

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación

Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"

Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González"

Nivel: Terciario - Carrera: Profesorado Secundario / Superior en Italiano (Plan 2015)

Trayecto: curricular - Cursada: Anual

Instancia: La enseñanza del italiano a partir de la música italiana

Carga horaria: 2 horas cátedra semanales.

Profesora: Dra. Nora Hebe Sforza - Año: 2021

OBJETIVOS GENERALES

Que los alumnos:

- comprendan las principales características del pluricentrismo musical italiano;
- reflexionen sobre la evolución de los estilos de la música italiana a través de los siglos tomados en consideración;
- conozcan las principales líneas evolutivas de la música italiana desde el Medioevo temprano hasta nuestros días;
- internalicen el campo semántico de las formas musicales así como las variedades musicales presentes en la evolución de la música italiana;
- analicen determinados aspectos de la evolución semántica y morfológica de la lengua italiana a partir del análisis de los textos de las diversas producciones musicales propuestas;
- perfeccionen el uso de la lengua italiana en sus diversas instancias, a través de la lectura y de las exposiciones orales y escritas;
- integren los contenidos de esta materia a los de otras disciplinas de los distintos bloques del CFE y del CFG;
- elaboren material didáctico para su utilización en distintos niveles de enseñanza y diversos contextos educativos;
- se integren progresivamente al mundo de la investigación académica por medio de su propia participación en congresos científicos relativos a la presente disciplina.

Nota Bene: Se aconseja como manual general de consulta el texto de Stefano Ragni, *Corso di storia della musica italiana per stranieri*. Perugia, Guerra, 1993 (y ediciones sucesivas). Asimismo, para las unidades VI y VII se requerirá a los alumnos que creen un dossier con canciones que correspondan a su propio itinerario de intereses, ya sea desde el punto de vista de sus autores como así también de las diferentes temáticas abordadas en ellas (canciones de amor, de protesta, de argumentos ligados con la ecología, el crecimiento urbano, las relaciones intra y intergeneracionales, etc.)

CONTENIDOS

I. Los orígenes

- El pluricentrismo como rasgo constitutivo de la música italiana.
- La evolución del canto cristiano: canto Ambrosiano, Romano y Gregoriano.

Bibliografía obligatoria

- Corbin, Solange, *La musica cristiana dalle origini al gregoriano*. Milano, Jaca Book, 1987.

Bibliografía de consulta

- Ernetti, Pellegrino, *Storia del canto gregoriano*. Venezia, Casa Musicale Eco, 1990.
- Montecchi, Giordano, *Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri. Volume Primo. Dal canto cristiano alla fine del XIX secolo*. Milano, BUR, 1998.

II. El Medioevo

- Las nuevas formas de la música vocal.
- Las innovaciones de Guido D'Arezzo.
- El campo semántico de la anotación musical italiana.
- El drama litúrgico y la lauda monódica en *volgare*.
- La predicación se hace música: los *laudari*. San Francesco “revisitado” en clave moderna. Análisis del *Cantico delle creature* de Angelo Branduardi (2000)
- La poesía se hace música: *Il Dolce Stil Novo*.
- Del *Ars Antiqua* a la *Ars Nova*.
- Compositores y formas musicales de la *Ars Nova*.
- Juglares, trovadores y ministriles.
- Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio: modelos literarios para la creación musical.

Bibliografía obligatoria

- Montecchi, Giordano, *Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri. Volume Primo. Dal canto cristiano alla fine del XIX secolo*. Milano, BUR, 1998.

Bibliografía de consulta

- Pirrota, Nino, *Musica tra Medioevo e Rinascimento*. Torino, Einaudi, 1984.

III. La primera modernidad clásica (siglos XV a XVII)

- La influencia de los músicos flamencos en Italia.
- La música representativa en las cortes italianas.
- Nuevas formas musicales del período: *frottola*, *villota*, *madrigal*.
- Monodia y polifonía.
- La música italiana entre Reforma y Contrarreforma: los protagonistas. La importancia de la música religiosa en el disciplinamiento religioso y social. Giovanni Pierluigi da Palestrina. El oratorio.
- Entre Antiguos y Modernos: las experimentaciones de la *Accademia Fiorentina*.
- Triunfo, evolución y difusión del *melodramma*. De la fábula a la historia. Del teatro de corte al teatro de pago. Principales representantes y centros de difusión.
- Claudio Monteverdi entre el madrigal y la ópera.

-Ludovico Ariosto y Torquato Tasso: modelos literarios para la creación musical.

Bibliografía obligatoria

-Reese, Gustave, *La musica nel Rinascimento*. Firenze, Le Lettere, 1990.

Bibliografía de consulta

-Angelini, Franca, *Il teatro barocco*. Bari, Laterza, 1999.

-Fabbri, Paolo, *Il madrigale Tra Cinque e Seicento*. Bologna, Il Mulino, 1988.

-----, *Il secolo cantante. Per una storia del libretto di opera*. Bologna, Il Mulino, 1997.

-Kristeller, Paul O., *Musica e letteratura nel primo Rinascimento*. Firenze, Le Lettere, 1978.

-Pirrotta, Nino, *Musica tra Medioevo e Rinascimento*. Torino, Einaudi, 1984.

III. El Settecento operístico

-Las diversas definiciones de *melodramma*. Campos semánticos utilizados en el contexto de un espectáculo de ópera.

-Giovanni Battista Pergolesi y la importancia de *La serva padrona* (1733)

-La riforma del melodramma metastasiano.

-El fenómeno de los *castrati*.

-La revolución de los libretistas: Ranieri de' Calzabigi y Lorenzo Da Ponte. Análisis de *Le nozze di Figaro* de Da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart (1786).

-Del texto literario al libreto de ópera.

-La "diáspora" de los músicos italianos al resto de Europa. La afirmación de la lengua italiana como lengua musical europea.

-Carlo Goldoni: modelo literario para la creación musical. *La locandiera* di Antonio Salieri.

Bibliografía obligatoria

-Balboni, Paolo, *Il melodramma (in) italiano*. Milano, Loeschner, 2017.

-Barbier, Patrick, *Gli evirati cantori. I castrati e la storia della musica tra '600 e '800*. Milano, Rizzoli, 1991.

-Fabbri, Paolo, *Il secolo cantante. Per una storia del libretto di opera*. Bologna, Il Mulino, 1997.

-Montecchi, Giordano, *Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri. Volume Primo. Dal canto cristiano alla fine del XIX secolo*. Milano, BUR, 1998.

Bibliografía de consulta

-AA.VV., "L'opera in Italia" in *Storia dell'opera*, I, 1. Torino, Einaudi, 1977.

-Mioli, Piero, *Manuale del melodramma* (1993). Milano, BUR, 1993.

-----, *Storia dell'opera lirica* (1994). Roma, Tascabili Economici Newton, 1994.

IV. La ópera italiana entre patriotismo, verismo y decadentismo

-Panorama operístico del siglo XIX italiano.

-Gioacchino Rossini entre Iluminismo y Romanticismo. Las innovaciones aportadas al *melodramma*.

-Vincenzo Bellini y el triunfo de la melodía. Análisis de *Norma* (1831).

-Gaetano Donizetti: relectura decimonónica del Medioevo y de la primera Modernidad clásica. Análisis de *Lucia di Lamermoor* (1835).

-Giuseppe Verdi: compromiso patriótico y relectura de los clásicos de la literatura universal en clave operística. Análisis de *Otello* (1887). La importancia de Arrigo Boito en el contexto de la última producción verdiana.

-Los miembros de la “Giovane Scuola”: Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea y Umberto Giordano. Análisis de *Cavalleria rusticana*: del cuento, a la obra teatral a la ópera.

-Giacomo Puccini y el idilio pequeño burgués. Nuevas concepciones del universo femenino entre historia y exotismo. Análisis de *Tosca* (1900).

Bibliografía obligatoria

-Balboni, Paolo, *Il melodramma (in) italiano*. Milano, Loeschner, 2017.

-Baricco, Alessandro, *Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini*. Torino, Einaudi, 1997.

-Biancioni, Lorenzo, *Il teatro d'opera in Italia*. Bologna, Il Mulino, 1993.

-Conati Marcello, *Giuseppe Verdi. Guida alla vita e alle opere*, Pisa, Edizioni ETS, 2002.

-Mila, Massimo, *Breve storia della musica* (1963). Torino, Einaudi, 1993.

-Mila, Massimo, *Verdi*. Milano, Rizzoli, 2001.

-Mioli, Piero, *Manuale del melodramma* (1993). Milano, BUR, 1993.

Bibliografía de consulta

-Celletti, Rodolfo, *Storia del belcanto*. Firenze, Le Belle Lettere, 1983.

-Cento, Francesco, “*Chi per la patria muor / Alma sì rea non ha*”. *Il patriottismo in musica da Rossini a Verdi*. Bologna, inEdition, 2001.

-Mioli, Piero, *Storia dell'opera lirica* (1994). Roma, Tascabili Economici Newton, 1994.

-Montecchi, Giordano, *Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri. Volume Primo. Dal canto cristiano alla fine del XIX secolo*. Milano, BUR, 1998.

V. El triunfo de la canción italiana

-La evolución de la lengua italiana en la canción de los siglos XX y XXI.

-La canción de Nápoles a Italia. El Festival de Piedigrotta.

-Las canciones y las guerras: de la conquista de Libia a la Gran Guerra. Análisis de *A Tripoli* y de *La leggenda del Piave*.

-El ventennio fascista: la canción de amor, la “batalla del grano” en la exaltación del regreso a la vida en el campo y la difusión del cine. Análisis de *Parlami d'amore, Mariù* (1932); *Se vuoi goder la vita* (1941) y *Cinema* (1940). Confronto con la canción homónima de Gianna Nannini (2017)

-La canción italiana en el cine.

-El fenómeno del Festival de San Remo. Los protagonistas. La industria discográfica. Análisis de *Grazie dei fiori*, primera canción vencedora del Festival (1951).

-La gran canción italiana en clave femenina: Nilla Pizzi, Mina, Ornella Vanoni y Milva.

-Los primeros cantautores. Fabrizio D'André, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Análisis de *La guerra di Piero* (1968).

-Los adolescentes de y en la canción italiana: Gigliola Cinquetti, Gianni Morandi e Rita Pavone. Análisis de *C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones* (1967)

-El '68 en la canción italiana: compromiso socio-político y contestación.

-Los años de plomo. Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Edoardo Bennato. Análisis de *Dolce Enrico* (1991).

-Claudio Baglioni y la poética del *Piccolo grande amore* (1972).

Bibliografía obligatoria

-Baldazzi, Gianfranco, *La canzone italiana del Novecento*. Roma, Newton Compton, 1989.

-Borgna, Gianni, *Storia della canzone italiana*. Bari, Laterza, 1985.

-Pivato, Stefano, *Bella ciao. Canto e politica nella storia d'Italia*. Bari, Laterza, 2005.

Bibliografía de consulta

-Borgna, Gianni, *Storia del festival di San Remo*. Bari, Laterza, 1986.

-Zanetti, Roberto, *La musica italiana nel Novecento*. Busto Arsizio, Bramante, 1985.

VI. Los cuarenta últimos años

-La canción italiana entre tradición y nuevas experimentaciones.

-Los años '90 y el triunfo del pop. Lucio Dalla, Laura Pausini e Giorgia. Análisis de *Come saprei* (1995).

-Gianna Nannini, Carmen Consoli y los derechos de la mujer. Análisis de *Il pendio dell'abbandono* (2006).

-El ingreso del rap: de Jovanotti a Mahmood. Análisis de *Soldi* (2019).

-Los últimos protagonistas. Análisis de *Pensa* de Fabrizio Moro (2007).

-Italia unida en la canción. Análisis de *Domani* de *Artisti Uniti per l'Abruzzo* (2009).

Bibliografía obligatoria

-Baldazzi, Gianfranco, *La canzone italiana del Novecento*. Roma, Newton Compton, 1989.

-Borgna, Gianni, *Storia della canzone italiana*. Bari, Laterza, 1985.

Bibliografía de consulta

-Zanetti, Roberto, *La musica italiana nel Novecento*. Busto Arsizio, Bramante, 1985.

Sitografía general sugerida

www.sbn.it

www.italinemo.it

www.treccani.it

www.cronologia.leonardo.it

www.homolaicus.com

www.rockol.it

www.railibri.rai.it

www.novecento.org

www.canzoni.it

www.danceitalia.it

www.canzoneitaliana.it

www.initonline.it

www.cantoriproitalia.it

www.operabase.com

www.kareol.es

www.bonacceditore.it

www.guidaallascolto.it

METODOLOGÍA

Durante las clases se proyecta consolidar la progresiva autonomía de los estudiantes en las siguientes actividades:

- Lectura, comentario y análisis de fuentes y textos críticos;
- Lectura, interpretación y análisis de mapas conceptuales y fuentes iconográficas y musicales;
- Exposiciones orales y escritas, individuales y grupales;
- Confección de materiales didácticos sobre los temas desarrollados para distintos niveles de enseñanza y diversos contextos educativos.

EVALUACIÓN

La presente materia pertenece al régimen de promoción con examen final. Para poder rendirla, el alumno deberá acreditar una asistencia a las clases no menor del 60% y aprobar una serie de trabajos prácticos (mínimo 2 por cuatrimestre) sobre los temas desarrollados durante el año.

La nota final de la materia será promediada con otra nota correspondiente al nivel de lengua demostrado durante la cursada y a las diferentes instancias de evaluación oral y escrita llevadas a cabo a lo largo del año.

Los alumnos que se inscriban en calidad de “libres” deberán mantener contacto con el profesor a cargo de la cátedra (Reglamento del alumno libre, artículo 7). Para acceder a la instancia del final oral, el alumno “libre” deberá aprobar previamente una instancia escrita (Resolución 290 del 13.V.90). Podrá asistir siempre a las clases en calidad de “oyente”.

Dra. Nora Sforza