

ACCADÉMIA
DI BELLE ARTI
PALERMO

DIPARTIMENTO
DI PROGETTAZIONE
E ARTI APPLICATE

Accademia di Belle Arti di Palermo Triennio di Scenografia teatro, cinema e televisione (DAPI05- Scuola di Scenografia)

Corso di Storia della musica e del teatro musicale (ABST54) Giuseppe Montemagno

Programma anno accademico 2018-2019

Lineamenti di storia della musica e del teatro musicale del XX secolo

Scopo del corso – articolato in tredici lezioni frontali – è la ricostruzione del contesto storico-critico di produzione di alcuni titoli di teatro musicale, selezionati per illustrare le principali correnti artistiche che hanno attraversato il XX secolo. Le videolettture proposte hanno lo scopo, al tempo stesso, di acclimatare lo studente al teatro di regista, considerato dapprima in prospettiva storica, quindi nelle sue tendenze contemporanee. All'origine del teatro musicale del Novecento viene considerata la produzione – teorica, prima ancora che performativa – di Richard Wagner: la dimensione epica della sua scena lirica viene declinata attraverso una breve sintesi del *Ring des Nibelungen*, considerato sotto il profilo critico-estetico e drammaturgico-musicale.

La ricognizione sul Novecento prende dunque le mosse da tre titoli prodotti a distanza molto ravvicinata, nel breve volgere di un triennio, ma considerati come esempi paradigmatici di approcci contrastanti: *Pelléas et Mélisande* (1902) di Claude Debussy, sul cui statuto espressivo si è a lungo dibattuto, per avvicinarsi poi all'esotismo di *Madama Butterfly* (1904) di Giacomo Puccini e all'espressionismo di *Salome* (1905) di Richard Strauss.

Si procederà dunque all'indagine sulla crisi del linguaggio tonale – con la conseguente transizione all'atonalismo, all'elaborazione del metodo dodecafonico e quindi del serialismo – attraverso l'analisi del colossale 'terremoto' espressivo provocato nel 1913 dalla creazione del *Sacre du Printemps* (1913) di Igor Stravinskij, da una parte; e dell'evoluzione della scrittura compositiva di Arnold Schönberg e dei suoi allievi, dall'altra, con particolare attenzione a *Wozzeck* (1927) di Alban Berg. Autentico incunabolo della storia della danza del Novecento, il balletto su musiche del compositore russo verrà inquadrato dapprima secondo l'approccio originale di Vaclav Nižinskij, quindi secondo la prospettiva del *Tanztheater* di Pina Bausch, una tra le prime e più significative produzioni della compagnia di Wuppertal (1975).

L'approfondimento sul Dopoguerra considera peculiarità declinate in maniera diversa a seconda dei contesti nazionali: dalla riscoperta del sottoproletariato urbano – e 'marino' – di *Peter Grimes* (1945) di Benjamin Britten, alla religiosità sublimata nel martirio dei *Dialogues de Carmélites* (1953) di Francis Poulenc, fino ai rapporti problematici tra musica e regime che segnano *Una Lady Macbeth del distretto di Mcesnk* (1962) di Dmitrij Šostakovič, con un'attenzione particolare alla produzione pittorica di Boris Kustodiev, sodale del compositore sovietico e illustratore del dramma di Nikolaj Leskov, fonte letteraria del libretto.

Uno sguardo alle tendenze musicali d'oltreoceano conclude la ricognizione di un panorama particolarmente ampio, a cominciare da *Porgy and Bess* (1935) di George Gershwin, primo tentativo di interrogarsi sulle specificità di un teatro statunitense, per indagare poi sul lavoro di squadra del *dream team*

che dà vita a *West Side Story* (1957), *musical* atipico nella storia del genere. L'ultimo sipario riguarda infine *Einstein on the Beach* (1976) di Philip Glass e Robert Wilson, che apre le porte alla stagione del minimalismo e di una nuova fruizione del prodotto musicale.

MODALITÀ DI ESAME

Agli studenti, che avranno frequentato il corso, si richiederà la capacità di contestualizzare le opere visionate, inquadrandole nel periodo storico, nel genere di appartenenza, nella struttura musicale sottesa. A un inquadramento generale si affiancherà la discussione di almeno un paio degli esempi discussi durante il corso delle lezioni. L'esame si svolgerà in forma orale, con la possibilità di presentare materiali multimediali (slides) a corredo della discussione.

TESTI CONSIGLIATI

Adolphe APPIA, *Attore, musica e scena*, a cura di Ferruccio Marotti, Imola, CuePress, 2015.

Jean-Noël van der WEID, *La musica del XX secolo. Le opere, i compositori, i linguaggi, gli scritti, la critica, le tendenze*, traduzione italiana di Gabrio Taglietti, Anna Maria Morazzoni, Luana Salvarani, Lucca, Ricordi, LIM, 2002.

VIDEOLETTURE

L'OPERA D'ARTE DELL'AVVENIRE: *DER RING DES NIBELUNGEN* DI WAGNER

Richard WAGNER, *Das Rheingold*, con Juha Uusitalo, Franz-Joseph Kapellmann, Anna Larsson, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Zubin Mehta direttore d'orchestra, La Fura dels Baus – Carlus Padrissa regista, 1 dvd C Major 8 14337 01006 5.

Richard WAGNER, *Die Walküre*, con Peter Seiffert, Juha Uusitalo, Jennifer Wilson, Petra Maria Schnitzer, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Zubin Mehta direttore d'orchestra, La Fura dels Baus – Carlus Padrissa regista, 1 dvd C Major 8 14337 01008 9.

Richard WAGNER, *Götterdämmerung*, con Lance Ryan, Jennifer Wilson, Matti Salminen, Elisabete Matos, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Zubin Mehta direttore d'orchestra, La Fura dels Baus – Carlus Padrissa regista, 2 dvd C Major 8 14337 01011 9.

PRIMI PASSI NEL NOVECENTO

Claude DEBUSSY, *Pelléas et Mélisande*, con Natalie Dessay, Stéphane Dégout, Laurent Naouri, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Bertrand de Billy direttore d'orchestra, Laurent Pelly regista, 2 dvd Virgin Classics 5 099969 613791.

Giacomo PUCCINI, *Madama Butterfly*, con Cheryl Barker, Martin Thompson, Richard Stilwell, Netherlands Philharmonic Orchestra, Edo de Waart direttore d'orchestra, Robert Wilson regista, 2 dvd Opus Arte 8 09478 00937 5.

Richard STRAUSS, *Salome*, con Catherine Malfitano, Bryn Terfel, Kenneth Riegel, Anja Silja, The Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, Christoph von Dohnányi direttore d'orchestra, Luc Bondy regista, 1 dvd Decca 0440 074 1059 2.

LA CRISI DEL LINGUAGGIO: STRAVINSKIJ E SCHÖNBERG

Igor' STRAVINSKIJ, *Le Sacre du printemps*, coreografia originale di Vaclav Nižinskij ricostruita da Millicent Hodson, Mariinsky Orchestra and Ballet, Valerij Gergiev direttore d'orchestra, 1 dvd BelAir classiques, 3 760115 300415.

Igor' STRAVINSKIJ, *Le Sacre du printemps*, Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch coreografa, 1 dvd L'Arche 978 2 85181 774 7.

Alban BERG, *Wozzeck*, con Franz Grundheber, Waltraud Meier, Graham Clark, Günter von Kannen, Staatskapelle Berlin, Daniel Barenboim direttore d'orchestra, Patrice Chéreau regista, 1 dvd EuroArts 2066758.

IL DOPOGUERRA: PROSPETTIVE A CONFRONTO

Dmitrij Dmitrievič ŠOSTAKOVIČ, *Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk*, con Nadine Secunde, Christopher Ventris, Anatoli Kotcherga, Graham Clark, Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teatre del Liceu, Alexander Anissimov direttore d'orchestra, Stein Winge regista, 2 dvd EMI 7 24359 97309 8.

Benjamin BRITTEN, *Peter Grimes*, con Dean Peterson, Patricia Racette, Anthony Dean Griffey, Metropolitan Opera Orchestra and Chorus, Donald Runnicles direttore d'orchestra, John Doyle regista, 2 dvd EMI 50999 2 17414 94.

Francis POULENC, *Dialogues des Carmélites*, con Dagmar Schellenberger, Anja Silja, Barbara Dever, Laura Aikin, Orchestra e coro del Teatro alla Scala, Riccardo Muti direttore d'orchestra, Robert Carsen regista, 1 dvd Arthaus Musik 107 315.

OLTRE OCEANO: ALLA RICERCA DI UN'IDENTITÀ MUSICALE

George GERSHWIN, *Porgy and Bess*, con Willard White, Cynthia Haymon, Damon Evans, London Philharmonic Orchestra, Simone Rattle direttore d'orchestra, Trevor Nunn regista, 1 dvd EMI 7 24349 24979 0.

Leonard BERNSTEIN, *West Side Story*, con Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, Russ Tamblyn, Robert Wise e Jerome Robbins registi, 2 dvd Metro Goldwyn Mayer 8 712626 025733.

Philip GLASS, *Einstein on the Beach*, The Lucinda Childs Dance Company, The Philip Glass Ensemble, Michael Riesman direttore d'orchestra, Lucinda Childs coreografa, Robert Wilson regista, 2 dvd Opus Arte OA 1178 D.

Palermo, li 29 giugno 2019