

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Dipartimento di Scienze Umanistiche

Docente	Alessandro Mastropietro
DENOMINAZIONE Insegnamento (in italiano)	Storia della musica
DENOMINAZIONE Insegnamento (in inglese)	History of Music
Settore scientifico disciplinare	L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica
Corso di Laurea in cui l'insegnamento è erogato	Laurea in Beni Culturali
Anno di corso in cui l'insegnamento è erogato	II anno
Totale crediti: CFU	6
Numero ORE	Lezioni frontali o attività equivalenti: 36
Obiettivi del corso (in italiano)	Acquisizione, da parte dello studente, della consapevolezza della natura linguistico-simbolica della musica. Basi di linguaggio e teoria della forma nell'epoca tonale, e riferimenti ad altre epoche. Esercizio dell'ascolto. Inquadramento minimo di figure rilevanti in ambito storico-musicale (parte fondamentale). Il ruolo della musica entro testi linguistici complessi (audiovisivi – parte monografica).
Obiettivi del corso (in inglese)	Consciousness of the linguistic-symbolic nature of music. Fundamentals (linguistic and structural as well) in the 'tonal' period, with references to other musical epochs. Training in listening. Basic music-historical framing of relevant composers. The role of music in audio-visual complex texts.
Programmi del corso (in italiano)	Ascolto guidato e reso consapevole, sul piano linguistico e formale, di brani musicali di diversa epoca e tipologia, con riferimenti al coevo sviluppo storico-artistico (parte fondamentale). Fondamenti di teoria e analisi del sonoro nell'audiovisivo. Audiovisione guidata di opere audiovisive rilevanti (anche in relazione al piano artistico-visivo), con corredo di ascolti musicali (parte monografica). La lista degli ascolti (testi sonori a tutti gli effetti, per il sostenimento dell'esame) è inclusa nelle dispense della parte fondamentale. La lista dei testi audiovisivi è riportato nel campo dei Testi.
Programmi del corso (in inglese)	Guided listening, with the aim of giving to the student consciousness of linguistic and formal characteristics in musical works from different periods and genres, with reference to the coeval history of Art. Fundamentals about theory and analysis of the sound- and musical-organizations in the movies. Guided audio-vision of relevant (also under the artistic point of view) movies, with music hearings. The list of musical works to listen to is included on the handouts of the main course. The list of audio-visual texts (movies) is given in the text field.

<p>Testi adottati (in italiano)</p>	<p><u>Parte fondamentale</u> <i>Il problema della musica come linguaggio – Le forme musicali</i> <u>BIBLIOGRAFIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - J.J. Nattiez, <i>Musica e significato</i>, in <i>Enciclopedia della musica - vol. II, Il sapere musicale</i>, Einaudi, pp. 206-238. * - N. Cook, <i>Forma e sintassi</i>, in <i>Enciclopedia della musica - vol. II, Il sapere musicale</i>, Einaudi, pp. 116-142. * - P. Petrobelli, <i>Il discorso della musica</i>, dispense in fotocopie. * - dispense del docente su <i>Il problema della musica come linguaggio – Le forme musicali</i>. * - ascolto di brani musicali riguardanti il testo del Petrobelli e le dispense del docente (l'elenco è all'inizio delle dispense del docente) *. <p><u>Strumenti di consultazione e propedeutici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per coloro che non possedessero nozioni linguistico-musicali di base, si consiglia lo studio di: O. Karolyi, <i>Grammatica della musica</i>, Einaudi - per tutti (come strumento di mera consultazione): <i>Enciclopedia della Musica Garzanti</i> ('Garzantina' Musica) - per l'ascolto dei brani, si può ricorrere ai link su youtube indicati nelle dispense o ai CD che verranno depositati presso il Laboratorio Multimediale appena attivato <p><u>Parte monografica</u> <i>La musica e il suono nel cinema</i> È prevista la visione, approcciata sotto l'aspetto musicale e sonoro, dei seguenti film significativi per la loro colonna sonora e musicale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. Leone, <i>C'era una volta in America</i> (musiche e arrangiamenti di Ennio Morricone) - S. Kubrick, <i>2001: odissea nello spazio</i> (musiche di autori vari) - P.P. Pasolini, episodio <i>La ricotta</i> da <i>Rogopag</i> (musiche di autori vari) - J.L. Godard, <i>Le mépris</i>, versioni in francese (musiche di G. Delerue) e in italiano (musiche di P. Piccioni) - G. Reggio, <i>Koyaanisqatsi</i> (musiche di P. Glass) - sequenze da I. Bergman, <i>Il Flauto Magico</i> di W.A. Mozart, e W. Allen, <i>Bananas [Il dittatore dello stato libero di Bananas]</i> - S. Kubrick, <i>Barry Lyndon</i> (musiche di autori vari, curate da L. Rosenman) - A. Tarkovskij, <i>Soljaris</i> (musiche da J.S. Bach e di E. Artemjev) - A. Sokurov, <i>Arca russa</i> (musiche di autori vari) - G. Lucas, <i>Star Wars</i> (musiche di J. Williams) - F. Fellini, <i>Otto e mezzo</i> (musiche di Nino Rota) - M. Antonioni, <i>Il deserto rosso</i> (musiche di G. Fusco e V. Gelmetti) - P. Greenaway, <i>I misteri del giardino di Compton House</i> (musiche di M. Nyman) - A. Hitchcock, <i>Vertigo [La donna che visse due volte]</i> (musiche di B. Herrmann) - J. Landis, <i>The Blues Brothers</i> (musiche varie) - A. Kurosawa, <i>Ran</i> (musiche di T. Takemitsu) - D. Aronofsky, <i>Il cigno nero</i> (musiche da P. I. Čajkovskij) - F. Vancini, <i>Bronte, cronaca di un massacro...</i> (musiche di E. Macchi) - L. Visconti, <i>Morte a Venezia</i> (musiche di G. Mahler) - W. Herzog, <i>Nosferatu</i> (musiche dei Popol Vuh e altre) - K. Kieslowski, <i>La doppia vita di Veronica</i> (musiche di Z. Preisner) - E. Crialese, <i>Nuovomondo</i> (musiche di A. Castrignanò e song cantati da Nina Simone)
--	---

	<p>- ascolti collegati ai brani delle colonne sonore musicali dei film.</p> <p>Lo studente dovrà preparare obbligatoriamente i primi 7 titoli (<u>in carattere sottolineato, ovvero – nell’elenco – fino alle sequenze di Bergman e Allen</u>) e altri 5 a sua scelta dalla parte successiva dell’elenco.</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>1) S. Miceli, <i>Musica per film</i>, LIM-Ricordi, 2010, pp. 631-699 e 607-629 [si consiglia la lettura dei capitoli nell’ordine 3-4-5-6-2].*</p> <p>2) M. Chion, <i>L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema</i>, Lindau, 2001.</p> <p>3) A. Mastropietro, <i>Musica per i miei occhi. Analisi e critica di testi audiovisivi selon il sonoro musicale</i>, Maimone, 2014 [è prescritto lo studio approfondito dell’Introduzione e dei capitoli sui titoli che verranno presentati dallo studente in sede d’esame, e una buona conoscenza degli altri capitoli]</p> <p>4) S. Bassetti, <i>La musica nel cinema di Kubrick</i>, Lindau, 2001, pp. 81-98 (<i>2001: Odissea nello spazio</i>) e pp. 115-131 (<i>Barry Lyndon</i>). *</p> <p>Per gli studenti che dovessero scegliere i titoli <i>Soljaris</i> o <i>Il deserto rosso</i>, si prescrive la lettura rispettivamente di:</p> <p>5) U. Fasolato, <i>Dal preludio di Bach alla “musica del paesaggio”: un percorso nell’intreccio audiovisivo di Solaris</i>, in R. Calabretto (cur.), <i>Andrej Tarkovskij e la musica</i>, LIM, 2011, pp. 113-137. *</p> <p>6) R. Calabretto, <i>Antonioni e la musica</i>, Marsilio, 2012, pp. 30-45 e 137-162. *</p> <p>Per i non frequentanti e per chi volesse rivedere i film, copia ne sarà disponibile in visione presso il nuovo Laboratorio Multimediale. Per i non frequentanti, è prescritto lo studio aggiuntivo dei seguenti testi: R. Calabretto, <i>Lo schermo sonoro</i>, Marsilio, 2011, pp. 11-79; * Paola Valentini, <i>Il suono nel cinema</i>, Venezia 2006, Marsilio, pp. 13-43 e 71-129; * nonché delle apposite dispense aggiuntive. *</p> <p>NB: tutti i titoli di bibliografia accompagnati dall’asterisco saranno messi a disposizione dal docente secondo quanto verrà comunicato nel corso delle lezioni e mediante avviso online; le dispense, non prima dell’inizio delle lezioni.</p>
<p>Testi adottati (in inglese)</p>	<p><u>Fundamentals</u></p> <p><i>The Issue of Music as Language – Musical Forms</i></p> <p><u>Bibliography</u></p> <p>- J.J. Nattiez, <i>Musica e significato</i>, in <i>Enciclopedia della musica - vol. II, Il sapere musicale</i>, Einaudi, pp. 206-238. *</p> <p>- N. Cook, <i>Forma e sintassi</i>, in <i>Enciclopedia della musica - vol. II, Il sapere musicale</i>, Einaudi, pp. 116-142. *</p> <p>- P. Petrobelli, <i>Il discorso della musica</i>, dispense in fotocopia. *</p> <p>- dispense del docente su <i>Il problema della musica come linguaggio – Le forme musicali</i>. *</p> <p>- listening of musica works mentioned in Petrobelli’s text and in professor’s handouts (the list is at the beginning of the handouts) *.</p> <p><u>Preparatory and Reference Texts:</u></p> <p>- the following book is suggested to those who haven’t any musical competence: O. Karolyi, <i>Grammatica della musica</i>, Einaudi</p> <p>- as a mere reference book: <i>Enciclopedia della Musica Garzanti</i> (‘Garzantina’ Musica)</p>

	<p><u>Monographic Part</u> <i>Music and Sound in the Movies</i> To watch the following movies (with a specific attention to the musical and sound elements) is prescribed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. Leone, <i>Once upon a time in America</i> - S. Kubrick, <i>2001: A Space Odissey</i> - P.P. Pasolini, <i>La ricotta</i> from <i>Rogopag</i> - J.L. Godard, <i>Le mépris</i>, French (original) and Italian versions - G. Reggio, <i>Koyaanisqatsi</i> - scenes from da I. Bergman, <i>The Magic Flute</i> by di W.A. Mozart, and W. Allen, <i>Bananas</i> - S. Kubrick, <i>Barry Lyndon</i> - A. Tarkovskij, <i>Soljaris</i> - A. Sokurov, <i>Russian Ark</i> - G. Lucas, <i>Star Wars</i> (1977) - F. Fellini, <i>Otto e mezzo</i> - M. Antonioni, <i>Il deserto rosso</i> - P. Greenaway, <i>The Draughtman's Contract</i> - A. Hitchcock, <i>Vertigo</i> - J. Landis, <i>The Blues Brothers</i> - A. Kurosawa, <i>Ran</i> - D. Aronofsky, <i>Black Swan</i> - F. Vancini, <i>Bronte, cronaca di un massacro...</i> - L. Visconti, <i>Morte a Venezia</i> (musiche di G. Mahler) - W. Herzog, <i>Nosferatu</i> - K. Kieslowski, <i>La double vie de Véronique</i> - E. Crialese, <i>Nuovomondo</i> <p>The student shall know all the first 7 movies (<u>in underlined style</u>), plus a choice of other 5 more from the list.</p> <p><u>Bibliography</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S. Miceli, <i>Musica per film</i>, LIM-Ricordi, 2010, pp. 631-699 and 607-629 [It is suggested to read the chapter in this order: 3-4-5-6-2].* 2) M. Chion, <i>L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema</i>, Lindau, 2001. 3) A. Mastropietro, <i>Musica per i miei occhi. Analisi e critica di testi audiovisivi selon il sonoro musicale</i>, Maimone, 2014 [in print] 4) S. Bassetti, <i>La musica nel cinema di Kubrick</i>, Lindau, 2001, pp. 81-98 (<i>2001: Odissea nello spazio</i>) and pp. 115-131 (<i>Barry Lyndon</i>). * <p>For those who choose <i>Il deserto rosso</i> or <i>Soljaris</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) U. Fasolato, <i>Dal preludio di Bach alla "musica del paesaggio": un percorso nell'intreccio audiovisivo di Solaris</i>, in R. Calabretto (edt.), <i>Andrej Tarkovskij e la musica</i>, LIM, 2011, pp. 113-137. * 6) R. Calabretto, <i>Antonioni e la musica</i>, Marsilio, 2012, pp. 30-45 e 137-162. * <p>For those who will not attend to the lessons: R. Calabretto, <i>Lo schermo sonoro</i>, Marsilio, 2011, pp. 11-79;* Paola Valentini, <i>Il suono nel cinema</i>, Venezia 2006, Marsilio, pp. 13-43 e 71-129;* additional handouts. *</p>
Modalità di erogazione della prova	Tradizionale
Frequenza	Facoltativa
Valutazione	Prova orale

Anno Accademico 2014-2015

	<p>Per la valutazione dell'esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e delle competenze acquisite, dell'accuratezza linguistica e proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa dimostrata dal candidato.</p>
--	--

Il Docente
Prof. Alessandro Mastropietro