

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “BRUNO MADERNA”

CESENA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

TRIENNIO ACCADEMICO DI I° LIVELLO.

DISCIPLINA: DRAMMATURGIA.

DOCENTE: MARIA CRISTINA GARAGNANI.

Crediti Formativi Accademici 3.

Tipologia di verifica: esame orale.

Programma.

Prima annualità.

Teatro classico. Il mito e la mitologia. La Poetica di Aristotele. Origine della drammatica: dal Ditirambo alla Tragedia. Lo sviluppo della Tragedia e il suo significato sociale. Lo spettacolo: allestimento, attori, autori.

Eschilo, l'Oresteia. **Sofocle**, Elettra, Edipo re. **Euripide**, Medea, Ippolito.

Origine della Commedia. La Commedia Attica Antica: **Aristofane**, Le nuvole, Le rane. La Commedia Attica Nuova e il teatro ellenistico: **Menandro**, Il misantropo.

Il Teatro romano: le prime forme pre-letterarie: mimo, fescennino, atellana, satira. Livio Andronico e la nascita del dramma scritto. Lo spettacolo romano. La tecnica della “contaminatio”. La Commedia: **Plauto**, Aulularia, Miles gloriosus. **Terenzio**, Il punitore di se stesso. La Tragedia: **Seneca**, Medea, Fedra.

Teatro medievale. Dal Tropo al Dramma Liturgico. Il Dramma Sacro. La Lauda: Jacopone da Todi, **Donna de' Paradiso**. Le Sacre Rappresentazioni: Feo Belcari, **Rappresentazione di Abramo e Isacco**. Lo spazio scenico e l'allestimento.

Lo spettacolo profano: mimi giullareschi. Cielo D'Alcamo, **Rosa fresca aulentissima**.

Umanesimo e Rinascimento. La riscoperta del teatro classico nei testi teorici e drammatici. Studio e traduzione della Poetica di Aristotele. Dalla scena multipla alla scenografia prospettica fissa.

La Festa di corte. Poliziano: **La Fabula d'Orfeo**.

La commedia del Cinquecento: Machiavelli, **La Mandragola**.

Gli Intermedi nello spettacolo rinascimentale. Cenni sulla tragedia rinascimentale in riferimento al rapporto parola-azione (Trissino, Giraldi Cinzio).

La favola pastorale dalla teoria (G.B.Guarini) alla scena: Tasso, **Aminta**.

La commedia dell'arte: origine, funzione sociale, la struttura "all'improvviso", sua influenza sul Madrigale drammatico e sul Melodramma.

Orazio Vecchi, **Amfiparnaso**.

Seconda annualità.

La nascita del melodramma.

Prefazioni e avvertimenti nei primi testi drammatici per musica da Rinuccini, Peri, Caccini. Il "recitar cantando". Analisi e confronto dei Prologhi di Dafne, Euridice, Orfeo. La Camerata Bardi tra teoria e prassi.

L'opera di Corte: giustificazioni della nascita di un genere.

L'**Orfeo** di Striggio- Monteverdi. Lettura e analisi del libretto.

L'Opera a Roma: la trasformazione dei soggetti, la varietà metrica, l'impostazione drammatica. Il Cardinale Giulio Rospigliosi: dalla pastorale al testo drammatico per musica. Il **S.Alessio** di S.Landi. Venezia: la nascita del teatro impresariale e il nuovo sistema produttivo.

L'**incoronazione di Poppea** di Busenello- Monteverdi. Lettura e analisi del libretto.

La riforma del melodramma: Zeno e Metastasio e la "tragedia per musica". Caratteri dell'Opera seria. Struttura dei drammi di Metastasio: recitativo secco e aria tripartita. Lettura e analisi dell'**Olimpiade**. Evoluzione dell'opera seria: la riforma di Calzabigi- Gluck. Le opere della riforma: **Orfeo ed Euridice** e **Alceste**. Lettura e analisi dei libretti.

L'opera comica: *commedeja pe' mmuseca* e intermezzi. **La serva padrona** di Pergolesi. Il dramma giocoso: Goldoni nel panorama della commedia e del melodramma del '700. Lettura e analisi di **La Cecchina ovvero La buona figliola**.

Il superamento dei generi: la collaborazione tra Da Ponte e Mozart. La nuova figura del librettista e la trasformazione del libretto. Evoluzione del rapporto poesia-musica. La trilogia mozartiana.

Rossini tra Settecento e Ottocento. Il melodramma romantico: nuova funzione sociale, struttura e caratteristiche. Affermazione della "scena". La nuova figura del librettista. Cambiamento della vocalità in funzione drammatica.

Il Romanticismo nelle opere di Bellini e Donizetti attraverso i libretti di F.Romani e S.Cammarano.

La drammaturgia di Verdi nel rapporto con i suoi librettisti.
Le ultime opere di Verdi in collaborazione con Boito: Otello e Falstaff.
Epilogo del melodramma romantico: Verismo e Giovane scuola. Puccini.
La nuova concezione di Opera e Dramma in Richard Wagner.

Suggerimenti letterarie nell'opera di Richard Strauss: **Salomè, Elektra**.
L'inizio del Novecento musicale: **Pelléas et Mélisande** di Debussy.
Il teatro espressionista di Schoenberg: **Erwartung** e **Die Gluckliche Hand**.
Il dramma in musica di Alban Berg: **Wozzeck** e **Lulù**.
Stravinskij tra tradizione e rinnovamento: **Carriera del libertino**.
Reciprocità tra testo e musica nel teatro del '900: Luigi Dallapiccola, Luigi Nono, Luciano Berio.

BIBLIOGRAFIA.

S.D' Amico, Storia del Teatro drammatico, Roma, Bulzoni, vol.I.
V. Coletti, Da Monteverdi a Puccini, Torino, Einaudi, 2003.
D.J.Grout, Breve storia dell'opera, Milano, Rusconi.
Per la sezione relativa all'opera esaurienti sono i capitoli in E. Surian, Manuale di Storia della musica, Milano, Rugginenti. (vol. I cap. 13; vol. II cap. 19; vol. III cap. 26.)

Da consultare per approfondire:

Aristotele, La poetica.

F.Nietzsche, La nascita della tragedia.

L.Bianconi, La drammaturgia musicale, Bologna, Il Mulino.

P.Fabbri, Il secolo cantante, Bologna, Il Mulino.

P.Gallarati, Musica e maschera, Torino, EDT/Musica.

F.Portinari, Pari siamo!, Torino, EDT/Musica.

Libretti d'Opera italiani dal Seicento al Novecento, a cura di G. Gronda e P. Fabbri, Milano, Mondadori, collana I Meridiani.

Per la parte relativa al Novecento verrà fornita opportuna bibliografia durante le lezioni.

I non frequentanti concorderanno col docente la presentazione di un argomento a scelta, corredato da adeguata bibliografia critica.

Gli studenti possono contattare il docente al seguente indirizzo mail: mcristina.garagnani@libero.it.