

Guida 2002/2003

Programma dei corsi
e delle attività didattiche

Facoltà di Scienze della Formazione

MUSICA E ARTI VISIVE

Dott. Francesco Leprino

Insegnamento annuale

Corso di laurea in Scienze dell'Educazione

Titolo del corso: Musica e visione tra vecchi e nuovi media

Argomento del corso

Il corso tende a far acquisire agli studenti la coscienza della potenzialità d'uso del linguaggio musicale correlato con i linguaggi visuali (arti figurative, teatro, cinema, video), al fine di definirne gli ambiti di applicazione e di possedere una cultura di base delle espressioni artistiche in chiave sinestesica, per elaborare strategie di intervento nel territorio e per la didattica integrate in tutte le aree culturali e disciplinari. Il taglio e gli argomenti scelti per le lezioni sono trasversali, con l'intento di legare fra loro il più possibile musica e arti visive, e ricondurre il fatto musicale – centrale come elemento metalinguistico – all'esperienza umana.

Tipologia d'esame: è previsto lo svolgimento di una prova orale.

Bibliografia

Per gli studenti frequentanti:

F. Leprino, *L'orecchio del mercante. Scritti sulla musica nel mercato della comunicazione* (di prossima pubblicazione).

S. Sciarrino, *Le figure della musica*, Con 2 CD di esempi audio (Ricordi).

Per gli studenti non frequentanti:

F. Leprino, *L'orecchio del mercante. Scritti sulla musica nel mercato della comunicazione* (di prossima pubblicazione).

Più un percorso a scelta fra gli otto che seguono (opzionale per gli studenti frequentanti):

Musica e pittura nel primo Novecento:

P. Boulez, *Il paese fertile. Paul Klee e la musica*, Leonardo.

V. Kandinskij, *Scritti intorno alla musica*, Discanto.

H.-Koch (a cura di), *V. Kandinskij-A Schönberg, Musica e pittura*, Einaudi.

L. Verdi, *Kandinskij e Skrjabin: realtà e utopia nella Russia prerivoluzionaria*, LIM.

Teatro musicale:

E. J. Dent, *Il teatro di Mozart*, Rusconi.

Ascolto, visione e analisi del libretto di tre opere di Mozart fra le seguenti: *Le nozze di Figaro*, *Così fan tutte*, *Don Giovanni*, *Il flauto magico*.

oppure: J. Budden: *Le opere di Verdi*, EDT.

Ascolto, visione e analisi del libretto di tre opere di Verdi fra le seguenti: La "trilogia popolare" (*La traviata, Il trovatore, Rigoletto*), la trilogia shakspeariana (*Macbeth, Otello, Falstaff*) oppure: E. Girardi, *Guida all'ascolto dell'opera* Feltrinelli;
Ascolto, visione e analisi del libretto di tre opere del '900: *Turandot* di G. Puccini, *Wozzeck* di A. Berg, *L'amore delle tre melarance* di S. Prokofiev.

Musica e radiofonia:

M. Chion, *Musica, Media e Tecnologie*, Il Saggiatore; fuori catalogo, disponibile in fotocopia.
F. Leprino, *A-Ronne di Sanguineti-Berio*, in "1985. La musica", dicembre 1986 (disponibile in fotocopia).
V. Rizzardi, I. De Benedictis, *Nuova musica alla radio. Esperienze allo Studio di Fonologia della RAI di Milano 1954-1959*, ERI RAI.

Musica e Cinema:

S. Miceli, *Musica e cinema nella cultura del Novecento*, Sansoni.
S. Bassetti, *La musica secondo Kubrick*, Lindau.
Visione e analisi visivo-musicale di tre film, a scelta, fra i seguenti: S. Eisenstein, *Alexand'r Nevskij*; F. Fellini, *La strada*; Kubrick, *2001 odissea nello spazio*; S. Kubrick, *Barry Lyndon*; S. Leone, *C'era una volta in America*; W. Disney, *Fantasia*; I. Bergman, *Il flauto magico*.

Musica e arti elettroniche:

M. Chion, *Musica, Media e Tecnologie*, Il Saggiatore, fuori catalogo, disponibile in fotocopia.
M. Chion, *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema*, Lindau.
B. Di Marino, *Clip. 20 anni di musica in video*, Castelveccchi.
Visione e analisi visivo-musicale di dieci videoclip, a scelta, fra quelli selezionati nel testo di B. Di Marino (forniti dal docente).

Teoria e semiologia musicale:

J.-J. Nattiez, *Il discorso musicale. Per una semiologia della musica*, Einaudi.
C. Cano, *Simboli sonori. Fondamenti antropologici per una didattica dell'approccio semantico al linguaggio musicale*, Franco Angeli.

Musica e pedagogia:

J. Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, EDT.
R. Musto, E. Napolitano, *Una favola per la ragione. Mito e storia nel "Flauto magico" di Mozart*, Feltrinelli, fuori catalogo, disponibile in fotocopia.
M. della Casa, *Educazione musicale e curriculum*, Zanichelli.

Organizzazione musicale:

M. I. Boni (a cura di), *L'economia dietro il sipario*, EDT.
F. Leprino, *La musica dal vivo nel territorio regionale lombardo*, Unicopli.
AA.VV., *Mercurio e le muse. Analisi economica del settore dello spettacolo dal vivo in Piemonte*, Rosenberg & Sellier.