

Corso biennale di Storia della Musica nelle Americhe

A cura di Marcello Piras

- 1 *L'Africa fino al 1400*. Origini. Diaspora umana. Culture paleolitiche. Il passaggio al Neolitico. Le Età del Bronzo e del Ferro: scrittura, organizzazione statale. L'Africa fenicia e greco-romana. L'Islam. Gli imperi dell'Africa Occidentale. L'espansione bantu fino al 1400.
- 2 *L'America fino alla Conquista*. Il popolamento originario. Culture paleolitiche amerindie. Arrivo dei na-dené. Il Neolitico. Culture eskimo-aleutine. La formazione di stati. Gli imperi prima di Cortés.
- 3 *Intorno a Colombo*. La musica iberica nel Quattrocento. La tratta atlantica. Africani in Portogallo. *Cancioneiros* portoghesi come fonti sulla tratta. La *folia*: origini, caratteri e significato. Le *ensaladas*. Il *villancico de negros*. Africanismi nelle pagine per organo e vihuela. Segni della tratta nel resto d'Europa.
- 4 *La Conquista (I): la fase caraibica*. La prima messa di Colombo. I tainos e i miti sull'*areito*. *Encomiendas*, schiavitù e sostituzione etnica. Apporto del canto contadino spagnolo. Schiavi musulmani. Origini della sarabanda e diffusione in Europa. Schiavi pagani.
- 5 *La Conquista (II): la fase continentale*. Fondazione di città. Espansione della tratta. *Palenques* e *quilombos*. L'evangelizzazione. Sviluppi paralleli nelle colonie portoghesi. Cattedrali, organi e archivi. La stampa. Il codice di Huehuetenango. Primi maestri di cappella coloniali. L'Inghilterra nel Cinquecento e la Lost Colony.
- 6 *Il Seicento nelle cattedrali*. La scuola di Puebla. Maestri di cappella a Città del Messico. Attività a Oaxaca, Bogotá e altrove. *Tonos humanos*.
- 7 *Il Seicento fuori delle cattedrali*. Origini della ciaccona e diffusione in Europa. Marimba e arpa. Il *son jarocho*. Primi documenti della musica andina. Espansione del Brasile. La tratta olandese e la nascita del banjo. Primi coloni inglesi. I Puritani. Il *Bay Psalm Book*. Balli inglesi e violinisti del Niger. Le colonie francesi: prime trascrizioni, missionari, il *Livre d'orgue de Montréal*. Schiavi dahomey a St.-Domingue.
- 8 *Il primo Settecento (I)*. Intavolature per chitarra. Origini del fandango e diffusione in Europa. Manuel de Sumaya. La scuola andina. Musica nelle *reducciones*.
- 9 *Il primo Settecento (II)*. La Louisiana e Jean-Philippe Rameau. Culti afro-cristiani: *vodoun*, *santería*, *candomblé*. Le colonie inglesi: nascita delle piantagioni. Il *junkanoo*. Sopravvivenze afro-islamiche. L'organo entra in chiesa. Gli inni *shape-note*. La *ballad opera*.
- 10 *Il secondo Settecento (I)*. L'ondata dei maestri di cappella italiani. Opera a St.-Domingue. Saint-Georges. La scuola di Minas Gerais. Modinha e lundu. Martinez Compañon e Bernardo de Havestadt.

- 11 *Il secondo Settecento (II)*. Il Primo Risveglio. Albori della musica strumentale in New England. I Fratelli Moravi. Musica militare. I *fuguing tunes*. Pianoforti e pianisti a Philadelphia. L'arrivo del banjo.
- 12 *Culmine del classicismo coloniale*. Musica a Puebla. La *escuela de Chacao*. José Mauricio: vita e opere.
- 13 *L'età dell'indipendenza*. Ultimi maestri di cappella in Messico. La *contredanse* da Haiti a Cuba. Pionieri nel Cono Sud. Le chiese AME e il Secondo Risveglio. La riforma di Lowell Mason. Compositori neri a Philadelphia. Father Heinrich.
- 14 *Romanticismo all'italiana*. Nuovi compositori messicani. Il Brasile. William Henry Fry. Musica *genteel* negli USA. La polka. Banjo e violino. I *minstrel*. L'apogeo della *contradanza*.
- 15 *Louis Moreau Gottschalk*. Vita e opere.
- 16 *Romanticismo alla tedesca*. USA, Inghilterra e modelli germanici. La ballata vittoriana e la canzone anglo-americana. L'ascesa dei compositori neri e della *black minstrelsy*. *Spiritual* da concerto: repertorio e trascrittori. Musica da ballo per piano, banda e banjo. John Philip Sousa.
- 17 *Romanticismo sincopato*. Antônio Carlos Gomes. Dalla polka allo *chôro*. *Tertulias* in Messico. La *habanera* da esportazione. Grandi concertisti cubani. Metamorfosi della *orquestra típica*. Il *danzón*.
- 18 *La Belle Époque in portoghese*. Caratteri generali del periodo. Lampadina, fonografo e pianola. Il tardo Romanticismo. Il *tango brasileiro*. Sviluppi dello *chôro*. Compositori nazionali e *música popular brasileira*.
- 19 *La Belle Époque in spagnolo*. I concertisti. La canzone del Porfiriato. Musica per il ballo. Compositori nazionali. Dalla milonga al tango primitivo.
- 20 *La Belle Époque in inglese*. Canzone e teatro. I quartetti *barbershop*. I Boston Classicists. Il passaggio di Antonín Dvořák. La Wa-Wan Press. Compositori afrodiscendenti. Presenza di Samuel Coleridge-Taylor.
- 21 *Charles Ives*. Vita e opere.
- 22 *La seconda africanizzazione degli USA*. Ragtime, blues, boogie woogie, jazz: legami e differenze. La parola "rag". Il processo formativo: polka, *cake walk*, *coon song*. Scott Joplin: vita e opere.
- 23 *Gli anni del ragtime*. Nucleo d'arte e cerchie commerciali. Nascita della canzone industriale. Ragtime per banda. Virtuosi di banjo. Gli albori di Harlem. Il fox trot.
- 24 *Il blues*. Antecedenti storici. Il ruolo dell'Islam. Liuti, arpe e cantastorie. Il radicamento in Texas. Cronologia reale vs. cronologia delle fonti. La fase su pedale. Adozione degli accordi e conflitto tra sistemi. Adattamento alla notazione.
- 25 *New Orleans*. Mito e realtà. Musica in città verso il 1890. Compositori afro-francòfoni. L'eredità di Gottschalk. La Louisiana Phonograph Co. Apporti messicani. Rag per *theater orchestra*. Espansione del *danzón*. Stili caraibici: biguine, paseo. La guerra del 1898. La fase formativa. La pronuncia ritmica locale. Adattamento delle bande. Potenzialità del nuovo linguaggio. L'arrivo del blues e il giovane Jelly-Roll Morton. La parola "jazz". La ODJB. Livelli e correnti stilistiche.

- 26 *L'esplosione del falso jazz*. Equivoci, loro successo mondiale e svolta storica. Adattamento delle orchestre da ballo. La canzone e la rivista. George Gershwin dagli esordi alla *Rhapsody*. La radio. Espansione del disco e collane razziali. Primi dischi di blues. Mutazione del *gospel song*.
- 27 *La fase classica del jazz (I)*. L'apogeo di New Orleans e i suoi maestri. Harlem: la rivista nera. Il linguaggio d'orchestra.
- 28 *La fase classica del jazz (II)*. Bessie Smith. Louis Armstrong. Earl Hines. Esordi di Duke Ellington.
- 29 *La società yankee nell'Età del Jazz*. Pianisti *novelty*. Bix Beiderbecke. Joe Venuti ed Eddie Lang. Tendenze sperimentali. Modernisti moderati. Il teatro di rivista. La canzone. Musica nelle campagne.
- 30 *L'America Latina e la modernità*. Anticipazioni microtonali. Figure pre-tecnologiche. Dal *danzón* al *son*. L'afrocubanismo. Il modernismo in Messico.
- 31 *Buenos Aires e Rio*. Dai primitivi al tango-*canción*. Il samba e i suoi maestri.
- 32 *Heitor Villa-Lobos*. Vita e opere.
- 33 *La Depressione*. Il dominio della canzone americana. La metamorfosi di Armstrong. Il sinfonismo della Harlem Renaissance. Kansas City. L'ultimo Fletcher Henderson.
- 34 *Il tardo Gershwin*. Le commedie musicali politiche. Gli studi con Joseph Schillinger. La produzione per Hollywood. *Porgy and Bess*.
- 35 *Lo swing di massa*. La facciata industriale e i suoi idoli. Musica a Hollywood. Le grandi orchestre nere.
- 36 *L'élite degli improvvisatori*. I maestri del solismo. I piccoli complessi. Billie Holiday. Il movimento Dixieland. Art Tatum.
- 37 *Compositori nel New Deal*. Gli USA nuova roccaforte del concertismo. Il ripiegamento neoclassico. Europei negli USA. Arte di avvicinamento e arte di allontanamento.
- 38 *John Cage*. Vita e opere.
- 39 *La modernità in America Latina*. Il modello della *big band* e la musica da ballo di Cuba, Brasile e Argentina. Antonio Lauro. La scena brasiliana. Buenos Aires. Alberto Ginastera.
- 40 *Il bebop*. La prima avanguardia del dopoguerra. Processo formativo, impatto, eredità. Le figure principali.
- 41 *Intorno al bebop*. Stan Kenton e i suoi compositori. La scuola di Lennie Tristano. Il nonetto di Miles Davis.
- 42 *La canzone nel dopoguerra*. Esaurimento dello swing. Frank Sinatra. Eroi popolari del jazz. La fase finale della canzone americana e della commedia musicale. Alec Wilder.
- 43 *La terza africanizzazione degli USA*. Gruppi vocali. Apogeo del blues non metrico. Il blues urbano. Popolarità del *boogie woogie*. Il *rhythm'n'blues*. Il passaggio al *rock'n'roll*. Dal maccartismo al controllo governativo sulla musica.
- 44 *Diffusione della dodecafonìa*. Elliott Carter. Stefan Wolpe. Milton Babbitt. Roque Cordero. La fase seriale di Stravinskij. Gunther Schuller. Hale Smith.

- 45 *Il jazz dei compositori*. Dal 78 giri al microsolco. Gerry Mulligan. La scena californiana. John Lewis. Gil Evans. Il sistema lidio di George Russell. Charles Mingus.
- 46 *Il jazz dei solisti*. La scena di New York: Clifford Brown, Horace Silver, Art Blakey, Max Roach, Sonny Rollins, Miles Davis.
- 47 *Anni di ricerca*. Bill Evans. La svolta modale di Miles Davis. John Coltrane. Max Roach. Eric Dolphy. La fuoriuscita dalla tonalità: Ornette Coleman. La Terza Corrente.
- 48 *Anni di rivolta*. Cecil Taylor. Bill Dixon. Don Cherry. Archie Shepp. Albert Ayler. L'ultimo Coltrane.
- 49 *Duke Ellington nel dopoguerra*. Dalle suite sinfoniche ai Concerti Sacri.
- 50 *Riverberi del jazz in America Latina*. Il *mambo* e la scena cubana. Il *samba*. La *bossa nova*. Il tango dopo le orchestre, da Roberto Grella ad Astor Piazzolla.
- 51 *Culmine ed esaurimento delle avanguardie*. L'ultimo Copland. Sviluppi della musica elettronica. Morton Feldman. L'happening. Diffusione e resistenze nazionali in America Latina. Il caso di Mauricio Kagel. L'ultimo Ginastera.
- 52 *L'utopia incompiuta*. La *soul music*. Il *folk revival* dalla ricerca sul campo a Bob Dylan. L'influsso inglese: trionfo dell'elettricità e mutazione del rock. La costruzione della scena di Laurel Canyon. Jimi Hendrix. Frank Zappa. La parabola del rock: correnti interne, uniformità d'insieme. Dall'assimilazione onnivora *progressive* all'essenzialità *grunge*. Impatto sulle altre musiche.
- 53 *Il ritorno a terra*. La seconda ondata modale: Miles Davis e la sua cerchia. Il jazz-rock. La parabola di Wayne Shorter. Elettrificazione e disumanizzazione.
- 54 *Le ultime avanguardie*. Sam Rivers. L'AACM: Muhal Richard Abrams, l'Art Ensemble of Chicago, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Leo Smith.
- 55 *L'est e il sud*. Don Cherry e l'apertura al folklore. Il minimalismo: Terry Riley, LaMonte Young, Philip Glass, Steve Reich. Il *reggae*. Leo Brouwer. Marlos Nobre. Hermeto Pascoal. Egberto Gismonti.
- 56 *La fine del Novecento*. George Lewis. James Newton. Wynton Marsalis e il manierismo jazz. Il crepuscolo dei linguaggi musicali colti. La world music. Il rap. *Disco* e *trance*. Michael Jackson. Prince. L'impero globale: industria pop planetaria, progresso tecnologico e regresso dell'ascolto.

Iscriviti al corso visitando la pagina:

<https://www.alessandrastornelli.com/courses/storia-della-musica-nelle-americhe/>