

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Dipartimento di Scienze Umanistiche

Docente	Alessandro Mastropietro
DENOMINAZIONE Insegnamento (in italiano)	Storia e storiografia della musica
DENOMINAZIONE Insegnamento (in inglese)	History and Historiography of Music
Settore scientifico disciplinare	L-ART/07
Corso di Laurea in cui l'insegnamento è erogato	Laurea Magistrale in Storia dell'arte e beni culturali
Anno di corso in cui l'insegnamento è erogato	I anno
Periodo didattico (semestre):	II semestre
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. Il ruolo della musica entro testi linguistici complessi (audiovisivi - parte monografica): storia e funzione del suono (musicale e non) nel cinema; fondamenti di storiografia della musica cinematografica.
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. The role of music in audio-visual complex texts: history and functions of (musical) sound in the movie art; fundamentals of historiography of musical soundtrack.
Programmi del corso (in italiano)	Titolo del corso: <i>La musica e il suono nel cinema</i> . 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. 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. La lista dei testi audiovisivi è riportato nel campo dei Testi.
Programmi del corso (in inglese)	Music and sound in the history of cinema. 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 audio-visual texts (movies) is given in the text field.
Testi adottati (in italiano)	È prevista la visione, approcciata sotto l'aspetto musicale e sonoro, dei seguenti film significativi per la loro colonna sonora e musicale:

- S. Leone, *C'era una volta in America* (musiche e arrangiamenti di Ennio Morricone)
- S. Kubrick, *2001: odissea nello spazio* (musiche di autori vari)
- P.P. Pasolini, episodio *La ricotta* da *Rogopag* (musiche di autori vari)
- J.L. Godard, *Le mépris*, versioni in francese (musiche di G. Delerue) e in italiano (musiche di P. Piccioni)
- G. Reggio, *Koyaanisqatsi* (musiche di P. Glass)
- sequenze da I. Bergman, *Il Flauto Magico* di W.A. Mozart, e W. Allen, *Bananas [Il dittatore dello stato libero di Bananas]*
- S. Kubrick, *Barry Lyndon* (musiche di autori vari, curate da L. Rosenman)
- E. Petri, *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*
- A. Tarkovskij, *Soljaris* (musiche da J.S. Bach e di E. Artemjev)
- A. Sokurov, *Arca russa* (musiche di autori vari)
- G. Lucas, *Star Wars* (musiche di J. Williams)
- F. Fellini, *Otto e mezzo* (musiche di Nino Rota)
- M. Antonioni, *Il deserto rosso* (musiche di G. Fusco e V. Gelmetti)
- P. Greenaway, *I misteri del giardino di Compton House* (musiche di M. Nyman)
- A. Hitchcock, *Vertigo [La donna che visse due volte]* (musiche di B. Herrmann)
- J. Landis, *The Blues Brothers* (musiche varie)
- A. Kurosawa, *Ran* (musiche di T. Takemitsu)
- D. Aronofsky, *Il cigno nero* (musiche da P. I. Čajkovskij)
- F. Vancini, *Bronte, cronaca di un massacro...* (musiche di E. Macchi)
- L. Visconti, *Morte a Venezia* (musiche di G. Mahler)
- W. Herzog, *Nosferatu* (musiche dei Popol Vuh e altre)
- K. Kieslowski, *La doppia vita di Veronica* (musiche di Z. Preisner)
- E. Crialesi, *Nuovomondo* (musiche di A. Castrignanò e song cantati da Nina Simone)
- *ascolti collegati ai brani delle colonne sonore musicali dei film.*

Lo studente dovrà preparare obbligatoriamente i primi 7 titoli (in carattere sottolineato, ovvero – nell'elenco – fino alle sequenze di Bergman e Allen) e altri 5 a sua scelta dalla parte successiva dell'elenco.

BIBLIOGRAFIA

- 1) S. Miceli, *Musica per film*, LIM-Ricordi, 2010, pp. 631-699 e 607-629 [si consiglia la lettura dei capitoli nell'ordine 3-4-5-6-2].*
- 2) M. Chion, *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema*, Lindau, 2001.
- 3) A. Mastropietro, *Musica per i miei occhi. Analisi e critica di testi audiovisivi selon il sonoro musicale*, Maimone, 2015 in preparazione [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]
- 4) S. Bassetti, *La musica nel cinema di Kubrick*, Lindau, 2001, pp. 81-98 (*2001: Odissea nello spazio*) e pp. 115-131 (*Barry Lyndon*). *
- 5) R. Calabretto, *Lo schermo sonoro*, Marsilio, 2011, pp. 11-79;*
- 6) Paola Valentini, *Il suono nel cinema*, Venezia 2006, Marsilio, pp. 13-43 e 71-129;

Per gli studenti che dovessero scegliere i titoli *Soljaris* o *Il deserto rosso*, si prescrive la lettura rispettivamente di:

- U. Fasolato, *Dal preludio di Bach alla "musica del paesaggio": un*

	<p><i>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>- R. Calabretto, <i>Antonioni e la musica</i>, Marsilio, 2012, pp. 30-45 e 137-162. *</p> <p>Per i non frequentanti saranno preparate apposite dispense aggiuntive. *</p> <p><u>NB: tutti i titoli di bibliografia accompagnati dall'asterisco saranno disponibili in fotocopia secondo quanto verrà comunicato nel corso delle lezioni e mediante avviso online.</u></p>
<p>Testi adottati (in inglese)</p>	<p>To watch the following movies (with a specific attention to the musical and sound elements) is prescribed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>S. Leone, <i>Once upon a time in America</i></u> - <u>S. Kubrick, <i>2001: A Space Odyssey</i></u> - <u>P.P. Pasolini, <i>La ricotta from Rogopag</i></u> - <u>J.L. Godard, <i>Le mépris</i>, French (original) and Italian versions</u> - <u>G. Reggio, <i>Koyaanisqatsi</i></u> - <u>scenes from da I. Bergman, <i>The Magic Flute by di W.A. Mozart</i>, and W. Allen, <i>Bananas</i></u> - S. Kubrick, <i>Barry Lyndon</i> - E. Petri, <i>Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto</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. Criales, <i>Nuovomondo</i> <p>The student shall know all the first 7 movies (<u>in underlined style</u>), plus a choice of 5 others 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, 2015 [forthcoming] 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>). * 5) R. Calabretto, <i>Lo schermo sonoro</i>, Marsilio, 2011, pp. 11-79;* 6) Paola Valentini, <i>Il suono nel cinema</i>, Venezia 2006, Marsilio, pp. 13-43 and 71-129;* <p>For those who choose <i>Il deserto rosso</i> or <i>Soljaris</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U. Fasolato, <i>Dal preludio di Bach alla "musica del paesaggio": un</i>

	<p><i>percorso nell'intreccio audiovisivo di Solaris</i>, in R. Calabretto (ed.), <i>Andrej Tarkovskij e la musica</i>, LIM, 2011, pp. 113-137. *</p> <p>- R. Calabretto, <i>Antonioni e la musica</i>, Marsilio, 2012, pp. 30-45 and 137-162. *</p> <p>For those who will not attend to the lessons, additional handouts will be prepared*</p>
Modalità di erogazione della prova	Tradizionale
Frequenza	Facoltativa
Valutazione	<p>Prova orale</p> <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