

Storia delle forme e delle tecniche compositive 3

(Ingrid Pustijanac)

PREREQUISITI

Si richiede la conoscenza delle principali correnti stilistiche e delle tecniche compositive del primo Novecento, la capacità di lettura critica di testi teorici e la lettura delle partiture orchestrali.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso si propone di fornire le conoscenze base nel campo della psicoacustica, della teoria della composizione e dell'analisi musicale relative alle poetiche compositive del secondo Novecento incentrate sul concetto del timbro, del suono complesso e del rumore.

PROGRAMMA E CONTENUTI

A partire dalle ricerche sul suono come fenomeno vibratorio e delle ricerche sul timbro stimolate dall'esperienza della musica elettronica, si indagheranno le implicazioni di tali conoscenze nell'ambito delle specifiche pratiche compositive dei compositori della seconda metà del XX e dell'inizio del XXI secolo. Si osserverà come le conoscenze sul piano scientifico abbiano interagito e influenzato l'orizzonte teorico e i linguaggi compositivi degli ultimi decenni, con particolare accento sul concetto del rumore e del suono complesso. I concetti teorici saranno esaminati sull'esempio di opere scelte degli anni Sessanta-Settanta tratte dalla produzione di Helmut Lachenmann e György Ligeti, di compositori spettrali come Gérard Grisey e Tristan Murail. Si indagherà la ricezione delle poetiche del suono complesso in alcuni compositori italiani come Fausto Romitelli, Giovanni Verrando e Francesco Filidei.

METODI DIDATTICI

Il corso si svolgerà con lezioni frontali, lezioni seminariali che includeranno discussioni e analisi di partiture scelte, ascolti e commenti critici di testi teorici.

TESTI DI RIFERIMENTO

Alessandro Arbo (a c. di), *Il corpo elettrico. Viaggio nel suono di Fausto Romitelli*, Il teatro, Monfalcone 2003.

Amy Bauer, "Composing the Sound Itself": Secondary Parameters and Structure in the Music of Ligeti, *Indiana Theory Review*, Vol. 22, No. 1 (Spring 2001), pp. 37-64 .

Pierre Boulez, "Timbre and composition-timbre and language". *Contemporary Music Review*, 1987, Volume 2, Issue 1, pp. 161-171.

Gérard Grisey, *Écrits : ou l'invention de la musique spectrale*, (édition réalisée par Guy Lelong et la collaboration d'Anne-Marie Réby) «Répercussions», Paris: MF Éditions, 2008. (tr. it. parziale in *Quaderni della Civica scuola di musica di Milano*, 15/27 (2000)).

Jennifer Iverson, "The Emergence of Timbre: Ligeti's Synthesis of Electronic and Acoustic Music in *Atmosphères*", *twentieth-century music* 7/1 (2011), 61–89.

Helmut Lachenmann, "Composing in the Shadow of Darmstadt" (translated by Richard Toop), *Contemporary Music Review*, Vol. 23, No. 3-4, October 2004, pp. 43–53.

———, "Klangtypen der Neuen Musik (1966)" in *Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966-1995*, Josef Häusler (ed)., Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1996, pp. 1-20.

Ingrid Pustijanac, "Eine Reflexion über die formale Funktion der inharmonischen Spektren in Beziehung zur Zeit und Form in *Les Espaces Acoustiques*", "Gérard Grisey", *Musik Konzepte*, 176/177 (2017), pp. 102-114.

Makis Solomos, *De la musique au son. L'émergence du son dans la musique des XXe-XXIe siècles*, Presses universitaires de Rennes, Rennes Cedex 2013.

Models & artifice. The collected writings of Tristan Murail. Textes réunis par Joshua Fineberg et Pierre Michel. *Contemporary Music Review* 24/2005 (2-3). (Ed. orig. *Modèles et artifices*, Textes réunis par Pierre Michel, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004).

Le Timbre: métaphore pour la composition. Jean-Baptiste Barrière (Ed.) Paris: IRACM - Christian Bourgois, 1991.

Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame include la presentazione seminariale su un brano scelto (concordato con la docente), da svolgere durante il corso e da consegnare in forma scritta una settimana prima dell'esame e la verifica orale che verte sulla discussione delle problematiche teoriche e degli esempi del repertorio illustrati durante il corso e sulla bibliografia specifica. Istruzioni per l'articolazione dell'esposizione seminariale e dell'elaborato scritto saranno fornite durante il corso e disponibili sulla piattaforma Kiro.

ALTRE INFORMAZIONI

Parte integrante del corso rappresentano gli incontri con i compositori e gli studiosi invitati.

Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente almeno due mesi prima dell'esame in modo da concordare l'argomento dell'elaborato scritto e la bibliografia integrativa.