

TRACCIA PER L'USO DELLA SCHEDA D'ASCOLTO DI MUSICA COLTA

- ✓ La Musica Colta è il genere musicale che ricerca linguaggi nuovi per comunicare attraverso i suoni.
- ✓ È fatta necessariamente da persone dotate di una buona cultura musicale.
- ✓ È trasmessa attraverso documenti scritti (Partiture e Spartiti)
- ✓ La "Storia" della Musica inizia quindi da quando esiste una *documentazione* scritta in modo ragionevolmente *decifrabile*. (VII Secolo)

• Il Gregoriano

- ✓ È il primo stile musicale su cui abbiamo adeguata documentazione scritta. È stato utilizzato ininterrottamente per molti secoli ed è stato il Canto Ufficiale della Chiesa Cattolica fino al 1964.
- ✓ Ha origine nella tradizione musicale religiosa ebraica, giunta a Roma con le prime comunità cristiane.
- ✓ Utilizzato in ambiente ecclesiale e monastico per uso liturgico.
- ✓ Non utilizza strumenti musicali ed è realizzato *a voci pari*.
- ✓ Su un rigo musicale a quattro linee detto *tetragramma* vengono scritte melodie *monodiche* con ritmo legato al testo del canto.
- ✓ I canti del repertorio Gregoriano possono essere *sillabici* (generalmente una nota per ogni sillaba) o *melismatici*. (più note su una stessa sillaba)

• La Polifonia Rinascimentale

- ✓ A partire dal XIII secolo, grazie anche all'evoluzione della *Semiografia Musicale* si sviluppa il gusto e la pratica della **Polifonia**. (*Polifonia = esecuzione di più melodie contemporanee. Quando le varie melodie di cui è fatto un brano non seguono uno stesso ritmo si parla di **Contrappunto***)
- ✓ Nell'ambiente religioso ma anche nella società civile nascono e si sviluppano forme musicali polifoniche a 2 - 3 - 4 - 5 o più *voci*, con funzione prevalentemente ludica. (*creare un gioco di suoni*). Le voci che costituiscono un brano polifonico possono essere *Pari* (*solo femminili o solo maschili*) o *Dispari* (*voci sia femminili che maschili, presenti contemporaneamente*)
- ✓ Il Madrigale è la principale forma musicale del periodo Rinascimentale: è una forma musicale costituita da un testo poetico cantato a più voci, con o senza accompagnamento strumentale.
- ✓ Ad esso si affiancano forme musicali più leggere chiamate: Villanelle, Pastorelle, Frottole, ecc. In ambiente religioso le principali forme rinascimentali sono il Mottetto (*molto simile al Madrigale ma su testi di carattere religioso*) e la "Messa" (*una serie di brani musicali che utilizzano i testi liturgici della Messa*).
- ✓ Madrigali, Villanelle, Pastorelle, ecc. sono classificate come *Musica di Corte* eseguite in occasioni mondane da ragazzi di nobile famiglia, che facevano dell'attività musicale un segno di distinzione e di raffinatezza. Anche in ambiente religioso la musica era affidata ad esecutori di rango nobile e non a veri e propri professionisti.
- ✓ La Musica Strumentale nel Rinascimento era considerata di secondo livello rispetto alla Musica Vocale. Si può notare tuttavia la produzione di numerosi tipi di Danze ispirate a modelli popolari. Nasce in questo periodo una forma musicale costituita da un gruppo di 3, 4 o più danze: la Suite, che troverà pieno sviluppo nel successivo periodo Barocco.

- Il Periodo Barocco

- ✓ In questo Periodo si afferma definitivamente nella musica il Sistema Tonale: i musicisti compongono le loro opere avendo come riferimento due tipi di tonalità,
 - la Tonalità Maggiore
 - la Tonalità Minore.

La Scala Maggiore e la Scala Minore, sono come due alfabeti: una parola italiana è fatta con lettere dall'alfabeto italiano; una melodia tonale è fatta con le note della scala maggiore o della scala minore.

Anche se nella musica colta il Sistema Tonale è un linguaggio ormai superato, esso rimane ancora oggi la nostra Lingua Musicale Materna pienamente utilizzato nella musica popolare.

- ✓ L'esperienza della polifonia e del contrappunto rinascimentali avevano stimolato l'uso degli strumenti musicali che in alcune occasioni potevano sovrapporsi o sostituirsi alle voci. Ma è nel Barocco che la Musica Strumentale acquisisce una dignità pari alla Musica Vocale. Molti strumenti vengono perfezionati (oboe, flauto traverso ...) altri vengono inventati *ex novo* (violino) e cresce l'interesse per il timbro dei vari strumenti musicali.
- ✓ Nasce così una Forma Musicale che mette in evidenza il singolo strumento rispetto all'orchestra. È il **Concerto Solistico** che prevede due interlocutori: il **Solista** e l'**Orchestra** che agiscono ... *di concerto*. (La parola "*concerto*" è utilizzata anche per indicare una qualsiasi manifestazione musicale. Nel nostro caso la parola "*concerto*" indica invece una Forma Musicale)
- ✓ Il **Concerto** è suddiviso in tre parti: Allegro – Adagio – Allegro. Nell'Allegro Solista e Orchestra si alternano mentre nell'Adagio suonano contemporaneamente: il Solista *in primo piano* e l'Orchestra *sullo sfondo*.
- ✓ Nel Concerto Barocco sia nell'**Adagio** che nell'**Allegro** prevale la forma Tema-Variatione. (viene presentato un "tema", viene ripetuto per favorire la memorizzazione da parte dell'ascoltatore e poi viene riproposto con delle sostanziali modifiche melodiche armoniche o ritmiche.

L'OPERA LIRICA

- ✓ Nasce a Firenze alla fine del XVI secolo. (*Camerata Fiorentina*)
- ✓ È una forma di Teatro Musicale intellettuale, destinato ad un pubblico colto e ha come riferimento il teatro greco antico ed i soggetti mitologici.
- ✓ Risponde al progetto di **Recitar Cantando**.
- ✓ Le voci dei cantanti sono classificate in tre categorie femminili e in tre maschili:
 - Femminili - Soprano, Mezzo soprano, Contralto
 - Maschili – Tenore, Baritono, Basso
- ✓ L'Opera Lirica si apre con un brano strumentale, l'Ouverture e si compone di parti vocali che prendono il nome di:
 - Arie
 - Recitativi
 - Duetti, trii, quartetti, ecc.
 - Cori
 - Concertati
- ✓ Nasce come musica di Corte ma la necessità di spazi ampi e i notevoli costi di produzione inducono i musicisti a rappresentare le Opere Liriche in Teatro.
- ✓ Col tempo l'Opera Lirica si trasforma diventando uno spettacolo brillante o comico nel periodo classico, tragica, romantica, o fantastica nell'800.

- Il Periodo Classico

- ✓ Consideriamo Periodo Classico il tempo che va dalla morte di J. S. Bach (1750) ultimo dei grandi musicisti del Barocco, alla morte di Beethoven (1827)
- ✓ Mentre nel Barocco la melodia era la componente principale della musica, nel Periodo Classico i musicisti cercano un maggiore equilibrio tra Melodia, Armonia e Ritmo.
- ✓ Come abbiamo già accennato l'opera lirica nel periodo classico diventa uno spettacolo divertente o addirittura comico.
- ✓ Nella musica strumentale nasce una importante forma strumentale: la Sinfonia
- ✓ F. J. Haydn, W. A. Mozart e L. Van Beethoven sono i padri di questa Forma Musicale Strumentale, articolata generalmente in quattro parti:
 - Allegro (*in Forma Sonata*)
 - Andante
 - Minuetto
 - Rondò

La caratteristica principale della Sinfonia sta proprio nel Primo Tempo in **Forma Sonata**

La **Forma Sonata** prevede la presenza di **due Temi**, generalmente in contrasto tra loro. I due temi vengono presentati in una prima parte che si chiama:

- **Esposizione**

Vengono poi elaborati, alcune parti dei temi vengono usate per creare un contrasto tra i due temi o per sviluppare nuove idee; questo avviene in una seconda parte che si chiama:

- **Elaborazione**

I due temi vengono infine riproposti dopo aver operato modifiche sulla tonalità e su alcuni particolari, in una terza parte che si chiama:

- **Ripresa**

La **Forma Sonata** è una sorta di ragionamento fatto con la musica: due idee diverse che vengono prima **ESPOSTE**, poi messe in discussione cioè **ELABORATE** ed infine **RIPROPOSTE** con le novità emerse dal confronto.

MOZART (1756 – 1791): Famoso per le sue doti di bambino prodigio e per la sua *geniale creatività*, scrisse tantissimi Concerti, Opere Liriche e Sinfonie.

BEETHOVEN (1770 – 1827): fu il primo dei grandi musicisti, che riuscì ad esprimere nella sua musica le emozioni più profonde del suo animo. Riuscì a descrivere con la musica la passione per i grandi ideali politici e sociali del suo tempo, le speranze e le delusioni di una vita sfortunata. Combattuto tra una visione **pessimistica** della vita e dalla **volontà titanica** di lavorare per il bene dell'umanità, usò la **Forma Sonata** delle sue Sinfonie come mezzo per ricercare la sua vera personalità.

A motivo di questa forza espressiva e per il modo originale di usare il Pianoforte Beethoven aprì la strada ad un nuovo tempo della storia della musica: il Romanticismo.

- Il Periodo Romantico

- ✓ Nel Romanticismo l'importanza delle *Emozioni* prevale su quella del *Ragionamento*: i musicisti abbandonano gli schemi formali e scelgono forme più libere.
- ✓ Al Concerto e alla Sinfonia, che con alcuni cambiamenti continuano ad essere apprezzati dai musicisti e dal pubblico, si affianca una nuova Forma Musicale: **Il Poema Sinfonico**
- ✓ Nel Poema Sinfonico si parte da un "soggetto" che può essere una storia, una leggenda, una situazione, ecc. che viene descritta nel cosiddetto "Programma". La musica descrive il contenuto del Programma evocando le sensazioni e le emozioni ad esso legate. (Es. L'apprendista Stregone)
- ✓ Il Poema Sinfonico, forma musicale strumentale per Orchestra, si classifica dunque come **Musica a Programma**.
- ✓ Altro grande protagonista della musica del periodo romantico è il **Pianoforte**: Il Pianoforte grazie alle sue caratteristiche riesce a rappresentare in pieno ideali romantici come l'individualismo e il virtuosismo. Riesce inoltre ad essere molto espressivo grazie anche ad un uso esasperato delle dinamiche (*piano piano e forte forte*) e alla possibilità per il pianista di sfruttare l'irregolarità ritmica per procurare emozioni.
- ✓ La musica per pianoforte era inoltre adatta ad ambienti ristretti, circoli culturali pubblici o privati, i cosiddetti "salotti" in cui si ritrovavano persone con ambizioni élitarie.
- ✓ Nel Periodo Romantico in tutta Europa ma specialmente in Italia L'Opera Lirica raggiunge livelli di altissima qualità. Lascia i soggetti più divertenti per affrontare le tematiche romantiche come la lotta continua tra l'Amore e la Morte o ideali di tipo patriottico. (È significativo come la borghesia milanese si riconosce negli ideali risorgimentali della musica di G. Verdi.) Vale ricordare, tra i numerosissimi operisti europei di questo periodo, il nome di un musicista tedesco, Richard Wagner, che ha fatto dell'Opera una ragione di vita.

IL NOVECENTO

- ✓ Nel '900 la Musica Colta abbandona progressivamente il Sistema Tonale per cercare nuovi linguaggi sonori
- ✓ A partire da musicisti come Debussy e Schoenberg e Stravinskij la musica abbandona via via le sue strutture più importanti come le scale, le note, il ritmo regolare. Con Stockausen si infrange anche il limite tra la musica vocale e quella strumentale. Le idee nuove insieme a molto sperimentalismo ci portano verso sonorità particolari che però non abbandonano i progetti importanti del passato come il "recitar cantando" o la musica a programma che rimangono presenti anche nella musica colta del nostro tempo.