melodramma, in cui si "recitava cantando".

https://www.youtube.com/watch?v=ZY1DcbcE0oA

1. MONODIA: PRESTITO LATINO DI ORIGINE GRECA dal <u>lat</u>. <u>tardo monodia</u>, dal <u>gr</u>. <u>monōidía 'canto a solo'</u>, comp. di <u>mónos 'solo'</u> e <u>ōidé</u> 'canto'

{ ⇒ ODE: PRESTITO LATINO DI ORIGINE GRECA: dal <u>lat</u>. <u>tardo</u> ōdē -ēs e ōda, dal <u>gr</u>. ōidé 'canto, canzone' [da cui anche ODEON (teatro coperto per spettacoli canori)], dalla radice di aeídō 'cantare'

- **▶** <u>fr</u>. ode, <u>sp</u>. oda}
- ▶ <u>fr</u>. monodie, <u>sp</u>. monodía [sec. XVIII], dal <u>gr</u>. monōidikós, der. di monōidía.

ORGANO

Strumento musicale ad aria, costituito da una serie di canne in cui viene immessa, per mezzo di un mantice o altro meccanismo, aria che le fa vibrare, con un'emissione di suoni regolata da tastiere e pedaliera; attraverso il somiere (una cassa di legno) l'aria trova un regolato accesso alle canne.

Organo del Duomo di Milano

PRESTITO LATINO DI ORIGINE GRECA:

dal <u>lat</u>. orgănum, dal <u>gr</u>. órganon 'strumento, macchina; organo del corpo; strumento musicale' (da cui anche ARGANO, ORGANIZZARE), dalla radice di érgon 'lavoro' (da cui ENERGIA, ENERGUMENO, ERGO-, ORGIA → 'riti, misteri notturni', celebrati in onore di Demetra e di Bacco)

- ☐ <u>fr</u>. organe e orgue 'strumento musicale',
- □ sp. órgano;
- il pl. lat. **orgăna** 'strumento musicale' è passato nell'**a**.**alto ted**. **organa** (ted. **Orgel**).

PARALLELAMENTE ...

Iniziò ad affermarsi la musica strumentale per orchestra, grazie a G.B. Lully.

Lully inventò l'<u>Ouverture</u>¹, un pezzo strumentale suonato per presentare l'Opera francese.

La risposta dell'Italia fu la <u>Ouverture</u> all'Opera per mano di <u>Alessandro Scarlatti</u>.

1. <u>francese</u> <u>ouverture</u>, letteralmente 'apertura', <u>lat</u>. <u>volg</u>. *opertūra(m) per il <u>lat</u>. <u>class</u>. apertūra, usato fin dal XVIII secolo per indicare <u>la sinfonia iniziale di un'opera</u>.

Alessandro Scarlatti (Palermo, 2 maggio 1660 – Napoli, 24 ottobre 1725) è stato un compositore italiano di musica barocca.

A lui e a suo figlio Domenico è stato intitolato il cratere Scarlatti sul pianeta Mercurio.

https://www.youtube.com/watch?v=SA0viFTN1zU

Jean-Baptiste Lully /ʒã baˈtist lyˈli/ o Giovanni Battista Lulli (Firenze, 28 novembre 1632 — Parigi, 22 marzo 1687) è stato un compositore, ballerino e strumentista italiano naturalizzato francese.

Trascorse gran parte della sua vita alla corte di Luigi XIV.

https://www.youtube.com/watch?v=Sy-yugPw_X8

Le origini del tema musicale della follia², *folia* in portoghese, che nell'**EPOCA BAROCCA**¹ ebbe la sua maggior fortuna, si perdono tra le tradizioni popolari del tardo Medioevo.

Nacque come <u>danza popolare portoghese dal carattere movimentato</u>, allegro e chiassoso, che univa contadini e pastori tra canti e balli in tondo.

Il dipinto della *Danza dei contadini* (1567) di <u>Pieter Bruegel il Vecchio</u> potrebbe aiutare la nostra immaginazione ad avvicinarsi molto alla realtà di queste feste popolari.

Il termine stesso, *folia*, significa "folle divertimento, baldoria, sollazzo" e descrive bene il carattere originario del tema musicale prima che questo, intorno al XVI secolo, cominciasse ad assumere un tono più severo e maestoso.

La tradizione vuole che sia stato <u>Jean Baptiste Lully</u>, nel 1672, a portare per la prima volta alla corte del Re Sole questa antica danza popolare portoghese, facendola eseguire dalla Grand Ecurie, la banda militare della corte.

https://www.youtube.com/results?search_query=Arcangelo+Corelli%2C+sonata+per+violino+op.

1. BAROCCO: ideale estetico del periodo successivo alla Controriforma, secondo cui l'arte dovrebbe colpire l'immaginazione.

PRESTITO DA ALTRE LINGUE ROMANZE: dal <u>fr</u>. baroque 'bizzarro, irregolare', dal <u>port</u>. barroco che indicava una perla o una pietra preziosa irregolare.

Usato all'inizio del sec. XVIII come attributo delle diverse manifestazioni dello spirito, compresa l'arte; passato al <u>ted</u>. Barock, venne riferito specificamente al <u>periodo</u> <u>successivo al Rinascimento</u> dai grandi storici dell'arte del XIX secolo (Burckhardt, Wölfflin).

2. FOLLE: FORMAZIONE ROMANZA DI ORIGINE LATINA:

<u>lat</u>. fŏlle(m) (nomin. fŏllis) 'sacco di cuoio; pallone', da cui per traslato 'testa vuota; mente vana' e quindi 'stolto; matto'

- ► fr. fou, occit. fol.
- folleggiàre v.intr. [prima metà sec. XIII].
- follétto s.m. [inizio sec. XIV], dim.
- follicolo s.m. [sec. XIV], dal <u>lat</u>. folliculus 'sacchetto', der. di follis -is;

IL SETTECENTO E L'ILLUMINISMO

Le principali forme strumentali della prima metà del XVIII secolo furono:

- 1. Il **concerto**: **composto da un vasto organico** diviso in due parti, concertino e concerto grosso, che si alternano e dialogano tra loro.
- 2. Il quartetto d'archi: composto da primo volino, secondo violino, viola e violoncello.
- 3. La **sinfonia**: forma strumentale che **precede l'Opera**.
- 4. La **sonata**: <u>utilizzata per la musica da camera</u> (dove emergono strumenti solisti che rispetto al concerto non si sovrappongono mai), si orienta verso <u>espressioni soliste di grande virtuosismo</u>, solitamente eseguita da un <u>violino</u> o dal <u>clavicembalo</u>.
- 5. La **suite**: ha la stessa struttura divisa in movimenti della sonata, cambiano solo i nomi (dei movimenti), che derivano dalla danza:
  - 1. [allemanda] danza popolare germanica settecentesca, in misura dispari e movimento di allegro vivace, considerata quale storico annuncio del valzer: le a. di Mozart, di Beethoven, di Schubert;
  - 2. [corrente] danza veloce che trova la sua probabile origine in Francia nel XVI secolo;
  - 3. [sarabanda] forse di origine orientale, affermatasi in Spagna nel sec. 16°: il suo movimento fu dapprima allegro, in seguito assunse un carattere più sostenuto fino a divenire grave e lento, e con questo carattere entra alla fine del sec. 17° a far parte della suite e in genere di composizioni strumentali in più tempi (Corelli, Bach, Händel);
  - 4. [giga] danza gaia, vivace, solitamente segnata in allegro; dal provenz. giga, fr. ant. gigue, voce di origine germanica. Anche, sorta di viola medievale (in uso fin nel sec. 16°) nella quale il manico è sostituito dalla parte superiore dello stesso corpo, gradatamente assottigliantesi: «come giga e arpa ... fa dolce tintinno» (Dante); «la valle, un giorno Tutta sonante di lïuti e gighe» (Carducci).

ESEMPI

 Antonio Vivaldi, concerto sol minore, L'estate "Il cimento dell'armonia e dell'inventione" libro/Opus 8 n.2

Franz Joseph Haydn,
 Quartetto n. 62 in do maggiore, Op. 76, n. 3, FHE n. 42,
 Hoboken n. III:77

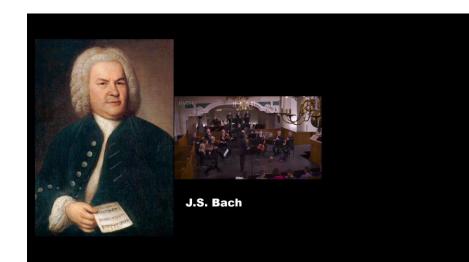
3. ● Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia N°40 in sol minore K 550 {Amadeus}

4. ● Johann S. Bach,
Sinfonia in re maggiore per violino BWV 1045

5. ● Georg Friedrich Händel,
 Suite vol. 2 n. 4 - Sarabanda in re minore
 {La sarabanda venne utilizzata nel film Barry Lyndon}

L'OTTOCENTO E IL ROMANTICISMO

Si passa da una <u>concezione</u> razionale della musica (intesa come imitazione della natura) ad una <u>prettamente romantica</u>.

Essa è un <u>linguaggio assoluto e puro</u>, l'unico a poter tentare di attingere direttamente all'ineffabile, all'assoluto.

Il musicista si discosta dalla figura dell'artigiano e viene associato ormai a quello dell'artista.

La scena ora è governata da musicisti virtuosi, per lo più violinisti e pianisti.

sinfonìa / sinfo'nia / s. f.

[Dal <u>gr</u>. <u>symphōnía</u> '<u>concerto</u>', comp. di <u>sýn</u> '<u>insieme</u>' e un deriv. di <u>phōnē</u> '<u>voce</u>' $\circlearrowleft$ 1321]

Composizione orchestrale, di solito in quattro movimenti (allegro, adagio, minuetto, finale). Brano strumentale, anche preposto a un'opera o a un oratorio.

https://www.youtube.com/watch?v=zm390aUZcnE

melodìa / melo'dia / s. f.

[<u>lat</u>. <u>tardo</u> melōdia(m), dal <u>gr</u>. melōidía, comp. di mélos '<u>musica</u>' e ōidē '<u>canto</u>' ♥ av. 1292] → 'canto accompagnato da musica'

Sequenza di suoni che producono una frase musicale compiuta, gradevole e orecchiabile

Composizione vocale da camera, simile alla romanza, in voga nella Francia del XIX sec.

ESEMPI

 Franz Liszt per Niccolò Paganini (interpretato da Vanessa Mae)
 [Étude S.140 No.3 in sol diesis minore] "La campanella"
 {Shine}

• Fryderyk Chopin: https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg

Notturno op.9 N°2 {The pianist};

ALTRI FILM: {Bad Santa (2003) · Blue Lagoon (1980) · Close to Eden (1992) · Crush (2001) · Hidden Fears (1993) · Life 101 (1995) · Man Trouble (1992) · Saturday Night Fever (1977)}

Richard Wagner:
 "La cavalcata delle valchirie"
 {Apocalypse Now}

https://www.youtube.com/watch?v=8jPimIL1ins

https://www.youtube.com/watch?v=jERzLseoAOM

Ludwig van Beethoven:
 9 sinfonia, op.125
 {Arancia meccanica}

https://www.youtube.com/watch?v=jeO4RF7eXBc

MUSICA CLASSICA PER IL CINEMA

Di solito si pensa sempre che **la musica classica** piaccia solo a una élite, una minoranza di persone colte e un po' all'antica, ma in realtà il suo uso massiccio nel cinema, nelle serie tv e nella pubblicità dimostra che questo genere **non è poi così di nicchia**.

Molto spesso infatti ci capita di <u>ascoltare</u> o ricordare brani di <u>musica classica senza</u> nemmeno <u>rendercene</u> <u>conto</u>, oppure si scoprono degli autori in maniera casuale grazie appunto al cinema o alla pubblicità.

Alcuni pensano che questo uso finisca per svilire brani storici per finalità meramente commerciali, ma c'è anche chi sostiene che sia un ottimo modo per far conoscere ed apprezzare questo genere ad un pubblico potenzialmente molto vasto.

Del resto ci sono stati anche **compositori** di musica moderna e contemporanea **che hanno scritto musica espressamente per il cinema**, come fece già nel 1938 **Prokofiev** con il film *Alexander Nevsky*, o **Gershwin** che lavorò dal 1930 in poi a Hollywood.

Anche Stravinskij tentò invano di entrare nell'industria cinematografica americana, che alla fine giudicò la sua musica... troppo sperimentale.

Segue una breve lista di classici che quasi sicuramente tutti hanno già involontariamente sentito, magari senza conoscere il titolo o il nome dell'autore. Conoscete già almeno uno di questi brani?

Spot Levi's: Händel - Sarabanda

https://www.voutube.com/watch?v=vvFUSO51-aw

MUSICA STRUMENTALE NEI FILM:

- 1) Apocalypse Now La Cavalcata delle Valchirie di Wagner (non è l'unico film che utilizza questo brano)

  Apocalypse Now-La Cavalcata delle Valchirie
- 2) **Excalibur** *Carmina Burana* di Orff (anche questo brano famosissimo è stato utilizzato molte altre volte) Excalibur – Carmina Burana
- 3) **2001 Odissea nello spazio**-Così parlò Zarathustra di Richard Strauss 2001 Odissea nello spazio-Così parlò Zarathustra
- 4) **Il pianista** di Polanski fa un largo uso di brani classici, soprattutto di Chopin Il pianista
- 5) **Barry Lyndon**: non si può immaginare questo film senza il tema barocco della *Sarabanda* di Haendel Barry Lyndon
- 6) **Il Concerto** di Radu Mihaileanu e la musica di Tchaikovsky che pervade tutto il film

Il Concerto

7) La mia Africa e il concerto per clarinetto e orchestra di Mozart K.622

La mia Africa

8) **Django Unchained** e *Per Elisa* di Beethoven, brano molto conosciuto e molto studiato dai pianisti alle prime armi

Django Unchained e Per Elisa

Ora un po' di brani tratti da opere liriche:

9) **Le ali della libertà** e *Le nozze di Figaro* di Mozart nella scena più bella del film. Il protagonista decide di trasmettere la musica di Mozart alla radio interna della prigione per far sentire tutti liberi, anche per un attimo solo.

Le ali della libertà e Le nozze di Figaro

10) **Toro Scatenato** e *la Cavalleria rusticana* di Mascagni che scorre insieme ai titoli di testa

Toro Scatenato e la Cavalleria rusticana

11) **Trainspotting** e la

famosissima *Habanera* della Carmen di Bizet, che produce un effetto comico mentre accompagna le disavventure del protagonista

Trainspotting e Habanera

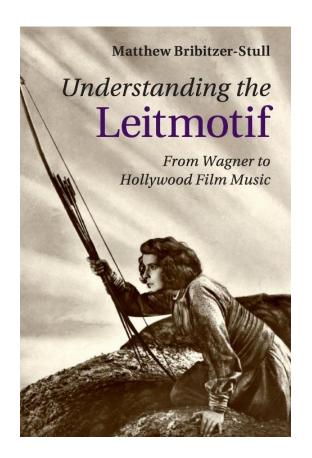
Per concludere due brani così noti da essere quasi scontati (anche se bellissimi) 12) **Fantasia** di Walt Disney e *La toccata*

e fuga in Re minore di Bach, una delle opere per organo più conosciute di tutto il periodo barocco. Anche chi non è appassionato di classica l'ha già sentita perché è stata utilizzata in numerosi spot e colonne sonore nel corso degli anni Fantasia e La toccata e fuga in Re minore 13) La febbre del sabato sera. La Sinfonia n. 5 di Beethoven ha l'inizio sicuramente più famoso di tutta la musica classica e, secondo le parole dello stesso Beethoven, rappresenta il destino che bussa alla porta. Questo brano è stato inserito in innumerevoli colonne sonore, fino a questa insolita versione disco nel film La Sinfonia n. 5 disco-La febbre del sabato sera

E infine anche un pizzico di jazz:
14) Manhattan di Woody Allen, anche in questo caso non sarebbe la stessa cosa senza la colonna sonora di Gershwin che fa da sfondo alla città di New York Manhattan-Gershwin

Leitmotiv /laitmo'tiv/, <u>ted</u>. 'laitmo_itiːf/ s. m. inv. (pl. ted. Leitmotive) [vc. <u>ted</u>., da <u>leiten</u> 'guidare, <u>dirigere</u>' e <u>Motiv</u> 'motivo' 🌣 1884]

<u>Tema melodico ricorrente</u> che caratterizza fatti, momenti o personaggi nel corso di una composizione.

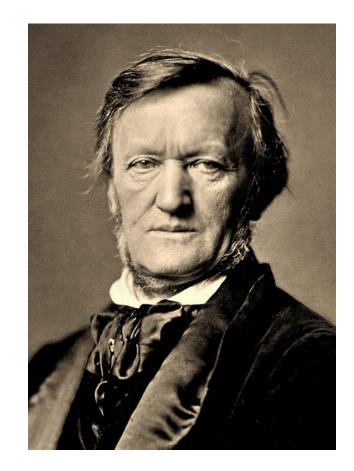

<u>Wagner</u> è spesso accreditato come inventore dei <u>leitmotiv</u>.

Questi però erano già in uso quando è arrivato sulla scena - ma <u>è stato il primo compositore a usarli ampiamente</u>, ed è stato il primo compositore di rilievo a rendere i leitmotiv centrali nel proprio lavoro.

È difficile immaginare come sarebbero le <u>colonne sonore</u> <u>dei film</u> senza leitmotiv-melodie associate a specifici personaggi, eventi o temi che possono essere utilizzati per programmare il pubblico con stimoli inconsci.

La trilogia originale di <u>Star Wars</u> fa un uso particolarmente efficace dei leitmotiv.

L'ITALIA INVECE CONOBBE GRANDI ARTISTI SOPRATTUTTO NEL GENERE DEL MELODRAMMA

• Bellini

La tradizione operistica italiana continuò a lungo ad enfatizzare il ruolo del canto, nel corso del tempo però l'orchestra, da semplice accompagnamento del canto, divenne elemento di pari dignità e importanza.

Donizetti

• Rossini

Cavalleria Rusticana
PTETRO MASCAGNI

https://www.youtube.com/watch?v=RR_izcpIwz0

Verdi

• Puccini

melodràmma / melo'dramma/ s.f.

[fr. mélodrame, comp. del gr. mélos 'canto' e del fr. drame 'dramma' ,

lat. tardo drāma (nom.),
dal gr. drâma 'azione' (dal v. drân 'fare,
agire')]

Genere musicale consistente nella rappresentazione per voci solistiche, coro e orchestra di un testo poetico d'argomento cavalleresco, mitologico, storico, fantastico, comico.

gòspel / 'gɔspel, ingl.; 'gɒsp(ə)l/ s. m. inv.

[abbr. dell'<u>ingl</u>. gospel song, propr. 'canto biblico', comp. di gospel 'vangelo' (alla lettera 'buon annunzio', comp. di good 'buono' e spell 'formula') e song 'canto' (vc. germ. di orig. indeur.) \$\implies\$ 1975]

Canto corale popolare di ispirazione biblica, sviluppatosi tra i neri americani delle grandi città a partire dal sec. XVIII, parallelamente al genere spiritual.
È basato su una formula di 'chiamata e risposta' ed è considerato una forma preparatoria del jazz.

Il **Gospel** ha forma strofica con ritornelli. Lo **Spiritual** consiste in una melodia breve ripetuta più volte con variazioni o versi alternati con risposta del coro. mùşica / 'muzika/ s. f.

[<u>lat</u>. Mūsica (m), dal <u>gr</u>. mousiké (téchnē) 'arte delle <u>Muse</u>', da Môusa '<u>Musa</u>' 🌣 1261 ca.]

Arte di <u>combinare più suoni in base a regole definite</u>, diverse a seconda dei luoghi e delle epoche.

gregoriàno / grego rjano / agg.

[lat. tardo Gregoriānu (m) 'pertinente a Gregorio (Gregoriu (m), dal gr. Grēgórios, da grégoros 'sveglio', deriv. dal v. di orig. indeur. egéirein 'vegliare')' ☼ 1475]

Canto gregoriano, forma di canto, monodico e senza accompagnamento strumentale, della liturgia latina codificata in un vasto repertorio eterogeneo che una leggenda attribuisce a Gregorio I Magno (535 ca.-604).

cacofonìa / kakofo'nia / s. f.

[gr. kakophōnía, comp. di
kakós 'cattivo' e
—fonia da phōnē 'voce' ♥ 1585]

In musica, successione o simultaneità di <u>suoni sgradevoli</u>; CONTR. eufonia

armonìa / armo'nia/ s. f.

[<u>lat</u>. harmonia(m), dal <u>gr</u>. harmonia, da harmozō '<u>io congiungo, compongo</u>', da harmos 'giuntura' ♥ 1294]

Concordanza di suoni e di voci | scienza degli accordi, della loro formazione e combinazione: armonia diatonica [passaggio diretto del suono dall'uno all'altro grado della scala fondamentale (per es., dal do al re], armonia cromatica [intervallo musicale d'un semitono», gr. xp@ma, propr. «colore»], armonia enarmonica [Principio dell'armonia tonale in base al quale due note, sia pure di nome diverso, sono equivalenti - ossia producono lo stesso suono]

grunge / grandz, ingl. grʌndʒ/ s. m. e f. inv.

[vc. dell'<u>ingl</u>. d'America, di arbitraria formazione, propr. <u>'sgangherato, stropicciato'</u>, con riferimento al modo di vestire che in orig. identificava gli appartenenti al movimento [\$\Phi\$ 1992]

Genere musicale nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '80 del Novecento, che incrocia il rock con influenze punk.

Negli anni 1980-90, appartenente a un movimento alternativo, di origine americana, favorevole alla non violenza e all'ecologismo

(EST.) CHI SI VESTE IN MODO TRASCURATO, CON ACCOSTAMENTI INSOLITI DI COLORI E DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO.

https://www.youtube.com/watch?v=vGuSl KFwy4&list=PLl16pJ cw8lajdZyGeFR-SmPeJ0ixO473

tàngo / 'tango/ s. m. (pl. -ghi)
[sp. tango, di etim. discussa: di orig. onomat.,
tenuto conto dei sign. successivi 'tamburo', poi
'riunione di neri per ballare al suono del tamburo',
infine la 'danza' stessa (?) ☼ 1909]

Danza popolare di ritmo binario, e movimento moderato, affine a quello dell'habanera, introdotto in Europa dall'America meridionale.

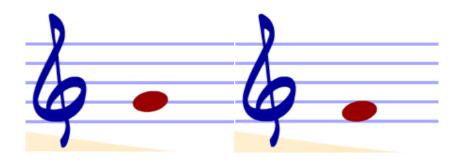
https://www.youtube.com/watch?v=0TdDGFrZopE

ragtime / 'regtaim, ingl. 'ræg taim/ o rag-time s. m. inv.

[vc. <u>ingl</u>., propr. 'tempo (time) a pezzi (rag)' \(\triangleq\) 1916]

Tipo di musica sincopata da considerare quale immediato predecessore del jazz.

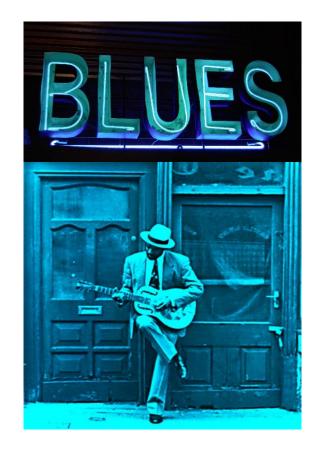
solféggio / sol'feddʒo/ s. m. [da solfeggiare ♀ 1720; [da solfa, con suff. iter. intens. ♀ 1550 →] [comp. di sol e fa ♀ av. 1449]]

Lettura della musica

PRESTITO LATINO: comp. delle note SOL e FA, che nel <u>lat</u>.

<u>mediev</u>. erano usate per indicare la scala musicale, in quanto erano le prime due note della gamma discendente nel sistema anteriore alla riforma di Guido d'Arezzo; 'lettura della scala musicale'

sol fa

blues /ingl. bluːz/ s. m. inv.

[vc. <u>ingl</u>., dalla loc. to have the blues 'essere malinconico' \(\phi\) 1942]

Genere vocale e strumentale proprio dei neri americani derivante dalla <u>fusione di elementi della tradizione nera e occidentale</u>.

https://www.youtube.com/watch?v=yi6NGtz53K4&list=RDFblnejRJmDg&index=2

<mark>àrpa</mark> / ˈarpa/ s. f.

<u>lat</u>. <u>tardo</u> hărpa (m), dal <u>germ</u>. *harpa ♡ sec. XIII]; <u>Ted</u>. Harfe

I tentativi di interpretazione si collegano alla forma dello strumento o al modo in cui viene prodotto il suono.

Quindi Harfe è collegato con l'<u>ant</u>. <u>nord</u>. <u>munnharpa 'spasmo</u> <u>della bocca, contrazione delle labbra dal freddo</u>' (nome anche di un demone).

Grande strumento a corde, di forma triangolare, che si suona pizzicando con le dita.

minuétto / minu'etto/ s. m.

[<u>fr</u>. menuet, dim. di menu 'minuto, piccolo', per la brevità dei passi di questa danza 🌣 1709]

Danza popolare francese in ritmo ternario (minuetti, valzer, mazurke), divenuta nel XVI sec. danza di corte e di qui introdotta in forma stilizzata a costituire uno dei movimenti nella suite, nella sonata, nella sinfonia e nel quartetto: i minuetti di Haydn, di Mozart.

https://www.youtube.com/watch?v=kSE15tLBdso

bolèro / boˈlɛro/ s. m. [sp. bolero, di etim. incerta ♥ 1828]

Musica e danza popolare spagnola, forse d'origine araba, in ritmo ternario.

https://www.youtube.com/watch?v=L
wLABSm0yYc

<mark>vàlzer</mark> / ˈvaltser/ s. m. inv.

[ted. Walzer, da walzen 'spianare, ballare', voce germ. di orig. indeur. \$\Omega\$ 1826; latino volvere, girare, ruotare]

https://www.youtube.com/watch?v=3LO3byyeNQo

Danza a coppie di origine tedesca, <u>in tre tempi a</u> <u>movimento allegro o moderato</u> | composizione musicale che ha il ritmo di tale danza: i valzer di J. Strauss; un valzer di Chopin.

madrigàle / madri ˈgale/ s. m.

[<u>lat</u>. <u>tardo</u> matricāle(m) 'appartenente alla matrice', poi 'elementare, primitivo', da māter 'madre' (?) 🌣 av. 1370]

<u>Composizione polifonica profana</u>, fiorita soprattutto nei secoli XVI e XVII: i madrigali di Monteverdi.

sincopàre / sinko pare /

[da sincope / 'sinkope/ s. f. \$\times\$ 1546]

[<u>lat</u>. <u>tardo</u> syncope(m), dal <u>gr</u>. synkope, deriv. di synkoptein 'spezzare', comp. di syn 'insieme' e koptein 'tagliare' av. 1342]

Cambiamento della normale accentuazione ottenuto prolungando un suono emesso su tempo debole nel tempo forte successivo, con <u>effetto di sfasatura ritmica</u>; ampiamente sfruttato nel jazz e nella musica leggera.

https://www.youtube.com/watch?v=lfZC5MD9l6g

brìo / 'brio/ s. m. solo sing.
[sp. brío, dal provenz. briu e questo dal celt. *brīgos 'forza, vivacità' ♀ 1604]

"Con brio", detto di esecuzione musicale vivace e brillante

E... per terminare!

```
https://www.youtube.co
m/watch?v=-
oVMImsDWGI
```