

Informatica musicale: grandi compositori a confronto

Renato Caruso

www.renatocaruso.eu

Beethoven (Bonn, 17/12/1770–Vienna, 26/3/ 1827)

- Il primo musicista ad essere nominato GENIO, preromantico
- Il padre era pieno di debiti e alcolizzato, andava spesso con prostitute
- Aveva problema nel trovare melodia (infatti partiva dagli accordi), problemi di salute
- Con B. il piano si porta all'estremo della tecnica,
- B. studia con Haydn che gli detta la forma-sonata che poi B. se la porta per tutta la vita
- Lui partiva da una cellula molto semplice per poi sviluppare tutto
- Soffriva spesso di mal di pancia
- L'ultimo B. sembra Chopin, sembra molto romantico, divaga la cosiddetta forma-sonata
- Spesso componeva per terra, aveva un pianoforte senza piedi
- Nelle sue opere I Timpani sono molto presi in considerazione

Introduzione (eventuale)	
Esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Primo gruppo tematico • Ponte modulante • Secondo gruppo tematico • Codette
Sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo vero e proprio • Riconduzione
Ripresa	<ul style="list-style-type: none"> • Primo gruppo tematico • Ponte modulante (modificato) • Secondo gruppo tematico (modificato) • Codette (modificate)
Coda (eventuale)	

Mozart (Salisburgo, 27/1/ 1756–Vienna, 5/12/1791)

- Il “divino fanciullo”, morto a 36 anni
- A 10 anni crea I suoi piccoli giochi che già hanno stile
- Da adulto scriveva: cacca o dolce cacca... (a lui piaceva mangiare e andare di corpo)
- La Lacrimosa potrebbe essere scritta da uno studente di composizione ma la semplicità di M.
- I musicisti allora erano considerati come servitori, mangiavano alla mensa dei domestici
- Le sue musiche iniziano con K perchè è il cognome di colui che le ha classificate
- A 30 aveva seri problemi economici
- Le nozze di Figaro, Figaro che è un domestico si contrappone al suo padrone (si mette al pari) e vedere una cosa del genere a Teatro era una cosa intollerabile
- Muore per una broncopolmonite aggravata da un’infezione renale

Verdi(Le Roncole, 10/10/1813–Milano, 27/01/1901)

- Fa domanda al Conservatorio e non viene ammesso!
- Stile di Verdi: piccole cellule che si ripetono (Beethoven, Bach, ...)
- In quei tempi l'Opera era un investimento e il melodramma assorbì talmente il sistema che affondò il sinfonico
- Oltre ad essere un genio ebbe la fortuna di nascere nel periodo più fiorente dell'Opera
- La Traviata <https://www.youtube.com/watch?v=nHfDxtlMpw0>
- L'opera è il termine italiano di utilizzo internazionale per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è abbinata alla musica e al canto. La denominazione "opera" è l'abbreviazione convenzionale della locuzione sostantivale opera in musica. Non è un caso che la parola "opera" sia usata invariabilmente in tutte le lingue del mondo: anche se pure altre nazioni posseggono tradizioni operistiche di innegabile importanza e valore, il melodramma è nato e si è sviluppato in Italia, Paese che per questo possiede il maggior numero di teatri d'opera al mondo e ha tra i suoi maggiori vanti, nonché fondamenti dell'unità nazionale, l'essere universalmente considerata la patria dell'opera.
- Tra i numerosi sinonimi, più o meno appropriati, basti ricordare melodramma, opera in musica, teatro musicale e l'improprio opera lirica, quest'ultima espressione impiegata dal linguaggio comune e mediatico, ma non in musicologia. [1][2]Il termine è fortemente contestualizzato nel suo impiego, in quanto il vocabolo opera, in italiano, è un termine di origine latina che indica un lavoro in generale, particolarmente in ambito artistico.

Chopin (Żelazowa Wola, 1/3/1810–Parigi, 17/10/1849)

- Dallo strumento ha dato il massimo, inventa posizioni della mano che agevolano il moto delle dita, ha una sua originalità, nel sue composizione si avvicina al Romanticismo
- Il Paganini del pianoforte che voleva andare dalla Polonia in Francia o Italia ma i russi non volevano. Ottiene un passaporto ??? per Parigi
- Scrisse moltissimi Notturmi (carattere intimo, crepuscolare)
- Un uomo che vuole darsi un'aria semplice ma non riesce ☺ le sue composizioni sono toste!
- Era malato nonostante fosse un bell'uomo
- Chopin non suonava in pubblico, era molto intimo e diceva a Listz: vai tu a suonare fuori
- I pochi concerti di Chopin erano un evento e nell'ultimo concerto sviene!
- Il pianoforte ha avuto una lenta evoluzione, Cristofori utilizzò il pianoforte e vi era bisogno di uno strumento che andava oltre al fortepiano
- C'erano musicisti che avevano la melodia bella come Liszt, Schumann, Gershwin, mentre Beethoven doveva completare l'armonia per far risaltare la melodia

Bach (Eisenach, 31/3/1685–Lipsia, 28/7/ 1750)

- La musica occidentale ha un padre: Bach
- Ci insegna quanto il linguaggio logico-matico sia nella musica
- Per circa 200 anni c'era la guerra tra un sistema di scala naturale e ben temperato
- Era un padre rigoroso e un maestro rigido: a noi studenti ci picchiava come maiali
- Padre della Fuga (melodie che si intrecciano) che derivano dal:
- Canone (imitazione), una melodia e l'altra la segue sotto e così via

Ciajkovskij (Kamsko-Votkinsk, 7/5/1840-San Pietroburgo, 6/10/ 1893)

- Era un bambino precoce ma non nella musica, ha iniziato a studiarla a 20 anni
- Era omosessuale ma si sposò con una ragazza molto bella, durò poco
- A 19 anni inizia una carriera normale amministrativa e poi si iscrive al conservatorio
- LAGO DEI CIGNI, SCHIACCIANOCI

Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 - Bruxelles, 29 novembre 1924)

- Puccini pensò musica solo per il teatro di ispirazione wagneriana, intelletto vastissimo
- Puccini ha preso di qua e di là ma ha riformulato il tutto
- Leitmotiv: motivo conduttore, un tema che identifica i personaggi (da Wagner in poi)
- Uno delle tante donne di Puccini era convinta che lo tradisse con la cameriera fino al punto che quest'ultima si uccise per il forte perseguimento dell'amata (alla fine era vergine la cam)
- Puccini è l'ultimo anello di una catena dell'Opera
- Amava cacciare, le famose quarte musicali successive (la musica si trasforma)
- La forma canzone ABA (sia in poesia che in musica era una forma la canzone)
- il rondò

Gershwin (Brooklyn, 26 settembre 1898 - Hollywood, 11 luglio 1937)

- Ritmi dal nuovo mondo, con molti accenni al Jazz che lui stesso vuole dare una forma colta
- Il padre aveva comprato un pianoforte per l'altro fratello ma ...
- Il tipico amante di una notte non ha mai avuto una relazione seria
- Rhapsody In Blue <https://www.youtube.com/watch?v=ynEOo28lsbc>
- La bellezza della sua musica è quello che ha lasciato, di tutto
- Summertime

Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868)

- Era un grande riciclatore di se stesso e altri
- componeva a mente, era molto preparato musicalmente
- Il barbiere di Siviglia
- Beethoven diceva di Rossini di lasciar perdere ma di fare opera Buffa, B. non aveva capito quanto era avanti Rossini
- Era ricco, famoso ma non era felice perché si dice di aver perso la virilità e aveva tutti i mali
- Guglielmo Tell, 4 antipasti e 4 piatti di mezzo, album per bambini ingordi,
- Funerali pagati da Napoleone III
- Sistema Tonale (fino all'inizio del '900)/ Sistema Modale (nel '200, '300, ecc):
  - Le scale erano solo di 4 modi e di quattro note che in ogni modo aveva il semitono diverso
  - Tra primo e secondo, sec e terzo, ter e quarto, non si mette
  - Il sistema modale era in toni vicini, senza salti come ora
  - Dopo nasce la polifonia, il sistema modale non prevedeva dissonanze, molto rigido, composto, senza gravità, senza tensioni,
  - Il canto gregoriano (monodico) vuole mettere ordine nelle canzoni liturgiche
  - Il basso lo cantavano i Tenori (da tenor, colui che tiene, i pilastri, chi sostiene)

Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 - Parigi, 25 marzo 1918)

- Nell'orchestra non metteva gli ottoni,
- Viene spesso definito come impressionista musicale, molto libero nelle composizioni
- Aveva moltissimi amori
- https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
- Ha scritto per arpa
- La musica è fatta di colori e ritmi (non usa suoni) È considerato e celebrato in patria e nel mondo come uno dei più importanti compositori francesi, nonché uno dei massimi protagonisti del simbolismo musicale. Debussy, come il Mila ci conferma, viene anche identificato nell' "impressionismo musicale", anche se lo stesso compositore ne nega l'appartenenza[1] nonostante le chiare influenze simboliste di Verlaine e Mallarmé.

Schubert (Vienna, 31 gennaio 1797 – Vienna, 19 novembre 1828)

- Muore a soli 31 anni, malinconico
- Il primo poeta lirico della musica, ha una geniale spontaneità melodica
- Gli piaceva la bella vita, molte donne, molti rapporti omosessuali, senza una casa, un affetto
- Si divertiva in serate con balletti, ubriacature, ecc
- Morì per una malattia infettiva tipo AIDS
- Scrive numerosi Lieder:
  - *Lied (plurale Lieder) è una parola tedesca, che significa letteralmente "canzone" (o romanza). Tipicamente i Lieder sono composizioni per voce solista e pianoforte. Talvolta più Lieder sono uniti in Liederkreise, o "cicli", ossia una serie di canzoni (generalmente tre o più) legate da un singolo tema narrativo.*
- Sistema Tonale: la sopravvivenza di un vecchio sistema modale, due muoiono due rimangono (erano quattro)
- Cinesi e Arabi hanno scale piuttosto cinque suoni (quindi non hanno il semitono, molto importante come coloritura)

Mahler (Kalischt, 7 luglio 1860 - Vienna, 18 maggio 1911)

- Nato Ebreo, poi diventò cattolico
- La moglie lo tradiva spesso con i grandi della pittura e della musica
- Freud definisce Mahler un nevrotico ossessivo
- Nel tardo romanticismo Wagner compone un brano dove per 4 ore evita di tornare nell'armonia base. Tra '800 e '900 tanti grandi cercano di superare il sistema tonale perché sembrava esaurito, finito, chiuso e bisogna rinnovare la lingua della musica.
  - La dissonanza non deve per forza ritornare alla fondamentale ma può andare ovunque
  - Poi avvenne l'atonismo (senza regola, anarchia totale)

Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 - Vienna, 28 luglio 1741)

- Strano destino perché ebbe una vita banale e di notorietà, straordinario e banale
- All'inizio del '600 nasce il melodramma, prima c'era solo musica liturgica
  - *Melodramma* (dal greco μέλος = canto o musica + δράμα = azione scenica o recitazione) è il termine musicologico e letterario per indicare l'opera messa in musica
  - Il melodramma è un genere musicale nel quale confluiscono vari elementi: recitazione, musica, teatro, etc.
- Le 4 stagioni, concerti per Violoncello
- Detto il Prete Rosso per il colore dei capelli, fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori di musica barocca.
- È stato messo nel dimenticatoio (come Bach) ma poi è stato riscoperto negli anni

Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 - Vienna, 3 aprile 1897)

- Era un bell'uomo ma molto complicato (aveva un caratteraccio)
- Uno dei musicisti più vestiti male di tutta la storia della musica, imitava in tutto Beethoven
- Mette in musica due anime contrastanti: aggressivo e dolce
- Vienna era la capitale musicale in quel periodo
- B. si impegna a cercare il perché si sia arrivata al punto del Tonale, non volendo rinunciare al sistema tonale che era usato fino ad allora come Beethoven.
- <https://www.youtube.com/watch?v=VCpvp2LDsWY> Santana/Brahms
- Scrisse gli ultimi valzer romantici
- Spesso nei suoi brani cambia genere

Schumann (Zwickau, 8 giugno 1810 - Bonn, 29 luglio 1856)

- Amore per il piano e per la letteratura
- Studiò talmente tanto che la sua vita era divisa tra letteratura e musica
- La sua carriera finì perché nel tentativo di sciogliere il quarto dito se lo slogò
- Essendo critico musicale scrive di Chopin rivalutando il suo eccelso lavoro
- La moglie era molto più famosa di lui, anche lei pianista
- Viene rinchiuso in una clinica per stadi di follia
- La moglie suonò per oltre 40 anni ancora

Mendelssohn (Amburgo, 3 febbraio 1809 - Lipsia, 4 novembre 1847)

- Nacque in una ricca famiglia di banchieri ebraici, poi convertitosi in cattolici (po' per conv)
- M. armonizzava in una maniera inconsueta, dissonanze, intrecci, ecc
- Lui lavorava come un matto, faceva mille cose, direttore, organizzatore, faceva parte di diverse associazioni, con caratteri di irritabilità
- Tipico musicista difficile da suonare, molto virtuoso