

STORIA E ASCOLTO GUIDATO DEL JAZZ E DELLA MUSICA DEL '900

Docente: **Luigi Razete**

Il corso tende a sviluppare la conoscenza storico - estetica della musica afroamericana, delle sue propaggini e filiazioni, e riserva una sua parte al panorama generale della musica del '900. Il corso segue un percorso operativo che attraverso l'ascolto e l'illustrazione storica darà all'allievo la possibilità di cogliere aspetti strutturali, formali e stilistici dei diversi linguaggi musicali.

I LIVELLO - *La civiltà musicale afroamericana dalle origini al secondo dopoguerra.*

Sommario indicativo degli argomenti:

- la cultura musicale europea nell'epoca della colonizzazione;
- le musiche popolari delle popolazioni africane, asiatiche e amerindie;
- la cultura musica americana nell'Ottocento, l'*entertainment*;
- *blues* rurale, *Barrelhouse piano*, *Ragtime*;
- il canto nero, solistico e corale, sacro e profano;
- *blues* metropolitano;
- jazz arcaico: le orchestre e i solisti di New Orleans;
- il *Dixieland* e il jazz di Chicago;
- *Middle jazz*, il jazz in Europa;
- il teatro musicale americano; *Tin Pan Alley*; Broadway e il *musical*;
- la *Swing era*, le grandi orchestre; il jazz di Kansas City;
- *Bebop*, nuovi solisti e piccole formazioni.

II LIVELLO - *Sviluppi del jazz e sue contaminazioni nella seconda metà del XX secolo.*

Filiazioni: dal blues al rock.

Sommario indicativo degli argomenti:

- *Cool jazz* e *West Coast jazz*;
  - *Hard Bop*, *Mainstream*;
  - *Free jazz* e post-bop;
  - le avanguardie neroamericane, l'AACM;
  - *Jazz Rock*, jazz elettrico, *Fusion*;
  - *Free music* e tendenze totali;
  - l'età contemporanea.
- blues moderno
  - *rhythm & blues*, *rock blues*, *rock'n'roll*, *soul music*;
  - il rock inglese e europeo;
  - *country*, *pop music*;
  - *progressive rock*, rock elettrico e psichedelico, *punk rock* e filiazioni.

III LIVELLO

Il Panorama musicale nel '900: Europa, Stati Uniti e ex Unione Sovietica

Sommario indicativo degli argomenti:

- introduzione: forme, strutture e autori fino all'età tardo romantica; teatro musicale e musica strumentale nell'età tardoromantica nei tre paesi; la musica da camera e solistica
- il sinfonismo tedesco
- l'Impressionismo
- l'armonia non funzionale, i nuovi linguaggi europei
- Neoclassicismo
- le avanguardie francesi
- le scuole nazionali
- la seconda Scuola di Vienna
- il realismo socialista
- Nuova Oggettività, la generazione mediana in Europa
- la generazione mediana negli altri paesi
- Neoromanticismo
- anni '30 e '40 in America: il contatto con l'Europa, il teatro musicale

- Darmstadt, *Neue Musik* e le nuove avanguardie seriali
- la *Minimal music*
- Nuova Semplicità, neoavanguardie e transavanguardie europee
- le nuovissime avanguardie americane e britanniche
- l'età contemporanea.

TESTI: per il primo e secondo livello va bene qualunque manuale o qualunque sintesi storica della musica afroamericana, seppure per lo studio e per l'approfondimento delle forme, dei linguaggi e degli strumenti può essere utile *Il nuovo libro del Jazz*, Joachim Ernst Berendt, 1993 Vallardi editore, Lire 22.000. Anche *La storia del Jazz* e *La musica americana*, Walter Mauro, Tascabili Newton Compton, Lire 1.000 a volume (in edicola) sono brevi compendi di una certa utilità.

I profili biografici dei singoli musicisti possono essere approfonditi su enciclopedie e dizionari (Mazzoletti/Curcio, Carles - Cleageat - Comolli/Curcio, AA.VV./UTET, oppure *New Grove Dictionary Of Jazz* per chi conosce l'inglese), o su qualunque altra monografia (in particolare quelle editate da Stampa Alternativa, Lire 13.000 a volume, o sul volume *Jazz*, Arrigo Polillo, Oscar Mondadori, Lire 20.000). Per il terzo livello è consigliato il volume *Civiltà Musicali*, Renzo Cresti e Donata Bertoldi, 1994 GDB Edizioni, Lire 42.000 (disponibile su richiesta), il volume X della *New Oxford History of Music*, 1992 Feltrinelli/Garzanti, Lire 130.000 ca. (testo con ampi approfondimenti critici, analitici e biografici, consigliato a chi voglia affrontare uno studio approfondito della musica moderna e contemporanea, e abbia completa familiarità con la grammatica musicale). Anche in questo caso, i profili biografici dei singoli musicisti possono essere approfonditi su enciclopedie, dizionari e monografie, per la cui vastità del numero di pubblicazioni si rimanda a suggerimenti precisi su richiesta.