

Lingua e Musica on line

DALL'OPERA ALLA CANZONE D'AUTORE PASSANDO PER LA TRADIZIONE POPOLARE

Redatto e condotto da

M^o. Maria Sole GALLEVI

Diplomata al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli

Premessa

La musica è un linguaggio universale ma quando si passa dal "linguaggio" alla "lingua" si aggiunge subito che la musica "parla italiano", che la nostra lingua è quella "più musicale", e ci sono altre espressioni che uniscono l'italiano alla musica. Per ragioni storiche e culturali la musica è "italiana" perché qui vengono definiti i canoni, gli stili, le mode musicali almeno per i primi secoli del secondo millennio: i nomi degli strumenti, dei generi musicali, della tecnica della musica nascono in Italia e quindi in italiano. Ma la musica parla italiano anche perché la maggior parte del patrimonio melodrammatico è in italiano. Il corso è indirizzato a tutti gli studenti e amanti della lingua e della cultura italiana. **(livello minimo di conoscenza della lingua - a partire dall'A2 completo)**

Presentazione

Il mito della cantabilità della lingua italiana è tuttora vivo nel mondo, come dimostra la vitalità del melodramma e della canzone. Questo corso percorrerà la storia della musica vocale italiana a partire dalla nascita del melodramma in Italia e gli esordi dell'opera, passando per la canzone napoletana per poi, infine, arrivare alla canzone d'autore.

Ciò consentirà di rinforzare il patrimonio linguistico dei partecipanti, anche attraverso l'ascolto e l'analisi dei testi poetici.

Se, infatti, quello dell'opera lirica è stato dal Seicento a tutto l'Ottocento, il linguaggio della letteratura e, quindi, dell'alta cultura europea, quello della musica leggera si avvicina e coincide con la lingua parlata.

1° CICLO – 24 ore

1. Le origini del melodramma come teatro musicale
 - a. Il melodramma come dramma
 - b. Che temi tratta questo tipo di teatro?
2. Claudio Monteverdi: il creatore dello stile rappresentativo
 - a. Il lamento di Arianna
 - i. Analisi attiva del testo
3. Metastasio, Goldoni e i librettisti italiani a Vienna
 - a. Apostolo Zeno
 - b. Pietro Metastasio
 - c. Ranieri de' Calzabigi
 - d. Lorenzo da Ponte
 - e. La lingua degli angeli
 - f. L'amore viennese per l'opera buffa di tipo goldoniano
 - i. Carlo Goldoni librettista
 1. La lingua del libretto e quella del teatro
 2. L'italiano dei libretti
4. Gluck e la riforma dell'opera seria italiana
5. Le opere italiane di Mozart
 - a. Opera seria, opera buffa
 - b. Macchine teatrali perfette
 - c. Le ali della libertà
 - i. Don Giovanni
 1. Madamina, il catalogo è questo => analisi attiva del testo
 - ii. Così fan tutte
 1. È la fede delle femmine => analisi attiva del testo
 2. In uomini in soldati => analisi attiva del testo

6. Gioacchino Rossini

- a. Dal Classicismo al Romanticismo
- b. Musica e libretto
- c. I divertissement
- d. Il Barbiere di Siviglia
 - i. La Calunnia è un venticello => analisi attiva del testo
 - ii. Largo al Factotum della città => analisi attiva del testo

7. Le parole del melodramma

- a. Opera seria
- b. Opera buffa
- c. Opera giocosa
- d. Opera semiseria
- e. Farsa
- f. Opera comique, operetta, musical
- g. Grand opéra

8. Le parti dell'opera lirica

9. Le voci del teatro musicale

10. Opere in italiano per stranieri, opere dei "poeti da teatro", opere realistiche

11. I compositori più rappresentati nel mondo

12. Le opere più rappresentate nel mondo - guida all'ascolto delle arie principali e performance dal vivo. Obiettivo=>>> migliorare la comprensione complessiva di un testo composito come l'opera in cui parole e musica formano un tutt'uno

13. La romanza si fa canzone

14. La canzone napoletana

- a. Dal mito della sirena alle villanelle
- b. Da Michelemma' al martiri della rivoluzione del 1799
 - i. Si apre la strada alla tarantella
 - ii. Fenesta che lucive

- iii. Opera buffa e canzone popolare
 - iv. Lo Guarracino e Cicerenella e altre canzoni
 - c. Dal primo ottocento a Funiculì Funiculà
 - i. Le canzoni di Cottrau
 - ii. Tra la raccolta di De Meglio e le tre Tarantelle
 - iii. Te voglio bene assaje
 - iv. La festa di Piedigrotta
 - v. Verso la grande canzone: Funiculì Funiculà
 - d. La macchietta
 - e. I posteggiatori
- 15. Il periodo d'oro della canzone napoletana**
- a. Da Funiculì Funiculà alla Grande Guerra
 - b. Salvatore Di Giacomo: nasce la grande canzone

II° CICLO – 16 ore

1. Profilo storico

- La Romanza
- Le raccolte di canzoni di Gaetano Donizetti
- Le canzoni diffuse attraverso i film con la nascita del cinema sonoro
- Swing all'italiana: Natalino Otto, Arturo Rabagliati e il Trio Lescano
- Il dopoguerra

Nasce il Festival della Canzone Italiana: Sanremo ovvero la canonizzazione

La commedia musicale: Gorni Kramer per Garinei e Giovannini

Il Rugantino di Trovajoli

2. La nascita della canzone d'autore

2.1. Dalla canzone popolare alla canzone d'autore

La canzone napoletana e la conoscenza del testo

2.2. Gill e Spadaro: i primi "cantautori" della musica italiana

2.3. I primi cantautori

Nel blu... di Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione

3. "Chansonnier" Italiani

Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Fabrizio De André

3.1. Made in Milan: dal canta swing al canta-cronache

Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, I Gufi, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci

3.2. I balneari

Edoardo Vianello, Gianni Meccia, Nico Fidenco, Jimmy Fontana, Piero Focaccia, Riccardo Del Turco

3.3. I cantanti yè-yè

4. La generazione degli urlatori

Mina e Celentano

5. L'accoppiata vincente: Mogol – Battisti

6. Il Cantagiro: l'Xfactor degli anni '60

7. Gli anni '70:

a Roma: *Battisti, de Gregori, Venditti, Cacciante, Baglioni, Zero*

a Milano: *Finardi, Branduardi, Vecchioni*

a Bologna: *Dalla e Guccini*

a Napoli: *Bennato e Pino Daniele*

a Genova: *Fossati*

in Sicilia: *Battiato*

8. La canzone d'autore nel 2000

Da Ciampi a Capossela attraverso Conte, Gaetano, Bertoli, Bennato, Manfredi, Ongaro, ecc.

Quando: grupos de 3ª e 5ª: dalle 16 alle 17h30 o dalle 19 alle 20h30

1º ciclo – dal 21 luglio al 10 settembre

2º ciclo – dal 15 settembre al 20 ottobre

Come: piattaforma Zoom – minimo 10 massimo 20 studenti

Valori:

1º ciclo – 24 ore - R\$720,00

2º ciclo – 16 ore – R\$480,00

Cicli 1 e 2 – 40 ore – R\$1.020,00 (sconto 15%)

I cicli possono essere acquisiti separatamente.

Modalità di pagamento:

carta de credito o bollettino – 4 rate

bonifico bancario – banca Itaú