

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO – PARMA

Smontaggio e ricombinazione degli elementi nell'arte delle avanguardie 1905-1973

Seminario di storia, estetica ed analisi musicale

6-9 Maggio 2014

Docente: **Hanns-Werner Heister**
(Hochschule für Musik und Theater Hamburg)

ORARI

- martedì 6 maggio 2014 h 11-13 / 15-17 Sala Merulo
- mercoledì 7 maggio 2014 h 10-13 Sala Merulo
- giovedì 8 maggio 2014 h 10-13 Auditorium
- venerdì 9 maggio 2014 h 9-11 Sala Merulo

La partecipazione consente l'attribuzione di crediti formativi per gli studenti.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Riccardo Ceni riccardo.ceni@conservatorio.pr.it

Maria Vittoria Cilei marvi.1@libero.it

Carlo Lo Presti carlo.lopresti@libero.it

BIOGRAFIA

Nato nel 1946 a Plochingen sul Neckar, Hanns-Werner Heister è professore e dottore in filosofia. Ha studiato musicologia, germanistica e linguistica a Tubinga, Francoforte sul Meno e Berlino (Università Tecnica), conseguendo nel 1977 il dottorato con Carl Dahlhaus e nel 1993 l'abilitazione alla libera docenza presso l'Università Carl von Ossietzky di Oldenburg; dal 1992 al 1998 è professore di comunicazione musicale e storia della musica presso l'Accademia "Carl Maria von Weber" di Dresda; dal 1998 al 2011 è professore di musicologia presso l'Accademia di Musica e Teatro di Amburgo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia di metodologia della musicologia, estetica, sociologia, antropologia e storia della musica, musica politica, musica popolare e contemporanea, musica nel periodo del fascismo, della resistenza e dell'esilio; sull'estetica e sulla storia del teatro musicale, sui media e sulle istituzioni della cultura musicale, sul rapporto tra la musica e le altre arti, sul rapporto tra la musica e la matematica, la cibernetica e la logica e sul rapporto tra la musica e la psicanalisi. Tra le sue pubblicazioni figurano: *Das Konzert, Theorie einer Kulturform* (1983), *Jazz* (1983); *Vom allgemeingültigen Neuen. Analysen engagierter Musik* (2006); *Hintergrund Klangkunst. Ein Beitrag zur akustischen Ökologie* (2010); *Heinz Gelbich - Zeiten, Wege, Zeichen, Au* (in fase di stampa). Ha curato le edizioni, fra gli altri, di: *Zwischen/Töne. Musik und andere Künste* (Reihe, dal 1995); *Zur Ambivalenz der Moderne* (Reihe Musik/Gesellschaft/Geschichte, 4 vol., 2005/2007), vol. 5 2012. E' co-editore, fra gli altri, di: *Komponisten der Gegenwart* (dal 1992). *Musical Process and Fuzzy Logic. Dialectics of artistic ideas, realizations and cognitions* uscirà nel 2014. E' in fase di preparazione (con Birgit Schmidt) *Das Verdi-Buch. Werke und Weltbild*.
www.Hanns-Werner-Heister.de

PROGRAMMA

Il seminario prevede una parte di esposizione teorica e una parte di laboratorio-discussione.

6 maggio 2014

1 L'Elementare e gli Elementi

Arte e anti-arte: negazione astratta e negazione concreta attraverso la regressione all'Elementare. Il progresso musicale come unità contraddittoria di materiale, discorso e progresso sociale.

A. Parametri della musica: mutazioni

2 Dimensione delle altezze I

2.1 Differenziazione del materiale, scomposizione dei motivi: una realistica fonografia musicale della lingua parlata in Leoš Janáček.

2.2 Distruzione della logica armonica tonale ed esplosione rivoluzionaria del sistema delle altezze. Emancipazione della dissonanza e atonalità nella Scuola di Schönberg.

2.3 Estensioni evolutive nel sistema delle altezze. Livellamento della dualità tonale di consonanza e dissonanza nel Naturalismo e nel Simbolismo russo.

2.4 Tendenza alla cancellazione della dualità tonalità / atonalità: approcci alla negazione della negazione (Alban Berg, Charles Ives, Hanns Eisler).

3 Dimensione delle altezze II

Estensione e superamento del limite attraverso la microtonalità.

4 Sintassi, metro e armonia

3.1 Estensione ed esplosione del sistema metrico - armonico. Emancipazione dalla metrica della battuta e dall'armonia funzionale nell'Impressionismo musicale e nel Simbolismo di Debussy.

3.2 "Esotismo" e suo superamento. Trasgressioni rispetto al sistema eurocentrico attraverso l'adozione interculturale di elementi "extra-europei". Arcaismo e condivisione sociale nel Fauvismo musicale: Béla Bartók e gli altri.

5 Polifonia-Montaggio

5.1 Ricombinazioni ed estensioni nella tecnica compositiva. Radicalizzazione della polifonia europea attraverso il montaggio e la condivisione sociale in Ives e Mahler; nuovi cantieri nel Dadaismo.

5.2 "Poema simultaneo". La poesia come composizione polifonica: Hugo Ball, *Gadji Beri Bimba* (1916)

6 Parole, esclamazioni, onomatopee: la letteratura come pittura sonora

Filippo Tommaso Marinetti, *Il bombardamento di Adrianopoli*

7 Colori - Musica come pittura della Natura e della Tecnica

Luigi Russolo, *Risveglio di una città* (1913)

Raoul Hausmann, *Poème Sans Titre* (1919)

Arnold Schönberg, *Fünf Orchesterstücke op. 16, III (Farben)* (1909)

8 Tipografia - Poesia visuale con lettere e ritratto

Hugo Ball, *Karawane* (1917)

Guillaume Apollinaire, *Il pleut* (1918)

Filippo Tommaso Marinetti, *Après la Marne* (1915)

Christian Morgenstern, *Fisches Nachtgesang*

Tristan Tzara, *Ohne Titel* (poesia di lettere ed. 1957)

9 La musica come suono e silenzio. Riduzione alla notazione

Erwin Schulhoff, *In futurum (Fünf Pittoresken für Klavier op. 31, III)* (1919)

Gerhard Rühm, *Klangkörper* (2002)

Urs Wehrli, *Kunst aufräumen* (2002)

Ludwig van Beethoven, *Für Elise*

7 maggio 2014

B. Montaggi

10 Ars poetica come Ars sonora

Kurt Schwitters, *Sonate in Urlauten* (1923-32)

11 Montaggio industriale e modelli urbani

Scomposizione e ricombinazione di unità formali e tematiche. Espansione di tecniche e materiali attraverso la stilizzazione e lo straniamento in Stravinsky.

Il principio della catena di montaggio e del prefabbricato.

Aleksander Mosolov, *Zavod* (Fonderia d'acciaio, 1927)

12 Elementi visivi, astratti o concreti-figurativi (quasi musicali) nel cinema muto e sonoro

12.1 Scomposizione

Walter Ruttmann, *Opus 3* (1925) (con la musica di Hanns Eisler, *Suite n.1, op.23, I*)

Marcel Duchamp, *Nudo che scende le scale* (1912)

Eadweard Muybridge, *Uomo che sale le scale* (1885) – *Donna che scende le scale* (1887)

12.2 Ricombinazione: immagini in movimento = film, elementi astratti, montaggio (anche concreto-figurativo)

George Antheil, Fernand Léger e Dudley Murphy, *Ballet Mécanique* (1924)

13 Gli Elementari: la Natura, il Primitivo, il Sorgivo e il Barbaro, il Corpo che suona: rappresentazione stilizzata e non stilizzata

Béla Bartók, *Allegro Barbaro* (1911)

Dmitri Shostakovich, *Il naso* (1936)

Alban Berg, *Lulu, Todesschrei* (1935)

8 maggio 2014

C. Riduzioni

14 Riduzione del testo a musica: suoni e sillabe al posto di parole

Boris Blacher, *Abstrakte Oper Nr. 1* (1953)

15 Riduzione della musica a rumore, ricombinazione, montaggio

Associazioni col Futurismo - musica concreta dopo il 1945

Pierre Schaeffer, *Études aux chemin de fer* (1948)

16 Analisi a partire dalla parola e dal suono, riduzione e ri-sintesi

Karlheinz Stockhausen, *Gesang der Jünglinge* (1955-56)

17 Riduzione di Letteratura/Poesia a parole e suoni (sillabe, fonemi)

Desemantizzazione, risemantizzazione

Ernst Jandl, *20 Klavierstücke: vom vom zum zum*

Ferdinand Kriwet, *HÖRTEXT 2*

Luciano Berio, *Omaggio a Joyce* (1958)

18 La letteratura come composizione di elementari: discorso letterario - discorso musicale ipersemanalizzato

Hans G. Helms, *Fa:hm Ahniesgwow* (1959-60)

19 Suoni di natura tra stilizzazione, fisicità e umorismo. La musica come onomatopea

19.1 Onomatopea nell'immagine ottica virtuale e notazionale

Cathy Berberian, *Stripsody* (1966)

19.2 Naturalismo – segni come cose

Robert Filliou, *Imitating the Sound of the Birds* (1979)

19.3 Suono di natura corporeo e catartico - paura e delirio

Amiri Baraka, *Rhythmblues* (1993)

19.4 La natura come mezzo di rappresentazione (della mimesi)

The Vegetable Orchestra (la prima Orchestra vegetale di Vienna, fondata nel 1998)

20 Riduzione della musica a un singolo suono: primato del suono-colore

Giacinto Scelsi, *Quattro pezzi per orchestra, I* (1959)

Antonio Carlos Jobim, *Samba de uma nota só* (1959)

Gerhard Rühm, *Ein-Ton-Klavierstück*

Gerhard Rühm, *Ein-Laut-Gedicht*

Kurt Schwitters, *Das i-Gedicht* (1922)

9 maggio 2014

D. Dall'immagine alla natura

21 La musica come immagine: "grafica musicale"

Earle Brown, *December 1952*

Josef Anton Riedl, *Optische Lautgedichte*

22 Musica senza suono, letteratura senza testo. Arte concettuale

Dieter Schnebel, *MO-NO* (Musica da leggere, 1969)

Tomas Schmit, *Schreibmaschinengedicht*

Kinderlieder, *ABC / Die Katze läuft im Schnee*

23 Iterazione della riduzione. La ripetizione a partire da elementi semplici: complessità come emersione

Steve Reich, *Clapping Music* (1972)

Roman Opalka, 1965/1 - ∞

Willi Dorner, *Body Trails* (2009)

24 Ritorno alla natura ... Natura artificiale in musica

Tristan Murail, *Treize couleurs du soleil couchant* (1978)

Claude Monet, *Impression soleil levant* (1872)