

Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia

A.A. 2022-2023

Corso di

Musica e Performance

docente: Letizia Michielon

Tipologia

Corso a libera scelta, con elaborato finale e performance

Aperto a tutti gli studenti

Durata

30 h, di cui:

21 h di lezione teorica e 9 h di laboratorio pratico in forma di seminario

Crediti Formativi

4

Periodo

Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre in queste date:

Lezioni teoriche

aprile 2023:

4 aprile, h. 15-18

18 aprile, h. 15-18

maggio 2023:

2 maggio, h. 15-18

9 maggio, h. 15-18

16 maggio, h. 15-18

23 maggio, h. 15-18

30 maggio, h. 15-18

Laboratorio

6 giugno, h. 15-19

9 giugno, h. 14-19

Presentazione del corso e sua articolazione

La riflessione sul concetto di performance prende vita all'interno dei confini culturali ed ideologici del Novecento, dapprima nel Black Mountain College del North Carolina, ove durante la guerra si riunirono molti artisti del Bauhaus, e successivamente, intorno agli anni Sessanta, nel Downtown newyorkese, giungendo alla piena maturità negli anni Ottanta.

La performance trova le sue iniziali espressioni nella musica di Cage del Fluxus Group, negli happenings di Kaprow, nel lavoro politico del Living Theatre di Julian Beck e nella contestazione sociale dell'Open Theater di Joseph Chaikin, nella body art di Carolee Schneemann e nella pop art di Andy Warhol.

In questo contesto culturale e politico la *performance* si manifesta come discorso caleidoscopico multitematico che intreccia arti visive, teatro, danza, musica, video, poesia e cinema, in una sinergia ove ritualità e sciamanesimo ispirano una rinnovata interazione tra artista e spettatore.

Il corso si articola in tre moduli, due teorici e uno pratico che si svilupperà all'interno di un laboratorio performativo.

Nel **I modulo** verrà ricostruito il contesto culturale dei *Performance Studies* e saranno richiamate le principali applicazioni dei fondamenti teorici alle diverse arti performative.

Il **II modulo** si concentrerà invece sull'utilizzo in ambito musicale del concetto di *performance*, riflettendo sulle nuove tipologie di evento che tale prospettiva comporta, sul ruolo del *performer* e il rapporto con il testo per portare alla luce la stretta connessione tra musica, pensiero complesso, gestualità ed emotività, grazie anche all'apporto dei più recenti contributi neuroscientifici.

Durante il **Laboratorio**, infine, lo studente potrà esplorare tali concetti relazionandoli alla propria abilità performativa, condividendo attraverso *performance* live il proprio personale percorso di ricerca e proponendo, se interessato, anche un repertorio appositamente creato grazie alla sinergia con le classi di composizione e musica elettronica.

Particolarmente interessante sarebbe il coinvolgimento di altri giovani creatori che stanno indagando le implicazioni performative all'interno dei diversi linguaggi artistici.

Esame

L'esame consiste in un breve elaborato scritto, concordato con il docente, nel quale lo studente potrà approfondire alcuni aspetti di suo interesse legati alle tematiche trattate durante il corso.

La tesina verrà discussa oralmente e sarà preferibilmente affiancata da una performance live.

Bibliografia essenziale

- G. Borio, *Investigating Musical Performance: Theoretical Models and Intersections*, Routledge, 2020
Cage, J., 1961, *Silence* (1939), Cambridge, Mass., MIT Press.
Carlson, M., 1996, *Performance. A Critical Introduction*, London- New York, Routledge.

- A. Cecchi, *La musica fra testo, performance e media*, MIX, 2020.
- C. Fierenz, *Gesto musicale e performance*,
<https://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica/article/view/262>
- E. Fischer-Lichte, *Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte*, Carocci, 2014
- D. Lentini, *La musica e le emozioni*, Mimesis, 2014
- A.Mado Proverbio, *Neuroscienze cognitive della musica. Il cervello musicale tra arte e scienza*, Zanichelli, 2019
- A.Mado Proverbio, *Percezione e creazione musicale. Fondamenti biologici e basi emotive*, Zanichelli, 2022
- M.Musumeci, *La performance musicale come ermeneutica del testo*, SGB Edizioni, 2019
- R. Schechner, *Introduzione ai Performance Studies*, a cura di Dario Tomasello, Cue Press, 2018

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.