

DIDATTICA EROGATA 2026/2027

DAMS Teatro, musica, danza (LM-65 R)

Dipartimento: FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Codice CdS: 107658

INSEGNAMENTI

Primo semestre

20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA (- IIND-07/B - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GUATTARI MARIA CLAUDIA	40	Carico didattico	

20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA (- PEMM-01/C - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GIUGGIOLI MATTEO	30	Carico didattico	

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza (- PEMM-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GUARINO RAIMONDO	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20711633 Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R GUARINO RAIMONDO	40	

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ARFINI MARIA TERESA	30	Carico didattico	

20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza (- PEMM-01/A - 6 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
NAVARRO LALANDA SARA	30	Carico didattico	

20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM (- FRAN-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MAGRELLI VALERIO	40	Carico didattico	

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore- Mod. 1 (- PEMM-01/D - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VACCA GIOVANNI	30	Carico didattico	

20711634 - linguaggi della canzone d'autore -mod.2 (- PEMM-01/D - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VACCA GIOVANNI	30	Carico didattico	

20710322 - LINGUISTICA E SOCIETA' - LM (- GLOT-01/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710322 LINGUISTICA E SOCIETA' - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R POMPEI ANNA	36	

20710583 - Musica e inclusione scolastica (- PAED-02/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
RIZZO AMALIA	30	Carico didattico	

20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA (- PEMM-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SOFIA GABRIELE	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710266 PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R SOFIA GABRIELE	30	

20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM (- HIST-03/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MONINA GIANCARLO	36	Carico didattico	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM (- PEMM-01/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702657 TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MARENZI SAMANTHA	30	

20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO (- ECON-08/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
Da assegnare	36	Bando	

Secondo semestre

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 1 (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
AVERSANO LUCA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710391-1 ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 1 in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R AVERSANO LUCA	30	

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 2 (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
AVERSANO LUCA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710391-2 ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 2 in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R AVERSANO LUCA	30	

20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO (- ARTE-01/C - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
CONTE LARA	40	Carico didattico	

20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA (- PEMM-01/A - 12 CFU - 80 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
DI TIZIO RAFFAELLA	80	Carico didattico	

20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI (- PEMM-01/C - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GIUGGIOLI MATTEO	30	Carico didattico	

20740055 - Danza e media (- PEMM-01/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

20710584 - LABORATORIO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO (- PEMM-01/C - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TONSINI MASSIMILIANO	36	Carico didattico	

20710587 - LABORATORIO DI CRITICA TEATRALE (- PEMM-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
AUDINO ANTONIO	36	Carico didattico	

20711639 - laboratorio di danza contemporanea (- PEMM-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
BURRAFATO EMANUELE	36	Carico didattico	

20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ARFINI MARIA TERESA	30	Carico didattico	

20740113 - Pedagogia e didattica della musica (- PEMM-01/C - 6 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Mutuaizoni:

Dettaglio	Ore	Canale
Fruito da: 22902367 PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLA MUSICA in Scienze della formazione primaria LM-85 bis NAVARRO LALANDA SARA	0	

20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO (- PEMM-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VENTURINI VALENTINA	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20705086 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R VENTURINI VALENTINA	40	

20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	

20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE (- GSPS-06/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710694 SOCIOLOGIA DELL'ARTE in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R TOTA ANNA LISA	30	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM (- PEMM-01/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702657 TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MARENZI SAMANTHA	30	

20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO (- ECON-08/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: Percorso TEATRO DANZA

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
Da assegnare	36	Bando	

INCARICHI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA

Nominativo	Tot.Ore	Tipo incarico	Ore	Attività didattica
ARFINI MARIA TERESA	60	Carico didattico	30	20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA
		Carico didattico	30	20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE
AUDINO ANTONIO	36	Carico didattico	36	20710587 - LABORATORIO DI CRITICA TEATRALE
AVERSANO LUCA	60	Carico didattico	30	20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE
		Carico didattico	30	20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE
BURRAFATO EMANUELE	36	Carico didattico	36	20711639 - laboratorio di danza contemporanea
CONTE LARA	40	Carico didattico	40	20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO
DI TIZIO RAFFAELLA	80	Carico didattico	80	20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA
GIUGGIOLI MATTEO	60	Carico didattico	30	20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI
		Carico didattico	30	20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA
GUARINO RAIMONDO	40	Carico didattico	40	20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza
GUATTARI MARIA CLAUDIA	40	Carico didattico	40	20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA
MAGRELLI VALERIO	40	Carico didattico	40	20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM
MARENZI SAMANTHA	60	Carico didattico	30	20740055 - Danza e media
		Carico didattico	30	20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM
MONINA GIANCARLO	36	Carico didattico	36	20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM
NAVARRO LALANDA SARA	30	Carico didattico	30	20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza
RIZZO AMALIA	30	Carico didattico	30	20710583 - Musica e inclusione scolastica
SOFIA GABRIELE	30	Carico didattico	30	20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA
TONSINI MASSIMILIANO	36	Carico didattico	36	20710584 - LABORATORIO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	30	20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA
VACCA GIOVANNI	60	Carico didattico	30	20711634 - Linguaggi della canzone d'autore
		Carico didattico	30	20711634 - Linguaggi della canzone d'autore
VENTURINI VALENTINA	40	Carico didattico	40	20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO
DOCENTE NON DEFINITO	72	Bando	36	20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO
		Bando	36	20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO
Totale ore	916			

CONTENUTI DIDATTICI

20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA

Docente: GUATTARI MARIA CLAUDIA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base necessarie saranno fornite all'inizio del corso

Programma

Il corso intende fornire conoscenze di acustica e di illuminotecnica con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della progettazione architettonica e dei componenti per l'edilizia. Il corso fornirà, da una parte, gli strumenti necessari per affrontare la problematica della sonorizzazione e protezione acustica degli ambienti interni ed esterni, dall'altra, si occuperà della progettazione della qualità acustica e illuminotecnica delle sale (teatri, sale da concerto, sale conferenze ecc.). Inoltre, il corso si propone di fornire agli allievi le basi concettuali necessarie per affrontare i problemi dell'acustica e dell'illuminotecnica applicata, quali la valutazione e il controllo del rumore ed il corretto illuminamento degli ambienti interni, considerando aspetti tecnici e normativi.

Testi

Materiale fornito dal docente.

Bibliografia di riferimento

Materiale fornito dal docente.

Modalità erogazione

Didattica frontale e connessione Teams

Modalità di valutazione

L'esame si svolge in presenza con prova orale.

English

Prerequisites

Necessary basic knowledge will be provided at the beginning of the course

Programme

The course aims at providing the knowledge of acoustics and lighting with particular regard to the applications in the field of architectural design and construction components. The course will supply, on one hand, the needed tools to face the problem of indoor and outdoor environments' sound and acoustic protection, on the other hand, it will deal with the design of the halls' acoustics and lighting quality (theaters, concert halls, conference rooms, etc.). Moreover, the course aims to give the ground needed to address the applied acoustics and lighting problems, such as noise assessment and control and proper indoor lighting design, considering both Standards and technical aspects.

Reference books

Material provided by the lecturer.

Reference bibliography

Material provided by the lecturer.

Study modes

Frontal teaching and Teams connection

Exam modes

-

20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO

Docente: CONTE LARA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base della storia dell'arte contemporanea dall'impressionismo agli anni Settanta del XX secolo.

Programma

La relazione tra arti visive, suono e musica attraversa tutta la modernità configurando uno spazio di sperimentazione linguistica che la definizione di Sound Art restituisce solo parzialmente. A partire dalla sperimentazione e dalla rivoluzione estetica di John Cage, che ha ampliato l'orizzonte della musica al suono-rumore, il corso intende analizzare momenti della collaborazione tra artisti visivi e musicisti al di qua e al di là dell'Atlantico con esperienze che definiscono i nuovi orizzonti del performativo, tra Happening, Environment e Fluxus, in una rete di relazioni internazionali in espansione che si fa mano a mano globale. Saranno nello specifico analizzate: 1) relazione tra pittura e sperimentazione sonora nelle ricerche gestuali, informali e nell'esperienza del monocromo; 2) pratiche comportamentali-performative che hanno incentrato la loro poetica sulla voce e sulle sonorità corporali, anche in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie o come possibilità di autoaffermazione identitaria; 3) installazioni ambientali che hanno utilizzato il suono e la

musica in uno scenario di ricerca che attraversa l'Arte Processuale, l'Arte Povera per arrivare alla contemporaneità.

Testi

1) F. Poli (a cura di), *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Electa, Milano 2003, pp. 36-221 [PDF reperibili sul teams del corso] 2) L. Conte, F. Gallo (a cura di), *Costellazioni della Performance Art in Italia. 1965-1982*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2024 3) *Art or sound*, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada Ca' Corner della Regina, 7 giugno – 8 novembre 2014), a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2014 [in particolare i saggi: G. Celant, *Dal plurilinguismo al multisensoriale*; C. Cox, *Vedere non è sentire. Sinestesia, anestesia e arte audiovisiva*; L. Chessa, *Un'orchestra metafisica. Una ricerca sulla ricostruzione degli intonarumori*; R. Young, *Così brutalmente forzata. La svolta del dopoguerra dalla musica al suono*; E. de Visscher, *Il silenzio come scultura musicale. John Cage e gli strumenti di 4'33"*; G. Dayal, *Musica sperimentale e performance. David Tudor, John Cage e Merce Cunningham*; J. Applin, *Rumore ottico. Il suono della scultura negli anni '60*; A. Licht, *Il rumore della superficie. Rendere l'arte udibile nel XX Secolo*; S. Menegoi, *Sound Art? Arti visive e suono al passaggio fra anni '70 e '80*; H. Rogers, *Sinestesia distorta. Il video musicale e le arti visive*] [PDF reperibili sul teams del corso] 4) P. Fameli, *Il corpo risonante. Vocalità e gestualità nel Novecento*, Campanotto Editore, Pasian di Prato (UD) 2013, pp. 43-84 [PDF reperibili sul teams del corso]

Bibliografia di riferimento

A. Acocella, *Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia. 1967-1970*, Quodlibet, Macerata 2016 "Almanacco Letterario Bompiani", annate 1960, 1961, 1962, 1963 J.P. Armengaud, *La musique chauve de Jean Dubuffet*, Séguier, Paris 1991 D. Ashton, *Kline com'era e com'è*, in Franz Kline 1910-1962, catalogo della mostra (Rivoli, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, 20 ottobre 2004 – 31 gennaio 2005), a cura di C. Christov-Bakargiev, Skira, Milano 2004, pp. 20-39 "Azimuth", 1959-1960 (articoli analizzati a lezione; scaricabili i numeri completi <http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=26&lang=IT>) E. Battistini, *Il silenzio sonoro di John Cage tra arti visive e musicali: nuove possibilità semiotiche al tempo dell'Horror Pleni*, in "roots-routes", n. 27, gennaio-aprile 2018 <http://www.roots-routes.org/il-silenzio-sonoro-di-john-cage-tra-arti-visive-e-musicali-nuove-possibilita-semiotiche-al-tempo-dellhorror-pleni-di-emiliano-battistini> U. Block, M. Glasmeier, *Broken music. Artist's recordworks*, Primary Information, New York 2018 A. Bonito Oliva, *ubi Fluxus ibi motus 1990-1962*, in XLIV Esposizione Internazionale d'Art La Biennale di Venezia, catalogo della mostra, Edizioni La Biennale di Venezia, Venezia 1990 J.Y. Bosseur, *Musique et arts plastiques: interactions au XXème siècle*, Minerve, Paris 1998 A. Boutang, N. Pavet, *Le silence dans les arts visuels*, Michel Houdiard, Paris 2016 J. Cage, *Silenzio*, Feltrinelli, Milano 1971 (ed. successive) G. Celant, *Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro*, Dedalo, Bari 1977 G. Celant, *Artmakers. Arte, architettura, fotografia, danza e musica negli Stati Uniti*, Feltrinelli, Milano 1984 (in riferimento al capitolo *Uno sguardo da corpo*, musica, danza, pp. 72-99) G. Celant, *Mimmo Rotella*, Skira, Milano 2007 L. Conte (a cura di), *Sculpture in Action*, Eliseo Mattiacci in Rome, Ridinghouse, London 2022 L. Conte, *Materia, corpo, azione. Ricerche artistiche processuali tra Europa e Stati Uniti. 1966-1970*, Electa, Milano 2010 L. Conte, F. Gallo, *Costellazioni della Performance Art in Italia 1965-1982*, Silvana, Cinisello Balsamo (MI) 2024 V. Cuomo, L.V. Distaso, *La ricerca di John Cage*, Mimesis, Milano 2013 B. Dal Fabbro, *Esperienze musicali di Jean Dubuffet*, Ed. del Cavallino, Venezia 1962 [PDF da richiedere alla docente] A.I. De Benedictis, Luigi Nono. *Intolleranza 1960*, Marsilio, Venezia, 2011 A.I. De Benedictis, *Omaggio a Emilio Vedova*, in Luigi Nono. *Complete Work for Solo Tape*, CD Ricordi, Stradivarius 57001, 2006, booklet pp. 39-43 B. Drudi, Toti Scialoja: *il teatro e la pittura*, in Toti Scialoja. *Opere 1955-1963*, catalogo della mostra, a cura di F. D'Amico (Verona, Galleria dello Scudo, 5 dicembre 1999 – 13 febbraio 2000), Skira, Milano 1999, pp. 29-47 J. Dubuffet, *Esperienze musicali*, 1959, in J. Dubuffet, *I valori selvaggi. Prospectus e altri scritti*, a cura di R. Barilli, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 189-192 [PDF da richiedere alla docente] S. Duplaix, A. Wagner, Jean Dubuffet. *Experiences musicales*, "Les Cahiers de la Fondation Dubuffet", n. 1, Paris 2006 R. Favaro, *Suono e Arte. La musica tra letteratura e arti visive*, Marsilio, Venezia 2017 Fluxus 1962-2022. *Sixty Years in Flux*, catalogo della mostra (Genova, Museo D'Arte Contemporanea di Villa Croce), a cura di C. Gualco, L. Lecci, F. Serrati, De Ferrari, Genova 2023 F. Gallo (a cura di), *La performance in Italia: temi, protagonisti e problemi*, in "Ricerche di storia dell'arte", n. 114, 2014 F. Gallo, *Parole, voci, corpi. Tra arte concettuale e performance. Conferenze, discussioni, lezioni come pratiche artistiche in Italia*, Mimesis, Milano 2022 F. Gallo, *La fotografia in Giuseppe Chiari, tra documentazione e opera autonoma*, in "Rivista di Studi di Fotografia", 12, [2021] 2022 H. Higgins, *Fluxus Experience*, University of California Press, Berkeley, CA 2002 Kandinsky Cage. *Musica e spirituale nell'arte*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, 2017-2018), a cura di M. Mazzotta, Skira, Milano 2017 [in particolare per il testo M. Porzio, *Il silenzio illuminato di John Cage*, pp. 51-60; e le pp. 196-243] C. Kelly (a cura di), *Sound*, Whitechapel Gallery, London – The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2011 R. Krauss, *Balletti meccanici, luce, movimento, teatro*, in *Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art*, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 205-243 "L'esperienza moderna", 1957-1959 (articoli analizzati a lezione; scaricabili i numeri completi <http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=11&lang=IT>) La parola nell'arte. *Ricerche d'avanguardia nel '900*. Dal Futurismo ad oggi attraverso le collezioni del Mart, catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 10 novembre 2007 – 6 aprile 2008), a cura di G. Zanchetti (coordinatore), Skira, Milano 2007 M. Lanza, *Per una segmentazione di "Rothko Chapel"* di Morton Feldman, in "Musica e Storia", 2000, pp. 127-144 (<https://www.rivisteweb.it/doi/10.1420/12487>) A. Licht, *Sound Art. Beyond Music*, Between Categories, Rizzoli, New York 2007 O. Lussac, *Fluxus et la musique*, Les presses du réel, Paris 2010 S. Lux, D. Tortora, *Collage 1961. Un'azione dell'arte di Achille Perilli e Aldo Clementi*, Gangemi, Roma 2005 A. Mastropietro, *Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973*, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2020 O. Mattis, *Visual Music. Synaesthesia in Art And Music since 1900*, Thames & Hudson, London 2005 L. Pisano, *Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell'epoca postdigitale*, Meltemi, Roma 2017 M. Rebecchi, *Abstract Moving Images and Expanded Architectures. The 1958 World's Fair in Brussels and the Philips Pavilion* https://www.academia.edu/38656696/_Abstract_Moving_Images_and_Expanded_Architectures._The_1958_World_s_Fair_in_Brussels_and_the_Philips_Pavilion Record as Artwork. 1959-1973, catalogo della mostra (Londra, Royal College of Art, 1973), a cura di G. Celant, Royal College of Art, London 1973 Roma 1948-1959. *Arte, cronaca e cultura dal neorealismo alla dolce vita*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 30 gennaio – 8 luglio 2002), a cura di M. Fagiolo dell'Arco e C. Terenzi, Skira, Milano 2002 (con particolare riferimento al testo G. Borgna, *Le istituzioni musicali romane e gli stili degli anni Cinquanta*, pp. 409-423) M. Rossi, *Dalla superficie pittorica allo spazio scenico. La neoavanguardia artistica a Roma tra il 1960 e il 1967*, De Luca Editori, Roma 2022 C. Saba (a cura di), Giuseppe Chiari. *Immagine, suono, performance*, Postmedia, Milano 2023 T. Scialoja, *Discorso sulla pittura, la musica e il teatro*, in "L'Immagine", Roma, gennaio-febbraio 1949 *Sonic Process. Une nouvelle géographie des sons*, catalogo della mostra (Parigi, Centre Pompidou, 16 ottobre 2002- 6 gennaio 2003), a cura di C. Van Assche, Editions du Centre Pompidou, Paris 2002 *Sons & Lumières: une histoire du sons dans l'art du XXème siècle*, catalogo della mostra (Parigi, Centre Georges Pompidou, 2004), a cura di S. Duplaix, M. Lista, Centre Georges Pompidou, Paris 2004 *Speciale Fluxus*, in "Data", n. 18, settembre – ottobre 1975 (rivista consultabile interamente <http://www.dataarte.it>) The anarchy of silence: John Cage and experimental art, catalogo della mostra (Barcelona, MACBA, 23 ottobre – 10 gennaio 2009), MACBA, Barcelona 2009 The Fluxus constellation, catalogo della mostra (Genova, Villa Croce, 2002), a cura di S. Solimano, Neos Edizioni, Genova 2002 T. Trini, Giuseppe Chiari. *Musica e insegnamento*, in "Data", n. 13, autunno 1974, pp. 50-56 (<http://www.dataarte.it>) D. Vergni, *Le azioni della musica gestuale in Italia: tra teatro e performance art (1963-1969)*, in "Arabeschi", n. 19, gennaio-giugno 2022 Vergo P., *The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage*, Phaidon, London – New York 2010 Vertigo. *Il secolo di arte off-media dal futurismo al web*, catalogo della mostra (Bologna, MAMbo, 6 maggio – 4 novembre 2007), a cura di G. Celant, Skira, Milano 2007

Modalità erogazione

Il corso e# organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni di opere e documenti proiettati su schermo e strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura e il commento di testi critici e programmatici. Durante il corso saranno organizzate visite a mostre e musei o incontri in aula con professionisti del settore. È inoltre previsto il coinvolgimento degli studenti con la presentazione in aula di seminari che saranno oggetto di ulteriore approfondimento nell'elaborato scritto per la prova d'esame.

Modalità di valutazione

Per i/le frequentanti Elaborato scritto su un tema attinente gli argomenti trattati a lezione da concordare con la docente. Il paper dovrà avere una lunghezza compresa tra le 150 e le 250 battute, note e spazi inclusi. Dovrà essere consegnato dieci giorni prima dell'appello d'esame. Per i/le non frequentanti: Colloquio orale sui temi trattati nei testi in programma.

English

Prerequisites

Basic knowledge of the history of contemporary art from Impressionism to the 1970s.

Programme

The relationship between visual arts, sound and music runs through all of modernity, configuring a space of linguistic experimentation that the definition of Sound Art partially returns. Starting from the experimentation and aesthetic revolution of John Cage, who expanded the horizon of music to sound-noise, the course intends to analyze moments of collaboration between visual artists and musicians on both sides of the Atlantic with experiences that define the new horizons of the performative, between Happening, Environment and Fluxus, in an expanding network of international relations that is gradually becoming global. Specifically, the following topics will be analyzed: 1) relationship between painting and sound experimentation in gestural and informal research and in the experience of monochrome; 2) performative practices that have centered their poetics on the voice and on bodily sounds, also in relation to the use of new technologies or as a possibility of self-affirmation of identity; 3) environmental installations that have used sound and music in a research scenario that crosses Process Art, Arte Povera to arrive at contemporaneity.

Reference books

1) F. Poli (a cura di), *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Electa, Milano 2003, pp. 36-221 [PDF on teams] 2) L. Conte, F. Gallo (a cura di), *Costellazioni della Performance Art in Italia. 1965-1982*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2024 3) *Art or sound*, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada Ca' Corner della Regina, 7 giugno – 8 novembre 2014), a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2014 [in particolare i saggi: G. Celant, *Dal plurilinguismo al multisensoriale*; C. Cox, *Vedere non è sentire. Sinestesia, anestesia e arte audiovisiva*; L. Chessa, *Un'orchestra metafisica. Una ricerca sulla ricostruzione degli intonarumori*; R. Young, *Così brutalmente forzata. La svolta del dopoguerra dalla musica al suono*; E. de Visscher, *Il silenzio come scultura musicale. John Cage e gli strumenti di 4'33"*; G. Dayal, *Musica sperimentale e performance. David Tudor, John Cage e Merce Cunningham*; J. Applin, *Rumore ottico. Il suono della scultura negli anni '60*; A. Licht, *Il rumore della superficie. Rendere l'arte udibile nel XX Secolo*; S. Menegoi, *Sound Art? Arti visive e suono al passaggio fra anni '70 e '80*; H. Rogers, *Sinestesia distorta. Il video musicale e le arti visive*] [PDF on teams] 4) P. Fameli, *Il corpo risonante. Vocalità e gestualità nel Novecento*, Campanotto Editore, Pesian di Prato (UD) 2013, pp. 43-84 [PDF on teams]

Reference bibliography

A. Acocella, *Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia. 1967-1970*, Quodlibet, Macerata 2016 "Almanacco Letterario Bompiani", annate 1960, 1961, 1962, 1963 J.P. Armengaud, *La musique chauve de Jean Dubuffet*, Séguier, Paris 1991 D. Ashton., *Kline com'era e com'è*, in Franz Kline 1910-1962, catalogo della mostra (Rivoli, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, 20 ottobre 2004 – 31 gennaio 2005), a cura di C. Christov-Bakargiev, Skira, Milano 2004, pp. 20-39 "Azimuth", 1959-1960 (articoli analizzati a lezione; scaricabili i numeri completi <http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=26&lang=IT>) E. Battistini, *Il silenzio sonoro di John Cage tra arti visive e musicali: nuove possibilità semiotiche al tempo dell'Horror Pleni*, in "roots-routes", n. 27, gennaio-aprile 2018 <http://www.roots-routes.org/il-silenzio-sonoro-di-john-cage-tra-arti-visive-e-musicali-nuove-possibilita-semiotiche-al-tempo-dellhorror-pleni-di-emiliano-ba> U. Block, M. Glasmeier., *Broken music. Artist's recordworks, Primary Information*, New York 2018 A. Bonito Oliva, *ubi Fluxus ibi motus 1990-1962*, in XLIV Esposizione Internazionale d'Art La Biennale di Venezia, catalogo della mostra, Edizioni La Biennale di Venezia, Venezia 1990 J.Y. Bosseur, *Musique et arts plastiques: interactions au XXème siècle*, Minerve, Paris 1998 A. Boutang, N. Pavet, *Le silence dans les arts visuels*, Michel Houdiard, Paris 2016 J. Cage, *Silenzio*, Feltrinelli, Milano 1971 (ed. successive) G. Celant, *Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro*, Dedalo, Bari 1977 G. Celant, *Artmakers. Arte, architettura, fotografia, danza e musica negli Stati Uniti*, Feltrinelli, Milano 1984 (in riferimento al capitolo *Uno sguardo da corpo, musica, danza*, pp. 72-99) G. Celant, *Mimmo Rotella*, Skira, Milano 2007 L. Conte (a cura di), *Sculpture in Action*, Eliseo Mattiacci in Rome, Ridinghouse, London 2022 L. Conte, *Materia, corpo, azione. Ricerche artistiche processuali tra Europa e Stati Uniti. 1966-1970*, Electa, Milano 2010 L. Conte, F. Gallo, *Costellazioni della Performance Art in Italia 1965-1982*, Silvana, Cinisello Balsamo (MI) 2024 V. Cuomo, L.V. Distaso, *La ricerca di John Cage, Mimesis*, Milano 2013 B. Dal Fabbro, *Esperienze musicali di Jean Dubuffet*, Ed. del Cavallino, Venezia 1962 [PDF da richiedere alla docente] A.I. De Benedictis, Luigi Nono. *Intolleranza 1960*, Marsilio, Venezia, 2011 A.I. De Benedictis, *Omaggio a Emilio Vedova*, in Luigi Nono. *Complete Work for Solo Tape*, CD Ricordi, Stradivarius 57001, 2006, booklet pp. 39-43 B. Drudi, Toti Scialoja: *il teatro e la pittura*, in Toti Scialoja. *Opere 1955-1963*, catalogo della mostra, a cura di F. D'Amico (Verona, Galleria dello Scudo, 5 dicembre 1999 – 13 febbraio 2000), Skira, Milano 1999, pp. 29-47 J. Dubuffet, *Esperienze musicali*, 1959, in J. Dubuffet, *I valori selvaggi. Prospectus e altri scritti*, a cura di R. Barilli, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 189-192 [PDF da richiedere alla docente] S. Duplaix, A. Wagner, Jean Dubuffet. *Experiences musicales, "Les Cahiers de la Fondation Dubuffet"*, n. 1, Paris 2006 R. Favaro, *Suono e Arte. La musica tra letteratura e arti visive*, Marsilio, Venezia 2017 Fluxus 1962-2022. *Sixty Years in Flux*, catalogo della mostra (Genova, Museo D'Arte Contemporanea di Villa Croce), a cura di C. Gualco, L. Lecci, F. Serrati, De Ferrari, Genova 2023 F. Gallo (a cura di), *La performance in Italia: temi, protagonisti e problemi*, in "Ricerche di storia dell'arte", n. 114, 2014 F. Gallo, *Parole, voci, corpi. Tra arte concettuale e performance. Conferenze, discussioni, lezioni come pratiche artistiche in Italia*, Mimesis, Milano 2022 F. Gallo, *La fotografia in Giuseppe Chiari, tra documentazione e opera autonoma*, in "Rivista di Studi di Fotografia", 12, [2021] 2022 H. Higgins, *Fluxus Experience*, University of California Press, Berkeley, CA 2002 Kandinsky Cage. *Musica e spirituale nell'arte*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, 2017-2018), a cura di M. Mazzotta, Skira, Milano 2017 [in particolare per il testo M. Porzio, *Il silenzio illuminato di John Cage*, pp. 51-60; e le pp. 196-243] C. Kelly (a cura di), *Sound*, Whitechapel Gallery, London – The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2011 R. Krauss, *Balletti meccanici, luce, movimento, teatro*, in *Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art*, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 205-243 "L'esperienza moderna", 1957-1959 (articoli analizzati a

lezione; scaricabili i numeri completi <http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=11&lang=IT>) La parola nell'arte. Ricerche d'avanguardia nel '900. Dal Futurismo ad oggi attraverso le collezioni del Mart, catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 10 novembre 2007 – 6 aprile 2008), a cura di G. Zanchetti (coordinatore), Skira, Milano 2007 M. Lanza, Per una segmentazione di "Rothko Chapel" di Morton Feldman, in "Musica e Storia", 2000, pp. 127-144 (<https://www.rivisteweb.it/doi/10.1420/12487>) A. Licht, Sound Art. Beyond Music, Between Categories, Rizzoli, New York 2007 O. Lussac, Fluxus et la musique, Les presses du réel, Paris 2010 S. Lux, D. Tortora, Collage 1961. Un'azione dell'arte di Achille Perilli e Aldo Clementi, Gangemi, Roma 2005 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2020 O. Mattis, Visual Music. Synaesthesia in Art And Music since 1900, Thames & Hudson, London 2005 L. Pisano, Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell'epoca postdigitale, Meltemi, Milano 2017 M. Rebecchi, Abstract Moving Images and Expanded Architectures. The 1958 World's Fair in Brussels and the Philips Pavilion https://www.academia.edu/38656696/_Abstract_Moving_Images_and_Expanded_Architectures._The_1958_World_s_Fair_in_Brussels_and_the_Philips_Record_as_Artwork.1959-1973, catalogo della mostra (Londra, Royal College of Art, 1973), a cura di G. Celant, Royal College of Art, London 1973 Roma 1948-1959. Arte, cronaca e cultura dal neorealismo alla dolce vita, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 30 gennaio – 8 luglio 2002), a cura di M. Fagiolo dell'Arco e C. Terenzi, Skira, Milano 2002 (con particolare riferimento al testo G. Borgna, Le istituzioni musicali romane e gli stili degli anni Cinquanta, pp. 409-423) M. Rossi, Dalla superficie pittorica allo spazio scenico. La neoavanguardia artistica a Roma tra il 1960 e il 1967, De Luca Editori, Roma 2022 C. Saba (a cura di), Giuseppe Chiari. Immagine, suono, performance, Postmedia, Milano 2023 T. Scialoja, Discorso sulla pittura, la musica e il teatro, in "L'Immagine", Roma, gennaio-febbraio 1949 Sonic Process. Une nouvelle géographie des sons, catalogo della mostra (Parigi, Centre Pompidou, 16 ottobre 2002- 6 gennaio 2003), a cura di C. Van Assche, Editions du Centre Pompidou, Paris 2002 Sons & Lumières: une histoire du sons dans l'art du XXème siècle, catalogo della mostra (Parigi, Centre Georges Pompidou, 2004), a cura di S. Duplaix, M. Lista, Centre Georges Pompidou, Paris 2004 Speciale Fluxus, in "Data", n. 18, settembre – ottobre 1975 (rivista consultabile interamente <http://www.dataarte.it>) The anarchy of silence: John Cage and experimental art, catalogo della mostra (Barcelona, MACBA, 23 ottobre – 10 gennaio 2009), MACBA, Barcelona 2009 The Fluxus constellation, catalogo della mostra (Genova, Villa Croce, 2002), a cura di S. Solimano, Neos Edizioni, Genova 2002 T. Trini, Giuseppe Chiari. Musica e insegnamento, in "Data", n. 13, autunno 1974, pp. 50-56 (<http://www.dataarte.it>) D. Vergni, Le azioni della musica gestuale in Italia: tra teatro e performance art (1963-1969), in "Arabeschi", n. 19, gennaio-giugno 2022 Vergo P., The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage, Phaidon, London – New York 2010 Vertigo. Il secolo di arte off-media dal futurismo al web, catalogo della mostra (Bologna, MAMbo, 6 maggio – 4 novembre 2007), a cura di G. Celant, Skira, Milano 2007

Study modes

The course is organized in frontal lessons carried out through presentations of works and documents projected on screens and multimedia tools. Some topics are explored through the reading and commentary of critical and programmatic texts. During the course, visits to exhibitions and museums or classroom meetings with professionals in the sector will be organized. The involvement of students is also planned with the presentation in the classroom of seminars that will be the subject of further study in the written paper for the exam.

Exam modes

20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA

Docente: DI TIZIO RAFFAELLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base di storia del teatro

Programma

Bertolt Brecht, il teatro italiano, regia e drammaturgia Dopo una prima fase dedicata ad approfondire i rapporti tra cultura del teatro e cultura del testo, per come si sono andati delineando nella storia teatrale soprattutto del Novecento, il corso osserverà come questi temi si siano condensati intorno all'idea di regia, attraverso singole storie e concreti esempi tratti dal contesto italiano ed europeo. Si guarderà poi in particolare al rapporto tra scrittura e pratica teatrale nell'opera di Bertolt Brecht, per soffermarsi su alcuni aspetti della sua ricezione italiana, e sull'intreccio tra pratiche di adattamento testuale e idee di regia.

Testi

- Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989 (ristampato da Cue Press, 2015). Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. - Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi", Milano, Universale economica Feltrinelli, 2005 - Raffaella Di Tizio, "L'opera dello straccione di Vito Pandolfi e il mito di Brecht nell'Italia fascista", Roma, Aracne, 2018. - Dossier "Strehler e gli altri. Intorno alla 'generazione dei registi'", «Teatro e Storia», n. 45, 2024, pp. 193-348. - Dispense E la lettura, con relative introduzioni e note, dei drammi: - Georg Büchner, "Woyzeck", Pisa, ETS 2024, a cura di Maria Maderna. - Bertolt Brecht, "Tamburi nella notte", edizione Einaudi; - Bertolt Brecht, "L'opera da tre soldi", edizione Einaudi; - Bertolt Brecht, "Madre Coraggio e i suoi figli", edizione Einaudi; - E almeno un'altra opera a scelta tra quelle contenute (insieme a "Madre Coraggio" e all'"Opera da tre soldi") nell'edizione Einaudi: Bertolt Brecht, "I capolavori", 2018) I non frequentanti aggiungeranno: - Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", La casa Usher, 2023.

Bibliografia di riferimento

Alberto Benedetto, "Bertolt Brecht e il Piccolo Teatro di Milano". Una questione di diritti, Milano, Mimesis, 2018. Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. Bertolt Brecht, "Drammi didattici", Torino, Einaudi, 1980. "Theaterarbeit. Fare teatro di Bertolt Brecht", Il Saggiatore, Milano, 1969. Paolo Chiarini, "Bertolt Brecht", Bari, Laterza, 1967. Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi", Milano, Feltrinelli, 2005. Cesare Molinari, "B. Brecht", Laterza, Roma-Bari, 2003. Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989. Claudio Meldolesi, "Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi", Roma, Bulzoni, 2008 (1984). Vito Pandolfi, "Spettacolo del secolo. Il teatro drammatico", Pisa, Nistri-Lischi, 1953. Luigi Squarzina, "Il romanzo della regia", Pacini, 2005. Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", La casa Usher, 2023, 2010.

Modalità erogazione

Il corso, di carattere laboratoriale, prevede l'analisi in classe e l'approfondimento dei testi in programma e richiede una frequenza assidua.

Modalità di valutazione

Colloquio su materiali e testi studiati. Si richiede di saper collegare con consapevolezza critica i diversi temi affrontati nel corso.

English

Prerequisites

Basic knowledge of the history of theatre

Programme

Bertolt Brecht, Italian theatre, directing and dramaturgy After an introduction focused on the relationships between theatre culture and the culture of the texts, as they have emerged in the history of theatre, especially in the 20th century, the course will observe how these themes have condensed around the idea of directing, through individual stories and concrete examples drawn from the Italian and European contexts. We will then look in particular at the relationship between writing and theatrical practice in the work of Bertolt Brecht, focusing on certain aspects of its reception in Italy, and on the interplay between practices of textual adaptation and ideas of direction.

Reference books

Claudio Meldolesi - Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989 (now Cue Press, 2015). Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. His life, his art and his times", New York, The Citadel Press, 1967. Raffaella Di Tizio, "L'opera dello straccione di Vito Pandolfi e il mito di Brecht nell'Italia fascista", Roma, Aracne, 2018. Dossier "Strehler e gli altri. Intorno alla 'generazione dei registi'", «Teatro e Storia», n. 45, 2024, pp. 193-348. Handouts. And the reading, with their introductions and notes, of the plays: Georg Büchner, "Woyzeck", Pisa, ETS 2024, ed. by Maria Maderna. Bertolt Brecht, "Tamburi nella notte", Einaudi; Bertolt Brecht, "L'opera da tre soldi", Einaudi; Bertolt Brecht, "Madre Coraggio e i suoi figli", Einaudi; And at least one other work from those included (along with "Mother Courage" and "The Threepenny Opera") in the Einaudi edition: Bertolt Brecht, "I capolavori", 2018. Not attending students will add: Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", La casa Usher, 2023.

Reference bibliography

Alberto Benedetto, "Bertolt Brecht e il Piccolo Teatro di Milano". Una questione di diritti, Milano, Mimesis, 2018. Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. Bertolt Brecht, "Drammi didattici", Torino, Einaudi, 1980. "Theaterarbeit. Fare teatro di Bertolt Brecht", Il Saggiatore, Milano, 1969. Paolo Chiarini, "Bertolt Brecht", Bari, Laterza, 1967. Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi", Milano, Feltrinelli, 2005. Cesare Molinari, "B. Brecht", Laterza, Roma-Bari, 2003. Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989. Claudio Meldolesi, "Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi", Roma, Bulzoni, 2008 (1984). Vito Pandolfi, "Spettacolo del secolo. Il teatro drammatico", Pisa, Nistri-Lischi, 1953. Luigi Squarzina, "Il romanzo della regia", Pacini, 2005. Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", Roma, Officina, 2010.

Study modes

The course is workshop-based: it involves in-class analysis and in-depth study of the texts to be studied and requires assiduous attendance.

Exam modes

-

20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI

Docente: GIUGGIOLI MATTEO

Italiano

Prerequisiti

non sono richiesti prerequisiti

Programma

Nel corso, l'impatto delle tecnologie e dei media digitali sui mondi della musica contemporanea verrà considerato da angolazioni teorico-metodologiche diverse. Inizialmente, ci soffermeremo sul concetto stesso di cultura musicale digitale e sulle dinamiche della sua formazione, riconsiderando prima di tutto la transizione dell'analogico al digitale. Questo sia in prospettiva storica, attraverso un conciso sguardo d'insieme sull'evoluzione e sulle trasformazioni dell'industria musicale novecentesca e dei primi decenni del nuovo millennio, sia in prospettiva critico-analitica, cercando di comprendere e interpretare tali trasformazioni nelle loro ripercussioni e implicazioni sull'industria musicale come sistema, ma anche, in termini più generali, sul rapporto tra musica e comunicazione e tra musica e società. Successivamente, saranno esaminati altri aspetti legati all'azione delle tecnologie e in particolare delle tecnologie digitali sulla musica, attraverso il tema della performance mediatizzata.

Testi

1. Franco Fabbri, La musica nell'era digitale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, a cura di Tullio Gregory, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 625-634
 2. Philip Auslander, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, 3a ed., London, Routledge, 2023
 3. Gianluigi Mattiotti, Realtà aumentate e virtuali nella musica del XXI secolo, in Le musiche d'arte del XXI secolo in prospettiva storica, Atti della prima giornata di studio, 13 aprile 2021, a cura di Marco Bizzarini, Napoli, Federico II University Press, 2021, pp. 31-48
 4. Emanuele Senici, Il video d'opera "dal vivo": testualizzazione e "liveness" nell'era digitale, «Il Saggiatore musicale», 16/2, (2009), pp. 273-312
- I non frequentanti leggeranno inoltre: Giacomo Albert, Post-music: l'ibridazione delle forme audiovisive nel XXI secolo tra performance e tecnologia, in La musica fra testo, performance e media. Forme e concetti dell'esperienza musicale, a cura di Alessandro Cecchi, Roma, NeoClassica, 2019, pp. 55-87

Bibliografia di riferimento

Vedi "Testi adottati"

Modalità erogazione

Il corso si svolge in 10 lezioni frontali di taglio storico-critico, integrate da ascolti musicali e dall'analisi di materiali audiovisivi. Le liste degli ascolti musicali e dei materiali audiovisivi presi in considerazione nel corso saranno rese disponibili in Moodle.

Modalità di valutazione

Esame orale con domande sugli argomenti delle lezioni e sulla bibliografia di riferimento.

English

Prerequisites

none

Programme

In this course, the impact of technologies and digital media on the worlds of contemporary music will be considered from different theoretical-methodological viewpoints. In the first phase, digital musical culture as concept and the dynamics of its formation will be focused. First of all reconsidering the transition from analogue to digital in the music both from a historical perspective, through a concise overview on the evolution and transformations of the music industry in the twentieth-century and in the first decades of the new millennium. Then, in a critical-analytical perspective, trying to understand and interpret these transformations in their repercussions and implications on the music industry as a system, but also on the relationship between music and communication and between music and society. Subsequently, other aspects related to the action of technologies and particularly of digital technologies on music will be examined, through the theme of mediatized performance.

Reference books

1. Franco Fabbri, La musica nell'era digitale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, a cura di Tullio Gregory, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 625-634
 2. Philip Auslander, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, 3a ed., London, Routledge, 2023
 3. Gianluigi Mattiotti, Realtà aumentate e virtuali nella musica del XXI secolo, in Le musiche d'arte del XXI secolo in prospettiva storica, Atti della prima giornata di studio, 13 aprile 2021, a cura di Marco Bizzarini, Napoli, Federico II University Press, 2021, pp. 31-48
 4. Emanuele Senici, Il video d'opera "dal vivo": testualizzazione e "liveness" nell'era digitale, «Il Saggiatore musicale», 16/2, (2009), pp. 273-312
- Non attending students will read the entire book: Giacomo Albert, Post-music: l'ibridazione delle forme audiovisive nel XXI secolo tra performance e tecnologia, in La musica fra testo, performance e media. Forme e concetti dell'esperienza musicale, a cura di Alessandro Cecchi, Roma, NeoClassica, 2019, pp. 55-87

Reference bibliography

See "Testi adottati"

Study modes

The course consists of 10 historically and critically oriented lectures, integrated by listening to and analyzing musical compositions and by viewing and analyzing audiovisuals. The lists musical examples and of the audiovisuals examined within the course will be made available in Moodle.

Exam modes

-

20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA

Docente: GIUGGIOLI MATTEO

Italiano

Prerequisites

Conoscenze generali di storia dell'Occidente e in particolare europea in età moderna e contemporanea.

Programma

Il corso si concentra sulla storia della musica, in particolare sulla storia della musica d'arte occidentale, in chiave didattica, soffermandosi, in successione, sui seguenti argomenti: a. la storia della musica come disciplina scolastica: prospettive e metodi del suo insegnamento sullo sfondo degli attuali paradigmi e orizzonti della musicologia storica; b. lineamenti e spunti per l'insegnamento della storia della musica al livello della scuola secondaria di secondo grado in Italia: didattica dell'ascolto e costruzione di percorsi didattici intra e interdisciplinari; c. testi, persone, idee e fatti nella storia della musica: dalle fonti alle modalità della "narrazione" storiografica. Esame di un caso di studio, tra sviluppi recenti della ricerca musicologica e resa manualistica dell'argomento. d. musica nella storia, musica come storia: esame di un caso di studio correlato a questo tema.

Testi

1. Andrea Chegai, Paolo Russo, La didattica della storia della musica, «Il Saggiatore musicale», XV, 2008, pp. 269-279
 2. Paolo Somigli, La musica classica va a scuola. Idee e percorsi operativi per la scuola primaria, Milano, FrancoAngeli, 2025 [cap. 2: La musica classica nella scuola: un'opportunità e una sfida]
 3. Stefano Melis, L'Andante della Sinfonia K 22 di Mozart. Un percorso didattico di analisi auditiva, trascrizione e formazione teorico-musicale, «Musica Docta», 11, 2021, pp. 199-225
 4. Christoph Wolff, Mozart sulla soglia della fortuna. Al servizio dell'imperatore, 1788-1791, Torino, EDT, 2013: Prologo e capitolo 1 (Nomine imperiali: Mozart e Salieri), pp. 1-42.
 5. Andrea Malvano, Da Mallarmé a Bozzetto: un percorso didattico interdisciplinare sul "Prélude à l'après-midi d'un faune" di Claude Debussy, «Musica Docta», 8, 2018, pp. 127-147
 6. Giorgio Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi, «Musica Docta», 1, (2011), pp. 37-42
 7. Saverio Lamacchia, Un percorso didattico sul "Rigoletto" di Verdi: «La donna è mobile» e la voce come fantasma, «Musica Docta», 10, (2020), pp. 195-209
 8. Fabrizio Della Seta, Musica nella storia e musica come storia, in Educazione musicale e formazione, a cura di Giuseppina La Face Bianconi e Franco Frabboni, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 379-386
 9. Philip Gossett, Daniela Macchione, Le «edizioni distrutte» e il significato dei cori operistici nel Risorgimento, «Il Saggiatore musicale», 12/2, 2005, pp. 339-387
- Non frequentanti: i non frequentanti studieranno, del libro indicato al punto 2, anche i cap. 1, 3, 4.

Bibliografia di riferimento

Vedi "Testi adottati"

Modalità erogazione

Il corso si svolge in 10 lezioni frontali, integrate da ascolti musicali e dall'esame analitico, condotto in chiave didattica, di composizioni musicali di diverso genere afferenti all'area della musica d'arte occidentale. Le liste degli ascolti musicali saranno rese disponibili in Moodle, così come i testi musicali delle composizioni prese in considerazione nel corso.

Modalità di valutazione

Esame orale con domande sugli argomenti delle lezioni e sulla bibliografia di riferimento. L'esame sarà completato dalla presentazione in forma scritta, da parte dell'* student*, di un percorso didattico per l'insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado incentrato su un argomento proposto dal docente. Formato, termine di consegna, materiali per la preparazione della presentazione scritta saranno indicati dal docente all'inizio del corso. I materiali saranno quindi resi disponibili in Moodle.

English

Prerequisites

General knowledge of modern and contemporary Western history, in particular European history.

Programme

This course focuses on the history of music, especially on the history of western art music, from a didactic point of view, considering the following topics: a. teaching the history of music: discussion of perspectives and methods against the background of current paradigms and historiographical horizons of research in the field of historical musicology; b. features and ideas for teaching the history of music at high school level in Italy: 'teaching of listening' and construction of intra and interdisciplinary educational paths; c. texts, people, ideas and facts in the history of music: from the sources to the modes of the historiographic 'narration'. A case study will be examined, taking into account the recent developments in musicological research about it and as it is rendered in the school textbooks. d. Music in history, music as history: a case study will be discussed.

Reference books

1. Andrea Chegai, Paolo Russo, La didattica della storia della musica, «Il Saggiatore musicale», XV, 2008, pp. 269-279 2. Paolo Somigli, La musica classica va a scuola. Idee e percorsi operativi per la scuola primaria, Milano, FrancoAngeli, 2025 [cap. 2: La musica classica nella scuola: un'opportunità e una sfida] 3. Stefano Melis, L'Andante della Sinfonia K 22 di Mozart. Un percorso didattico di analisi auditiva, trascrizione e formazione teorico-musicale, «Musica Docta», 11, 2021, pp. 199-225 4. Christoph Wolff, Mozart sulla soglia della fortuna. Al servizio dell'imperatore, 1788-1791, Torino, EDT, 2013: Prologo e capitolo 1 (Nomine imperiali: Mozart e Salieri), pp. 1-42. 5. Andrea Malvano, Da Mallarmé a Bozzetto: un percorso didattico interdisciplinare sul "Prélude à l'après-midi d'un faune" di Claude Debussy, «Musica Docta», 8, 2018, pp. 127-147 6. Giorgio Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi, «Musica Docta», 1, (2011), pp. 37-42 7. Saverio Lamacchia, Un percorso didattico sul "Rigoletto" di Verdi: «La donna è mobile» e la voce come fantasma, «Musica Docta», 10, (2020), pp. 195-209 8. Fabrizio Della Seta, Musica nella storia e musica come storia, in Educazione musicale e formazione, a cura di Giuseppina La Face Bianconi e Franco Frabboni, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 379-386 9. Philip Gossett, Daniela Macchione, Le «edizioni distrutte» e il significato dei cori operistici nel Risorgimento, «Il Saggiatore musicale», 12/2, 2005, pp. 339-387 Non attending students will study also chapters 1, 3, 4 of the book: Somigli, La musica classica va a scuola (above at 2.)

Reference bibliography

See "Testi adottati"

Study modes

The course consists of 10 lectures, integrated by listening to and analyzing musical compositions. The lists of musical examples as well as the texts of the musical works considered during the course will be made available in Moodle.

Exam modes

-

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza

Docente: GUARINO RAIMONDO

Italiano

Prerequisiti

Nessuno. Non sono previsti prerequisiti

Programma

CORPI/MEDIA : FIGURE, ENERGIA, MOVIMENTO Il corso, partendo da analisi e ipotesi su biomeccanica e movimento espressivo, indaga principi e dinamiche dell'azione simbolica sui versanti del teatro, della fotografia, del cinema, dell'antropologia visuale e culturale.

Testi

W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Feltrinelli S. Ejzenstejn, Sulla biomeccanica, Armando. S. Ejzenstejn, Il movimento espressivo. Scritti sul teatro, Marsilio (esaurito, file con i saggi richiesti per l'esame fornito a richiesta dal docente). A. Warburg, Il rituale del serpente, Adelphi. Uno a scelta tra M. Mauss, Le tecniche del corpo, a c. di M. Fusaschi, ETS. P. Apolito, R. Guarino e altri, Ritmo, Grenelle. B. Balazs, L' uomo visibile, Lindau.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

La didattica si svolge con lezioni frontali e presentazioni in power point per l'analisi dei documenti pittorici, scultorei e fotografici. Saranno proiettati anche film degli anni tra il 1910 e il 1930.

Modalità di valutazione

Prova orale, valutazione in trentesimi

English

Prerequisites

None

Programme

BODIES/MEDIA: FIGURES, ENERGY, MOTIONS Starting from Eisenstein's assessments about Meyerhold and biomechanics, the course tackles the definitions and techniques of motion and expression in the first half of the 20th century moving across the fields of visual arts, cinema and anthropology.

Reference books

Any edition of W. Benjamin, The Work of Art in the Age of mechanical reproduction. S. M. Eisenstein, The Film form, Faber and Faber. Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia, ed. by Alma Lav

Reference bibliography

-

Study modes

Traditional and on line lessons, focussing on texts, presentations and movies.

Exam modes

-

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA

Docente: ARFINI MARIA TERESA

Italiano

Prerequisites

Nessun prerequisito richiesto

Programma

Percorso storico: Lo studente studierà autonomamente i movimenti e gli autori più significativi del Novecento. Sarà fornito un breve elenco delle composizioni da ascoltare. Approfondimento: Il corso approfondirà due tra i più importanti compositori del Novecento (entrambi ungheresi): Béla Bartók e György Ligeti. Di entrambi saranno approfonditi aspetti dell'attività compositiva e del pensiero, con particolare attenzione ai loro legami stilistici.

Testi

Percorso storico: ELVIDIO SURIAN, Manuale di Storia della Musica, Vol. IV (Il Novecento, solo parti selezionate), Milano, Rugginenti, 2002; i non musicalmente alfabetizzati potranno evitare lo studio delle sezioni più tecniche del manuale, sostituendole con MILA DE SANTIS - MONICA BENVENUTI, La lingua delle cose mute. Musica e parole nel Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 3/7) e ANGELA CARONE – ALESSANDRO CECCHI, Nuovi universi sonori. Percorsi nella musica strumentale del Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 4/4). Approfondimento: MARIA GRAZIA SITÀ, Béla Bartók, Palermo, L'Epos, 2008 (solo parti selezionate); INGRID PUSTIJANAC, György Ligeti. Il maestro dello spazio immaginario, Lucca, LIM, 2013 (solo parti selezionate); DONATELLA MENECHINI, Forma e unità tematica nei concerti di György Ligeti, Lucca, LIM, 2018 (solo parti selezionate). Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Bibliografia di riferimento

Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Modalità erogazione

Il corso si articola in 20 lezioni, suddivise in una prima parte di inquadramento teorico e storico generale e una seconda che segue un percorso tematico.

Modalità di valutazione

Discussione degli argomenti del corso ed esame della conoscenza dei testi indicati in bibliografia.

English

Prerequisites

No prerequisites required

Programme

Historical route: The student will study independently the most significant movements and authors of the twentieth century. A short list of compositions to listen to will be provided. Focus: The course will examine two of the most important composers of the 20th century (both

Hungarian): Béla Bartók and György Ligeti. It will explore aspects of their compositional work and thinking, with a particular focus on their stylistic connections.

Reference books

Historical route: ELVIDIO SURIAN, Manuale di Storia della Musica, Vol. IV (Il Novecento, solo parti selezionate), Milano, Rugginenti, 2002; non-musically literate will avoid the study of the more technical sections, replacing it with MILA DE SANTIS - MONICA BENVENUTI, La lingua delle cose mute. Musica e parole nel Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 3/7) e ANGELA CARONE – ALESSANDRO CECCHI, Nuovi universi sonori. Percorsi nella musica strumentale del Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 4/4). Focus: MARIA GRAZIA SITÀ, Béla Bartók, Palermo, L'Epos, 2008 (selected parts only); INGRID PUSTIJANAC, György Ligeti. Il maestro dello spazio immaginario, Lucca, LIM, 2013 (selected parts only); DONATELLA MENEHINI, Forma e unità tematica nei concerti di György Ligeti, Lucca, LIM, 2018 (selected parts only). Texts and further handouts will be made available, together with their list, on the Moodle platform.

Reference bibliography

Texts and further handouts will be made available, together with their list, on the Moodle platform.

Study modes

The course is articulated in 20 lessons: the first part is a general historical presentation; the second part presents a thematic route.

Exam modes

-

20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza

Docente: NAVARRO LALANDA SARA

Italiano

Prerequisiti

Non sono necessari prerequisiti.

Programma

Il corso prevede una riflessione sistematica sul patrimonio culturale materiale e immateriale, con un focus particolare sulle fonti della storia della musica e della danza. Saranno analizzate le principali tipologie di fonti in ambito musicale e coreutico, tra cui fonti scritte (partiture, trattati, libretti), orali, iconografiche, audiovisive, nonché altre tipologie, quali strumenti, oggetti di scena e costumi. Un'attenzione particolare sarà riservata ai luoghi in cui tali fonti sono conservate e accessibili, quali archivi, biblioteche, musei, centri di documentazione e piattaforme digitali, con l'intento di fornire gli strumenti necessari per una ricerca, una consultazione e una descrizione adeguate delle stesse. Nella fase iniziale, l'analisi si concentrerà sull'evoluzione delle fonti musicali e coreutiche, esaminando le loro origini, i principali sviluppi e le trasformazioni che hanno caratterizzato il loro utilizzo e la loro interpretazione nel tempo. Lo studio teorico sarà integrato dall'esame di testi critici, partiture musicali e analisi coreutiche, al fine di esplorare le reciproche influenze tra musica, danza e cultura. Un ruolo centrale sarà affidato alle esercitazioni pratiche, che offriranno l'opportunità di applicare le conoscenze acquisite attraverso attività laboratoriali. In questo contesto, verranno condotti progetti di ricerca basati su fonti primarie e secondarie, con la possibilità di realizzare analisi pratiche di brani musicali e coreografie. Infine, sono previsti momenti di discussione collettiva e presentazione dei progetti, finalizzati a preparare i partecipanti a operare in contesti professionali e accademici, affrontando le sfide e le opportunità offerte dai settori della storia della musica e della danza, con un'attenzione particolare alla loro interazione con il patrimonio culturale e le sue fonti.

Testi

Selezione di saggi fornita dal docente durante il corso.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si articola in 10 lezioni, parte delle quali sarà dedicata ad attività laboratoriali e alla presentazione di progetti focalizzati sull'analisi delle fonti relative alla storia della musica e della danza.

Modalità di valutazione

Durante il laboratorio, gli studenti dovranno presentare progetti originali che integrino lo studio critico di musica e danza, dimostrando creatività, capacità di applicare le teorie apprese e collaborazione efficace. La valutazione terrà conto della qualità del progetto, dell'originalità e dell'approfondimento critico.

English

Prerequisites

No prerequisites are required.

Programme

The course offers a systematic reflection on tangible and intangible cultural heritage, with a specific focus on sources related to the history of music and dance. It will cover the main types of sources in the musical and choreographic fields, including written sources (scores, treatises, librettos), oral traditions, iconographic materials, audiovisual documents, as well as other relevant materials such as instruments, stage objects, and costumes. Special attention will be devoted to the institutions where these sources are preserved and made accessible—such as archives, libraries, museums, documentation centres, and digital platforms—in order to provide students with the tools for effective research, consultation, and description. The initial phase of the course will focus on the evolution of musical and dance sources, examining their origins, major developments, and the transformations in their use and interpretation over time.

Theoretical instruction will be complemented by the analysis of critical texts, musical scores, and choreographic studies, aiming to explore the mutual influences between music, dance, and culture. A central role will be played by practical workshops, offering students the opportunity to apply the acquired knowledge through hands-on activities. Research projects will be conducted using primary and secondary sources, with the possibility of undertaking practical analyses of musical works and choreographic pieces. Finally, collective discussions and project presentations are planned, with the objective of preparing students to operate in academic and professional settings. These activities will address the challenges and opportunities offered by the fields of music and dance history, with particular emphasis on their interaction with cultural heritage and its sources.

Reference books

A selection of essays will be provided by the instructor during the course.

Reference bibliography

-

Study modes

During the laboratory, students will present original projects that integrate the critical study of music and dance, demonstrating creativity, the ability to apply theoretical knowledge, and effective collaboration. Assessment will consider the quality of the project, its originality, and the depth of critical analysis.

Exam modes

-

20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM

Docente: MAGRELLI VALERIO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza del contesto storico-politico e del quadro letterario relativi alla seconda metà del XIX secolo. Comprensione della lingua francese; buona capacità di assimilazione alla lettura e all'ascolto. Tutti i testi in programma devono essere acquistati prima dell'inizio delle lezioni.

Programma

Per entrambi i curricula, sia quello internazionale MULTIPLE sia quello per la Didattica dell'Italiano DIL2, i laureati in Lingue e letterature per la Didattica e le professioni culturali acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione in tutti i settori oggetto della loro formazione in modo da 1) raggiungere un livello elevato di competenza letteraria e culturale nell'ambito delle civiltà europee e americane, con particolare attenzione a quelle di specializzazione; 2) approfondire la conoscenza delle due lingue straniere prescelte, con il raggiungimento di un livello elevato di competenza nella prima lingua e un perfezionamento del livello nella seconda lingua per il curriculum MULTIPLE o della sola lingua straniera per il curriculum DIL 2; 3) raggiungere un livello elevato di conoscenza delle problematiche linguistiche della lingua scelta come biennale, sapendone valutare gli sviluppi e le caratteristiche in chiave diacronica e sincronica; 4) raggiungere adeguate conoscenze nelle più aggiornate metodologie di analisi del testo letterario; 5) acquisire gli strumenti teorico-pratici utili all'insegnamento e la traduzione. Obiettivo del corso è acquisire competenze comunicative e argomentative in lingua francese ad un livello avanzato nella produzione scritta e orale attraverso l'analisi del testo, indagato in una varia gamma di generi letterari e specialistici. Avvia inoltre alla pratica della traduzione e all'analisi traduttologica dei testi e dei linguaggi presi in esame, con particolare attenzione agli aspetti socio-antropologici, interlinguistici e interculturali correlati alle diverse tipologie analizzate. Lo studente dovrà essere in grado di: analizzare in modo critico e autonomo i testi; avviare una riflessione metalinguistica; applicare le abilità linguistico-comunicative e di scrittura in contesti lavorativi specifici (redazione/traduzione di articoli, recensioni, saggi, brochures, ecc.); comunicare ad un livello avanzato i contenuti disciplinari.

Testi

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Bibliografia di riferimento

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Modalità erogazione

Lezione frontale con lettura e analisi dei testi in programma e ausilio di strumenti letterari, musicali e cinematografici presenti in rete.

Modalità di valutazione

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso una prova orale volta a verificare il livello di comprensione dei concetti e delle nozioni affrontati durante il corso. Salvo eccezioni, la durata potrà oscillare tra i 15 e i 30 minuti.

English

Prerequisites

Knowledge of the historical and political context and of the literary framework relating to the second half of the 19th century. Understanding of the French language; good reading and listening skills. All the texts in the programme must be purchased before the start of the lessons.

Programme

For both curricula, the international one and the one focused on the teaching of Italian as a second language, graduates in Languages and Literatures for Teaching and Cultural Professions obtain advanced knowledge and understanding in all the subject areas of their

training in order to 1) consolidate and develop their competence in European and American Studies, with particular attention to their literature of specialisation; 2) deepen their knowledge of the two foreign languages chosen, with the achievement of a high level of proficiency in the first language and an improved level in the second language for the MULTIPLE curriculum or in the single foreign language chosen for the DIL 2 curriculum; 3) reach enhanced awareness of the linguistic features of their language of specialisation, both from a diachronic and a synchronic perspective; 4) reach an adequate knowledge of the most advanced methodologies for the analysis of literary texts; 5) handle confidently the theoretical-practical tools for teaching and for translation. The aim of the course is to develop advanced communicative and argumentative skills in French, both written and oral, through the analysis of texts across a wide range of literary and specialized genres. The course also introduces students to translation practice and the translational analysis of the texts and linguistic registers examined, with particular attention to the socio-anthropological, interlinguistic, and intercultural aspects related to the various types of texts. By the end of the course, students will be able to: critically and independently analyze texts; initiate metalinguistic reflection; apply their linguistic, communicative, and writing skills in specific professional contexts (such as drafting/translating articles, reviews, essays, brochures, etc.); communicate disciplinary content at an advanced level.

Reference books

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Reference bibliography

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Study modes

Frontal lecture with reading and analysis of the texts in the syllabus and the aid of literary, musical and cinematographic tools on the web.

Exam modes

-

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore

(*linguaggi della canzone d'autore -mod.2*)

Docente: VACCA GIOVANNI

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito è necessario.

Programma

Testi da definire

Testi

Caselli Roberto, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, oppure Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In aggiunta, voce enciclopedica Treccani (on line) "La canzone d'autore in Italia" di Roberto Vecchioni e voce enciclopedica (on line) Treccani "Canzone, nazione, regione", di Marco Santoro. Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). PDF gratuito disponibile su Moodle. Testi accessori: Ambrogio Sabina, Mamma, Donzelli 2007. Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. Capasa Valerio, Pasolini Gaber, edizioni di pagina, Bari 2025. Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980.- Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce, Odoia 2011. Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. Jachia Paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. Pardo Piergiorgio, Matrilineare, Minimum Fax 2026. Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 UFPT, Trap, Agenzia X 2020. Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezione frontale

Modalità di valutazione

Dimostrare di aver compreso e assimilato le linee generali del corso. Scegliere liberamente un argomento da discutere criticamente.

English

Prerequisites

No prerequisites is needed.

Programme

-

Reference books

Caselli Roberto, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, oppure Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In aggiunta, voce enciclopedica Treccani (on line) "La canzone d'autore in Italia" di Roberto Vecchioni e voce enciclopedica (on line) Treccani "Canzone, nazione, regione", di Marco Santoro. Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). PDF gratuito disponibile su Moodle. Testi accessori: Ambrogio Sabina, Mamma, Donzelli 2007. Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. Capasa Valerio, Pasolini Gaber, edizioni di pagina, Bari 2025. Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980.- Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce, Odoia 2011. Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. Jachia paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. Pardo Piergiorgio, Matrilineare, Minimum Fax 2026. Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 UFPT, Trap, Agenzia X 2020. Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Reference bibliography

-

Study modes

Face to face lesson

Exam modes

-

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore

(*Linguaggi della canzone d'autore- Mod. 1*)

Docente: VACCA GIOVANNI

Italiano

Prerequisites

Nessun requisito è richiesto

Programma

Testi da definire

Testi

Caselli Roberto, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, oppure Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In aggiunta, voce enciclopedica Treccani (on line) "La canzone d'autore in Italia" di Roberto Vecchioni e voce enciclopedica (on line) Treccani "Canzone, nazione, regione", di Marco Santoro. Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). PDF gratuito disponibile su Moodle. Testi accessori: Ambrogio Sabina, Mamma, Donzelli 2007. Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. Bico Mauro - Guido Massimiliano, Paolo Conte, Carocci 2011. Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. Bratus Alessandro, Bob Dylan, Carocci 2011. Capasa Valerio, Pasolini Gaber, edizioni di pagina, Bari 2025. Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980.- Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. Ciabattini Francesco, La citazione è sintomo d'amore, Carocci 2017. Così Claudio - Ivaldi Federica, Fabrizio De André, Carocci 2012. Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce, Odoia 2011. Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. Jachia paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. Pardo Piergiorgio, Matrilineare, Minimum Fax 2026. Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 UFPT, Trap, Agenzia X 2020. Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezione frontale

Modalità di valutazione

Dimostrare di aver compreso e assimilato le linee generali del corso. Scegliere liberamente un argomento da discutere criticamente.

English

Prerequisites

No prerequisite is needed.

Programme

Reference books

Caselli Roberto, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, oppure Borgna Gianni, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In aggiunta, voce enciclopedica Treccani (on line) "La canzone d'autore in Italia" di Roberto Vecchioni e voce enciclopedica (on line) Treccani "Canzone, nazione, regione", di Marco Santoro. Bernieri Caludio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). PDF gratuito disponibile su Moodle. Testi accessori: Ambrogio Sabina, Mamma, Donzelli 2007. Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. Bico Mauro - Guido Massimiliano, Paolo Conte, Carocci 2011. Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. Bratus Alessandro, Bob Dylan, Carocci 2011. Capasa Valerio, Pasolini Gaber, edizioni di pagina, Bari 2025. Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980.- Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. Ciabattini Francesco, La citazione è sintomo d'amore, Carocci 2017. Così Claudio - Ivaldi Federica, Fabrizio De André, Carocci 2012. Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce, Odoja 2011. Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. Jachia Paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. Pardo Piergiorgio, Matrilineare, Minimum Fax 2026. Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 UFPT, Trap, Agenzia X 2020. Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Reference bibliography

Study modes

Face to face lesson

Exam modes

20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE

Docente: ARFINI MARIA TERESA

Italiano

Prerequisiti

Si dovranno possedere rudimenti di teoria musicale e armonia, oltre alla capacità di lettura di una semplice partitura.

Programma

Inquadramento della materia: • Cos'è l'analisi musicale; suo rapporto con le altre discipline musicologiche • Cenni di storia dell'analisi musicale Cenni alle metodologie principali dell'analisi musicale: • Didattica della forma (Formenlehre) e teorie organicistiche • Struttura fondamentale (Heinrich Schenker) • Elaborazione tematica (Rudolph Rétzi) • Analisi morfologica • Analisi fraseologica (Hugo Riemann) • Analisi stilistica (Jan La Rue) • Analisi semiotica (Nicholas Ruwet) - Analisi insiemistica (Allen Forte) Esercitazioni di analisi morfologica: • Esempi di macro-forma legata al testo poetico: • Modello a segmenti (Mottetto; Madrigale del '500) • Modello tripartito (Aria d'opera del '700) • Esempi di macro-forma strumentale: • Forme mono-partite: • tipologie formali delle variazioni (variazioni su basso ostinato; variazioni su cantus firmus; variazioni su schema armonico; variazioni ornamentali nel Tema e variazioni) • tipologie formali della fuga • Forme bipartite (movimento di danza della Suite barocca) • Forme tripartite: • Forma-sonata • Forma-rondò (forma ritornello; forma rondò) Esercitazioni di analisi del lavoro tematico e di forme libere del Novecento

Testi

CLEMENS KÜHN, Il linguaggio delle forme nella musica occidentale, Milano, Unicopli, 1987: parte III (Musica e tempo), IV (Elementi strutturali della composizione), V (Melodia) e VI (Forma musicale e opera musicale) IAN BENT – WILLIAM DRABKIN, Analisi musicale, Torino, EDT, 1990: capitoli I (L'analisi musicale in generale) e IV (La metodologia dell'analisi)

Bibliografia di riferimento

Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Modalità erogazione

Il corso si articola in 10 lezioni, suddivise in una prima parte di inquadramento teorico e una seconda incentrata su attività di analisi musicale con differenti metodologie e finalità.

Modalità di valutazione

Discussione degli argomenti del corso ed esame della conoscenza dei testi indicati in bibliografia. Presentazione di un'analisi scritta di una composizione scelta dal candidato in un repertorio presentato dal docente.

English

Prerequisites

Possession of musical theory and harmony rudiments, in addition to the ability to read a simple score.

Programme

Introduction: • What is music analysis • History of music analysis Principal methodologies of music analysis Exercises of phraseological analysis Exercises of morphological analysis Exercises of analysis of thematic derivation

Reference books

CLEMENS KÜHN, Il linguaggio delle forme nella musica occidentale, Milano, Unicopli, 1987: parte III (Musica e tempo), IV (Elementi strutturali della composizione), V (Melodia) e VI (Forma musicale e opera musicale) IAN BENT – WILLIAM DRABKIN, Analisi musicale, Torino, EDT, 1990: capitoli I (L'analisi musicale in generale) e IV (La metodologia dell'analisi)

Reference bibliography

Other texts and handouts, together with their list, will be provided during the course and on the Moodle platform.

Study modes

The course is articulated in 10 lessons: the first part is a theoretical presentation, the second part presents some analytical examples with different methodological approaches and different goals.

Exam modes

-

20710583 - Musica e inclusione scolastica

Docente: RIZZO AMALIA

Italiano

Prerequisiti

I prerequisiti necessari all'inizio del corso riguardano la conoscenza della lingua italiana ai fini di un'efficace analisi e comprensione del testo. È indispensabile un buon livello di motivazione ad apprendere anche partecipando ad attività esperienziali e la disponibilità a lavorare in gruppo. Sono anche richieste competenze informatiche di base.

Programma

L'insegnamento offrirà alle studentesse e agli studenti gli strumenti necessari per progettare attività musicali inclusive anche a carattere interdisciplinare. Nella prospettiva dell'inclusione scolastica, così come promossa dagli organismi internazionali e dalla normativa italiana, il corso tratterà dell'organizzazione della didattica inclusiva quale variabile fondamentale per garantire la qualità dei processi e l'equità nella scuola. Nello specifico, saranno proposti i principi teorico-applicativi che sono alla base dei modelli organizzativo-didattici più efficaci, con riferimento al ruolo dell'insegnante come fattore principale di una didattica efficace. A partire da una riflessione sugli scopi della disciplina, infatti, si analizzeranno i modelli più noti e significativi di organizzazione della didattica inclusiva nei contesti di istruzione formale con attenzione ai modelli di individualizzazione e di personalizzazione dell'insegnamento anche in relazione al recente contributo fornito dall'evidence-based-education. In questo quadro, nonché alla luce dei risultati delle neuroscienze, si analizzeranno le potenzialità della musica quale facilitatore metodologico per la promozione dell'apprendimento e della partecipazione di tutti gli allievi. In particolare, si tratterà dell'impiego inclusivo del gioco musicale per lo sviluppo della lettoscrittura e della pronuncia della lingua inglese. In contenuti essenziali dell'insegnamento sono i seguenti: - i valori, i principi teorico-applicativi e i concetti che sono alla base della didattica inclusiva; - le caratteristiche degli allievi con bisogni educativi speciali; - principi teorici della musica per l'inclusione; - le modalità di progettazione e di realizzazione di una lezione inclusiva basata sul gioco musicale e sul circle singing; metodologie, strumenti, modalità di verifica e di valutazione; - il ruolo dell'insegnante musicista come facilitatore per l'inclusione.

Testi

- Rizzo A. L. (2025). Giochi musicali nella scuola dell'infanzia. Preparare alla lettura e alla scrittura. Roma: Carocci. - Pantano Creazzo Giuseppe e Rizzo Amalia Lavinia (in press). Il Circle Singing per l'apprendimento inclusivo dell'Inglese: teorie e strategie didattiche interdisciplinari. Milano: FrancoAngeli.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lo svolgimento delle lezioni (30 ore/6 CFU) prevede: - lezioni frontali interattive con impiego di slide, filmati, brani musicali; - esercitazioni laboratoriali in piccolo gruppo, - seminario in presenza dal titolo "Il Circlesinging per promuovere l'apprendimento e la partecipazione nella scuola inclusiva". La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Modalità di valutazione

L'esame si svolge con un colloquio orale. L'esame prevede una serie di domande relative ai temi e ai concetti di ciascuno dei testi presenti nel programma di studio. La durata del colloquio è mediamente di 20 minuti. La valutazione terrà conto della pertinenza e della completezza dei contenuti esposti dal candidato e anche della correttezza linguistica dell'esposizione. In presenza di studentesse/studenti con disabilità o con disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si tiene conto delle esigenze individuali e di quanto previsto dalla normativa vigente. PRENOTAZIONE ESAME La prenotazione all'esame è obbligatoria e dovrà essere effettuata on-line nell'area riservata del Portale dello Studente entro la data stabilita per ciascun appello. La prenotazione online è fondamentale per una corretta verbalizzazione dell'esame pertanto non saranno ammessi all'esame gli studenti privi di una prenotazione valida. Nelle sessioni di maggiore affluenza gli studenti saranno divisi in turni che saranno comunicati nella bacheca del docente al termine della scadenza del periodo di prenotazione all'esame. STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA In presenza di studentesse/studenti con disabilità o con disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa) si tiene conto delle esigenze individuali e di quanto previsto dalla normativa vigente. Gli studenti con disabilità e con DSA dovranno contattare le docenti almeno due settimane prima dell'esame per concordare eventuali modifiche alle modalità di svolgimento.

English

Prerequisites

The prerequisites necessary at the beginning of the course concern the knowledge of the Italian language for the purposes of an effective analysis and comprehension of the text. A good level of motivation to learn, also participating in experiential activities, and the willingness to work in groups are essential. Basic computer skills are also required.

Programme

The course will offer some useful tools to plan inclusive and interdisciplinary music activities. In the perspective of school inclusion, the course will deal with the organization of inclusive teaching as a fundamental variable to guarantee the quality of processes and equity in the school. Specifically, the theoretical-applicative principles that underlie the most effective organizational-didactic models will be proposed, with reference to the role of the teacher as the main factor of effective teaching. Starting from a reflection about the aims of the discipline, we will analyze the most known and significant models of organization of inclusive teaching in formal education contexts with attention to the individualization and personalization models of the teaching, also in relation to the recent contribution provided by the 'evidence-based-education'. In this context, and in light of findings from neuroscience, we will examine the potential of music as a methodological tool for promoting learning and participation among all students. In particular, we will focus on the inclusive use of musical play to develop English literacy and pronunciation. The essential teaching content includes the following: - the values, theoretical and practical principles, and concepts underlying inclusive education; - the characteristics of students with special educational needs; - theoretical principles of music for inclusion; - methods for designing and implementing an inclusive lesson based on musical play and circle singing: methodologies, tools, and assessment and evaluation methods; - the role of the music teacher as a facilitator for inclusion.

Reference books

- Rizzo A. L. (2025). Giochi musicali nella scuola dell'infanzia. Preparare alla lettura e alla scrittura. Roma: Carocci. - Pantano Creazzo Giuseppe e Rizzo Amalia Lavinia (in press). Il Circle Singing per l'apprendimento inclusivo dell'Inglese: teorie e strategie didattiche interdisciplinari. Milano: FrancoAngeli.

Reference bibliography

-

Study modes

The course of lectures (30 hours/6 CFUs) includes: - interactive lectures with the use of slides, films, musical excerpts; - laboratory exercises in small groups, - in-person seminar entitled "Circle Singing to promote learning and participation in the inclusive school". Class attendance is not mandatory, but strongly recommended.

Exam modes

-

20740113 - Pedagogia e didattica della musica

Docente: NAVARRO LALANDA SARA

Italiano

Prerequisiti

Non sono necessari prerequisiti.

Programma

- Contesti e scenari: Analisi della pedagogia musicale contemporanea e dell'integrazione tra i contesti di apprendimento formali, non formali e informali tra Europa e Italia. - Metodologie e progettazione: Gestione efficace della sessione musicale e creazione di percorsi didattici innovativi, con riferimento ad approcci pedagogici consolidati per la strutturazione di attività mirate. - Dall'aula al palcoscenico: Preparazione dello studente all'evento performativo inteso come momento di crescita individuale, maturazione emotiva e coesione collettiva, attraverso lo studio della costruzione del programma di concerto come atto comunicativo. - Ricerca e innovazione: sperimentazione di nuovi strumenti, metodologie di indagine e tecnologie digitali applicate all'aula di musica per favorire l'inclusione, l'accessibilità e l'apprendimento personalizzato.

Testi

Selezione di materiali didattici forniti dal docente e resi disponibili sulla piattaforma del corso.

Bibliografia di riferimento

Allorto, R. (2005). Nuova storia della musica. Ricordi. Bennett, R. (1987). History of music. Cambridge University Press. Campogrande, N. (2024). Storia della musica classica: Il racconto di un'avventura straordinaria dal Medioevo a Spotify. Ponte alle Grazie. Coates, S. (2000). How to blitz! ABRSM Theory: Grade 1. Chester Music. Cuomo, C. (2025). Educazione all'ascolto "versus" inquinamento musicale. LIM. Ferrarese, S. (Ed.). (2020). Didattica della musica: Progettazione, metodologie e percorsi inclusivi. Mondadori Università. Galli, C. (2001). Musica e storia: L'apprendimento storico-musicale nel processo formativo. EDT/SIEM. La Face Bianconi, G. (2010). Il valore del sapere musicale: Educazione al sapere e ascolto attivo. FrancoAngeli. Mado Proverbio, A. (2019). Neuroscienze cognitive della musica: Il cervello musicale tra arte e scienza. Zanichelli. Ministero dell'Istruzione. (2020). Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSP1.pdf Navarro Laland, S. (2022). Didattica della musica ed educazione alla cittadinanza nella scuola dell'obbligo italiana. Musica Docta, 12(1), 91–106. <https://doi.org/10.6092/issn.2039-9715/15414> Navarro Laland, S. (2025). Sonic and musical citizenship in contemporary societies. In R. Salvarani (Ed.), The future of hope (pp. 243–259). Studium Edizioni. <https://doi.org/10.69080/thefutureofhope.243-259> Pace, A. (2012). Musica e formazione primaria. Libreriauniversitaria.it edizioni. Pantano, G., & Rizzo, A. (2025). Circle singing as an inclusive interdisciplinary practice: Assessing musical and linguistic development through innovative research tools. Italian Journal of Educational Research, 179–190. <https://doi.org/10.7346/sird-1S2025-p179> Pelassa, A., & Franco, F. (2014). Musical-mente: Attività interdisciplinari di educazione musicale nella scuola primaria. Edizioni Erickson. Rizzo, A. (Ed.). (2025). Giochi musicali per la scuola dell'infanzia: Preparare lettura e scrittura. Carocci. Scalfaro, A. (2015). Storia dell'educazione musicale nella scuola italiana: Dall'Unità a oggi. FrancoAngeli. Schafer, R. M. (1992). A sound education: 100 exercises in listening and sound-making. Arcana Editions. Somigli, P. (2025). La musica classica va a scuola: Prospettive e percorsi didattici. FrancoAngeli.

Modalità erogazione

Il corso prevede lezioni in presenza, durante le quali i contenuti vengono illustrati attraverso ascolti, video ed esercitazioni pratiche.

Modalità di valutazione

La valutazione si articola in due parti: - Esame finale: La prova finale consiste in un colloquio orale volto ad accertare la conoscenza dei contenuti del programma. - Progetto di ricerca in educazione musicale: Presentazione e discussione di un progetto di ricerca in cui lo studente indagherà, in chiave pedagogica, una specifica problematica o tematica relativa all'apprendimento e all'insegnamento della musica. Il progetto consisterà nella presentazione dettagliata del disegno di indagine inquadrato in un rigoroso schema di ricerca scientifica, comprendente: la definizione del problema e della contestualizzazione, l'individuazione dei soggetti o del campione coinvolto (livello educativo), la formulazione degli obiettivi di ricerca (generale e specifici) e delle domande/ipotesi, il quadro teorico di riferimento, la metodologia di indagine (approccio scelto, strumenti di raccolta e analisi dei dati), la distribuzione del tempo (cronoprogramma), le fasi operative della ricerca, l'analisi dei risultati attesi e delle possibili ricadute in ambito educativo, le risorse e la bibliografia. L'elaborato dovrà essere costituito da un numero minimo di 4 ad un numero massimo di 6 pagine (circa 2000 battute a pagina, spazi inclusi) e dovrà essere caricato nella piattaforma del corso prima dell'appello d'esame in cui si intende sostenere l'esame. Gli studenti che non effettueranno la presentazione durante le lezioni saranno tenuti a rispondere una domanda di esame sul progetto consegnato durante la prova di esame finale.

English

Prerequisites

No prerequisites are required.

Programme

- Contexts and Scenarios: Analysis of contemporary music pedagogy and the integration of formal, non-formal, and informal learning contexts across Europe and Italy. - Methodologies and Design: Effective management of music sessions and the creation of innovative educational pathways, referencing established pedagogical approaches for structuring targeted activities (e.g., Flipped Classroom). - From the Classroom to the Stage: Preparing students for the performance event, understood as a moment of individual growth, emotional maturation, and collective cohesion, through the study of concert programming as a communicative act. - Research and Innovation: Experimentation with new tools, investigation methodologies, and digital technologies applied to the music classroom to foster inclusion, accessibility, and personalized learning.

Reference books

A selection of teaching materials provided by the instructor and made available on the course platform.

Reference bibliography

Allorto, R. (2005). Nuova storia della musica. Ricordi. Bennett, R. (1987). History of music. Cambridge University Press. Campogrande, N. (2024). Storia della musica classica: Il racconto di un'avventura straordinaria dal Medioevo a Spotify. Ponte alle Grazie. Coates, S. (2000). How to blitz! ABRSM Theory: Grade 1. Chester Music. Cuomo, C. (2025). Educazione all'ascolto "versus" inquinamento musicale. LIM. Ferrarese, S. (Ed.). (2020). Didattica della musica: Progettazione, metodologie e percorsi inclusivi. Mondadori Università. Galli, C. (2001). Musica e storia: L'apprendimento storico-musicale nel processo formativo. EDT/SIEM. La Face Bianconi, G. (2010). Il valore del sapere musicale: Educazione al sapere e ascolto attivo. FrancoAngeli. Mado Proverbio, A. (2019). Neuroscienze cognitive della musica: Il cervello musicale tra arte e scienza. Zanichelli. Ministero dell'Istruzione. (2020). Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSP1.pdf Navarro Lalande, S. (2022). Didattica della musica ed educazione alla cittadinanza nella scuola dell'obbligo italiana. Musica Docta, 12(1), 91–106. <https://doi.org/10.6092/issn.2039-9715/15414> Navarro Lalande, S. (2025). Sonic and musical citizenship in contemporary societies. In R. Salvarani (Ed.), The future of hope (pp. 243–259). Studium Edizioni. <https://doi.org/10.69080/thefutureofhope.243-259> Pace, A. (2012). Musica e formazione primaria. Libreriauniversitaria.it edizioni. Pantano, G., & Rizzo, A. (2025). Circle singing as an inclusive interdisciplinary practice: Assessing musical and linguistic development through innovative research tools. Italian Journal of Educational Research, 179–190. <https://doi.org/10.7346/sird-1S2025-p179> Pelassa, A., & Franco, F. (2014). Musical-mente: Attività interdisciplinari di educazione musicale nella scuola primaria. Edizioni Erickson. Rizzo, A. (Ed.). (2025). Giochi musicali per la scuola dell'infanzia: Preparare lettura e scrittura. Carocci. Scalfaro, A. (2015). Storia dell'educazione musicale nella scuola italiana: Dall'Unità a oggi. FrancoAngeli. Schafer, R. M. (1992). A sound education: 100 exercises in listening and sound-making. Arcana Editions. Somigli, P. (2025). La musica classica va a scuola: Prospettive e percorsi didattici. FrancoAngeli.

Study modes

The course consists of in-person lessons, where content is presented through audio recordings, videos, and practical exercises.

Exam modes

-

20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA

Docente: SOFIA GABRIELE

Italiano

Prerequisites

Nessuno

Programma

Il corso si articolerà in due fasi: - Inizialmente si analizzeranno i principi di composizione scenica attraverso le nuove prospettive aperte dalle scienze cognitive e dalle teorie sulla cognizione incarnata. - In un secondo momento si affronteranno le opere e le teorie sulla composizione scenica del regista russo Vsevolod Mejerchol'd.

Testi

- Gabriele Sofia, "Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno", Roma, Bulzoni, 2013. - Vsevolod Mejerchol'd, "Sul teatro. Scritti 1907-1912", Roma, Dino Audino Editore, 2015. - Angelo Maria Ripellino, "Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento", Torino, Einaudi Editore, 2002. I NON FREQUENTANTI DEVONO AGGIUNGERE: - Vsevolod Mejerchol'd, "L'Ottobre Teatrale. 1918-1939", Imola, Cue Press, 2020.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

In caso di necessità e direttive di ateneo il corso si svolgerà a distanza

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

None

Programme

The course will be made up of two sections: - In the first part the course will present and analyse the principles of scenic composition through the new perspectives opened by the cognitive sciences and the theories of embodied cognition. - Then, the works and the theories of the Russians director Vsevolod Meyerhold will be analysed.

Reference books

- Gabriele Sofia, "Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno", Roma, Bulzoni, 2013. - Vsevolod Mejerchol'd, "Sul teatro. Scritti 1907-1912", Roma, Dino Audino Editore, 2015. - Angelo Maria Ripellino, "Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento", Torino, Einaudi Editore, 2002. FOR NON-ATTENDING STUDENTS: - Vsevolod Mejerchol'd, "L'Ottobre Teatrale. 1918-1939", Imola, Cue Press, 2020.

Reference bibliography

-

Study modes

In case of need and university directives, the course will take place remotely

Exam modes

-

20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO

Docente: VENTURINI VALENTINA

Italiano

Prerequisiti

nessuno

Programma

PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO a.a. 2026-2027 Viviani tra Napoli e l'Europa. Il Varietà come palestra dell'attore. 6 crediti – Laurea Magistrale docente Valentina Venturini Oggetto specifico di indagine sarà il teatro dialettale "d'eccezione" (in particolare quello di Raffaele Viviani), tassello essenziale per osservare in maniera nuova quel momento della storia del teatro italiano che la storiografia identifica con gli "anni del ritardo" rispetto al fenomeno della nascente regia teatrale. È prevista l'analisi di film tratti dai testi teatrali di Viviani ("La tavola dei poveri", regia di A. Blasetti, 1932; "I dieci comandamenti", regia di M. Martone, 2000), del film documentario "Viva Viviani" scritto e diretto da Mario e Stefano Martone e di spezzoni documentari inediti.

Testi

STUDENTI FREQUENTANTI (per essere considerato frequentante non sono ammesse più di 2 assenze): 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene (1888-1947)", a c. di Valentina Venturini, Bari, Edizioni di Pagina, 2023 3) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 4) Eventuali materiali a cura del docente (caricati nella sezione "FILE" del corso sulla piattaforma TEAMS) 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [<https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU>] 7) FILM: "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] - copia dei film in programma, reperibili gratuitamente su you tube, è comunque a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dams, via Ostiense 139, piano -1. STUDENTI NON FREQUENTANTI: 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene (1888-1947)", a c. di Valentina Venturini, Bari, Edizioni di Pagina, 2023 3) Franca Angelini, "Teatro e spettacolo nel primo Novecento", Bari-Roma, Laterza, 2009 4) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [<https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU>] 7) FILM: "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] - copia dei film in programma, reperibili gratuitamente su you tube, è comunque a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dams, via Ostiense 139, piano -1.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali. Come indicato nell'elenco dei testi per l'esame, per gli studenti frequentanti sono previste differenze negli argomenti e nei testi in programma. Per essere considerato frequentante lo studente non deve fare più di 2 assenze.

Modalità di valutazione

Prova orale: gli studenti frequentanti e non frequentanti dovranno rispondere ad almeno una domanda posta oralmente su ogni parte

del programma, con riferimento ai testi consigliati e alle lezioni frontali svolte. La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova orale valutata dal voto minimo di 18/30, corrispondente alla conoscenza di base di tutte le parti del programma e del linguaggio tecnico, al voto massimo di 30/30 e lode, che equivale all'ottima padronanza degli argomenti, ottima o eccellente proprietà di linguaggio, ottima o eccellente capacità analitica.

English

Prerequisites

not required

Programme

PROBLEMS OF HISTORIOGRAPHY OF THE PLAY a.a. 2026-2027 Viviani between Naples and Europe. Variety as an Actor's Training Ground. 6 credits – Master's Degree Professor: Valentina Venturini Specific object of investigation will be the dialect theatre "of exception" (especially the one of Raffaele Viviani), essential piece to look in a new way at that moment of the Italian theatre history identifies with the "years of the delay" with regard to the phenomenon of the emerging theatrical direction. It is foreseen the projection and analysis of films made out of the plays of Viviani ("La tavola dei poveri", directed by A. Blasetti, 1932, and "I dieci comandamenti", directed by M. Martone, 2000), and the docu-film "Viva Viviani" written and directed by Mario e Stefano Martone, and of unpublished documentary clips.

Reference books

ATTENDING STUDENTS (to be considered attending the student can not make more than 2 absences): 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene. L'altra biografia (1888-1947)", a c. di Maria Emilia Nardo, Napoli, Rogiosi editore, 2012 (<http://www.rogioli.it/>) 3) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 4) Eventuali materiali a cura del docente (caricati nella sezione "FILE" del corso sulla piattaforma TEAMS) 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [<https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU>] 7) "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] [A copy of the scheduled films, available for free on you tube, is however available to students at the Dams Library, via Ostiense 139, floor -1]. NON ATTENDING STUDENTS: 1) Valentina Venturini, Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa, Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, Dalla vita alle scene. L'altra biografia (1888-1947), a c. di Maria Emilia Nardo, Napoli, Rogiosi editore, 2012 (<http://www.rogioli.it/>) 3) Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Bari-Roma, Laterza, 2009 4) Ettore Petrolini, Modestia a parte, a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 5) FILM: La tavola dei poveri di A. Blasetti 6) FILM: I dieci comandamenti di M. Martone [<https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU>] 7) FILM "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] [A copy of the scheduled films, available for free on you tube, is however available to students at the Dams Library, via Ostiense 139, floor -1].

Reference bibliography

Study modes

Frontal lessons. As indicated in the list of the texts for the exam, for attending students there are differences in the topics and texts in the program. To be considered attending students must not do more than two absences.

Exam modes

20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA

Docente: TOTA ANNA LISA

Italiano

Prerequisites

Nessun prerequisito è necessario, anche se la precedente frequenza del corso di Sociologia dell'arte è auspicabile.

Programma

Il corso ha come oggetto lo studio del rapporto tra musica e società nel duplice significato di: a) "music as agency" nella vita quotidiana e b) di costruzione sociale delle carriere dei testi musicali e dei musicisti. Il corso si compone di quattro parti. La prima parte fornisce agli studenti gli strumenti per comprendere come la musica costruisca i significati sociali dell'esperienza, del tempo e dello spazio. Nella vita quotidiana la musica può funzionare come dispositivo mnemonico, emotivo e cognitivo precostruendo per noi mondi, entro i quali siamo chiamati a fare esperienza. Ci sono canzoni che hanno contribuito alla difesa dei diritti civili nel mondo; altre che hanno segnato un'epoca storica e/o politica. In particolare, si affronta in questa parte la questione del rapporto tra musica e memoria individuale, tra musica e memorie collettive (ad esempio, in relazione ai movimenti sociali) e musica e traumi culturali di una collettività. La seconda parte del corso, invece, mira a problematizzare il concetto di genio musicale, mostrandone le componenti sociali. In particolare, problematizza il rapporto tra genio, etnia, gender e classe sociale. La terza parte mette a tema il rapporto tra musica e processi educativi, sottolineando come la musica possa divenire una risorsa fondamentale per i processi di apprendimento. La quarta parte affronta le questioni connesse ai mutamenti della produzione e della fruizione musicale legati alla diffusione delle piattaforme digitali e considera i processi emergenti di potenziale colonizzazione e creolizzazione dell'immaginario sonoro e musicale, con particolare riferimento al concetto di soundscape e di sonic agency.

Testi

1) Anna Lisa Tota (2000), Musica e vita quotidiana: la composizione musicale dell'esperienza sociale, «Konsequenz», vol. 3-4, pp. 63-72. 2) Anna Lisa Tota (2001), When Orff meets Guinness: music in advertising as a form of cultural hybrid, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 29, pp. 109-123. 3) Tia DeNora (2001), Memoria e tradizione nella costruzione del talento di Beethoven, in La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, a cura di Anna Lisa Tota, Milano, Angeli, pp. 172-196. 4) Tia De Nora (2000), Corpo e genere al piano. Repertorio, tecnologia e comportamento nella Vienna di Beethoven, «Rassegna italiana di Sociologia», n. XII, n. 2, aprile –giugno, pp. 165-188. 5) Pinan Güran and Tia DeNora (2016),

Remembering through music: Turkish diasporic identities in Berlin, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 233-246. 6) Tia DeNora (1999), Music as a Technology of the Self, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 27, pp. 31-56. 7) Howard Becker (2013), American Popolar Song, in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp. 19-29. 8) William G. Roy and Timothy J. Dowd (2013), What is Sociological about Music? in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp.36-50. 9) Luis Velasco-Pufleau (2021), Listening to Terror Soundscapes. Sounds, Echoes, and Silences in Listening Experiences of Survivors of the Bataclan Terrorist Attack in Paris, «Conflict and Society: Advances in Research», vol. 7, pp. 60–77. 10) TiaDeNora, Wolfgang Schmid, Fraser Simpson and Gary Ansdell (2022) “Late” Musical Learning. What is it, Why, and for Whom, «Scuola Democratica», Special issue Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 239-260. 11) Arts as Agency. The potential of the Arts in Educational Settings, «Scuola Democratica», Special issue on Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 225-238. 12) Tia DeNora (2016), Health and Music in Everyday Life. A theory of practice, in Music-in-Action. Selected Essays in Sonic Ecology, London and New York, Routledge, pp.157-173. 13) Jan Marontate, Megan Robertson, and Nathan Clarkson, Soundscapes as commemoration and imagination of the acoustic past, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 519-532. Gli articoli (da 1 a 13) saranno messi a disposizione degli studenti sul sito <http://filosofiacomunicazionepettacolo.uniroma3.it> nella webpage personale della docente (si veda la piattaforma Moodle). IN ALTERNATIVA AI TESTI IN INGLESE n. 5, n. 6, n. 7, n. 10, n. 12 e n. 13 indicati nella lista precedente, gli studenti e le studentesse possono scegliere di studiare il volume di Norbert Elias (2017), Mozart. Sociologia di un genio, il Mulino, Bologna (nuova edizione 2019). In tal caso i testi obbligatori per l'esame diventano il libro di Norbert Elias e tutte le altre letture indicate nella lista (cioè n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11).

Bibliografia di riferimento

QUESTI TESTI SONO DI APPROFONDIMENTO E NON SONO OBBLIGATORI PER L'ESAME: 1) DENORA T., ANSDELL G. (2016), Musical Pathways in Recovery: Community Music Therapy and Mental Wellbeing, Routledge, London. 2) DENORA T. (1986), How is Extra-Musical Meaning Possible? Music as a Place and Space for “Work”, in “Sociological Theory” 6, 2, pp. 84-94. 3) DENORA T. (1995), Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803, University of California Press, Berkeley. 4) DENORA T. (2000), Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge/New York. 5) DENORA T. (2003), After Adorno: Rethinking Music Sociology, Cambridge University Press, Cambridge. 6) EYERMAN R. (2002), Music in Movement: Cultural Politics and Old and New Social Movements, in “Qualitative Sociology”, Vol. 25, 3, pp. 443-458. 7) GOODMAN N. (1968), Languages of Art, Bobbs-Merrill, New York (trad. it. I linguaggi dell'arte. L'esperienza estetica: rappresentazioni e simboli, il Saggiatore, Milano 1976) 8) TOTA A. L. (2002), Stili in rivolta? Musica e mass media, in L. Savonardo (a cura di), I suoni e le parole. Le scienze sociali e la musica d'autore, Oxianna, Napoli.

Modalità erogazione

Il corso prevede una serie di lezioni frontali, intervallate da “lezioni itineranti” con la partecipazione di studiosi e studiose nazionali ed internazionali, musicisti e musiciste, compositori e compositrici.

Modalità di valutazione

La valutazione prevede due differenti test: 1) Gli studenti dovranno presentare oralmente uno dei testi scelti dalla lista dei testi d'esame durante il corso con una presentazione in powerpoint. Gli studenti dovranno presentare in piccoli gruppi il contenuto del testo ed approfondire l'analisi di uno o più aspetti, temi o categorie analitiche affrontate nel testo e/o formulare domande di ricerca a partire dal testo stesso. All'inizio del corso gli studenti dovranno indicare la loro preferenza per il contenuto della loro presentazione e per la data del corso prescelta. 2) L'esame finale consisterà in una prova scritta. Lo studente, avendo due ore di tempo a disposizione, dovrà rispondere estesamente a tre domande.

English

Prerequisites

No prerequisites are necessary for this course, even if the preliminary participation to the course of Art Sociology would be useful.

Programme

The course deals with the relationship between music and society focusing on the following twofold aspects: a) “music as agency” in everyday life; b) the social construction of the carriers of musical texts and musicians. The teaching is divided into four parts, each of which will focus on different dimensions of music. The first part will provide to the students the analytical tools for understanding how and to what extent the music can contribute to construct the social meanings of experience, time and space. In everyday life music can function as technology of memory, emotions, cognition, constructing for the listeners frames, within which they are asked to experience their life. There are songs that contributed to defend human rights, others that became symbols of an epoch, historically and/or politically. Particular emphasis is placed on the study of the relations between music and individual memories, music and collective memories (e.g., in relation to social movements), and music and cultural traumas of a community. The second part will address and problematize the notion of musical genius, by showing its social aspects. It will focus on the relations among genius, ethnicity, gender and social class. The third part will focus on the impact of music on educational processes, documenting how and to what extent music is a fundamental resource in educational settings. The fourth part deals with the social transformation of music production and reception in the age of digital platforms and it analyses the emerging processes of potential colonization and creolization of the sound imagery and soundscape.

Reference books

LaBelle, Brandon (2018), Sonic Agency. Sound and Emergent Forms of Resistance, Goldsmiths, London AND the following texts: 1) Anna Lisa Tota (2001), When Orff meets Guinness: music in advertising as a form of cultural hybrid, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 29, pp. 109-123. 2) Pinan Güran and Tia DeNora (2016), Remembering through music: Turkish diasporic identities in Berlin, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 233-246. 3) Tia DeNora (1999), Music as a Technology of the Self, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 27, pp. 31-56. 4) Howard Becker (2013), American Popolar Song, in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp. 19-29. 5) William G. Roy and Timothy J. Dowd (2013), What is Sociological about Music? in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp.36-50. 6) Luis Velasco-Pufleau (2021), Listening to Terror Soundscapes. Sounds, Echoes, and Silences in Listening Experiences of Survivors of the

Bataclan Terrorist Attack in Paris, «Conflict and Society: Advances in Research», vol. 7, pp. 60–77. 7) TiaDeNora, Wolfgang Schmid, Fraser Simpson and Gary Ansdell (2022) "Late" Musical Learning. What is it, Why, and for Whom, «Scuola Democratica», Special issue Artting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 239-260. 8) Arts as Agency. The potential of the Arts in Educational Settings, «Scuola Democratica», Special issue on Artting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 225-238. 9) Jan Marontate, Megan Robertson, and Nathan Clarkson, Soundscapes as commemoration and imagination of the acoustic past, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 519-532. The articles (from 1 to 9) will be available for the students on the website <http://filosofiacomunicazionepettacolo.uniroma3.it> (see the professor's webpage and Moodle platform).

Reference bibliography

THE FOLLOWING TEXTS ARE NOT MANDATORY FOR THE EXAM: 1) DENORA T., ANSDELL G. (2016), Musical Pathways in Recovery: Community Music Therapy and Mental Wellbeing, Routledge, London. 2) DENORA T. (1986), How is Extra-Musical Meaning Possible? Music as a Place and Space for "Work", in "Sociological Theory" 6, 2, pp. 84-94. 3) DENORA T. (1995), Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803, University of California Press, Berkeley. 4) DENORA T. (2000), Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge/New York. 5) DENORA T. (2003), After Adorno: Rethinking Music Sociology, Cambridge University Press, Cambridge. 6) EYERMAN R. (2002), Music in Movement: Cultural Politics and Old and New Social Movements, in "Qualitative Sociology", Vol. 25, 3, pp. 443-458. 7) GOODMAN N. (1968), Languages of Art, Bobbs-Merrill, New York

Study modes

The course includes a series of frontal lessons, interspersed with "traveling lectures and/or travel talk lectures", with the participation of national and international scholars, musicians, and composers.

Exam modes

20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM

Docente: MONINA GIANCARLO

Italiano

Prerequisiti

Fondamenti di storia contemporanea

Programma

Il corso intende orientare gli studenti agli strumenti metodologici e di analisi critica della storia. Prende le mosse dagli aspetti di metodologia della ricerca storica, intesa sia come insieme di tecniche e strumenti operativi, sia come teoria storiografica per poi concentrarsi sul concetto di Storia globale. La prima parte del corso (12 ore) orienta gli studenti sui principali elementi di storia della storiografia a partire dalla nascita della disciplina nel corso del XIX secolo. La seconda parte del corso (12 ore) affronta gli aspetti teorici e metodologici dell'uso delle fonti storiche con particolare riferimento alle "nuove fonti" e all'uso dinamico. La terza e ultima parte del corso (12 ore) si concentra sul tema monografico dell'uso delle fonti orali.

Testi

- C. Sorba e F. Mazzini, La svolta culturale. Come è cambiata la pratica storiografica, Roma, Laterza, 2021 (184 pp., € 18,00) - B. Bonomo, Voci della memoria, l'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci, 2015 (176 pp., € 18,00)

Bibliografia di riferimento

- S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Net, Milano 2002 - G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle "Annales" 1929-1989, Laterza, Roma-Bari 1999. - N. Gallerano, La verità della storia. Sull'uso pubblico della storia, Manifestolibri, Roma 1999

Modalità erogazione

Il corso si svolgerà nella forma tradizionale della lezione frontale. Nel corso delle lezioni, gli studenti saranno chiamati a confrontare i temi trattati con la loro esperienza personale.

Modalità di valutazione

La prova orale ha come oggetto i principali temi trattati nei libri di testo. Per gli studenti frequentanti si fa particolare riferimento ai contenuti delle lezioni.

English

Prerequisites

Fundamentals of Contemporary History

Programme

The course introduces students to the main methodological tools and critical analysis of history. The course presents different aspects of historical research methodology, meant both as a set of operational tools and techniques, and as an historical theory. The concept of the Global History will be examined. The first part of the course (12 hours) introduces the main elements of the history of historiography starting from the birth of the discipline during the nineteenth century. The second part of the course (12 hours) addresses the theoretical and methodological aspects of the use of historical sources with particular attention to "new sources" and dynamic use. The third and final part of the course (12 hours) focuses on the monographic theme of use of oral sources

Reference books

- C. Sorba e F. Mazzini, La svolta culturale. Come è cambiata la pratica storiografica, Roma, Laterza, 2021 (184 pp., € 18,00) - B. Bonomo, Voci della memoria, l'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci, 2015 (176 pp., € 18,00)

Reference bibliography

- S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Net, Milano 2002 - G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle "Annales" 1929-1989, Laterza, Roma-Bari 1999. - N. Gallerano, La verità della storia. Sull'uso pubblico della storia, Manifestolibri, Roma 1999

Study modes

The course will be held in the traditional way or modality of frontal lessons. During the lessons the students are asked to compare the treated topic with their own personal experience.

Exam modes

-