

Lingua e Musica

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)**

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'ACCOPIATA VINCENTE: MOGOL - BATTISTI

6. IL CANTAGIRO: L'XFACTOR DEGLI ANNI '60

7. GLI ANNI '70:

a Roma: Battisti, de Gregori, Venditti, Cacciari, 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.

Dove: sede dell' Istituto Italiano di Cultura San Paolo – IIC, in avenida Higienópolis, 436

Quando: grupos de 2ª e 4ª: dalle 9 alle 10h30

1º ciclo – dal 29 agosto al 24 ottobre

2º ciclo – dal 26 ottobre al 30 novembre (último dia duração 1h)

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 aquisiti separatamente.

Gli studenti iscritti nei nostri corsi di lingua hanno uno sconto speciale! Ulteriori informazioni con la segreteria.

Modalità di pagamento:

carta de credito o bollettino – 4 rate

bonifico bancario – banca Itaú

Per iscriversi: whatsapp: (11) 99270-7188 o iic_cursos@puntob.com.br