

IL Pozzo delle Idee

“La canzone come documento storico”

Relatore: Prof. Vittorio Poppi

Che cosa e' UNA CANZONE

*Componimento in versi di tono popolare
generalmente suddiviso in strofe e ritornello
cantato su un'aria*

Non è musica , non è poesia

I MEZZI DELLA POESIA

- **FORMA** Versi chiusi, (liberi) Rime
Figure retoriche fonetiche
espressive
neologismi
- **PROSPETTIVA IMMAGINATIVA**
connotazione (vs. denotazione)
mediante Confronto ,Metafora, Inversione dei termini
- **CONTENUTO** (Motivazione tematica: l' **idea**)

MUSICA E TESTO POETICO

COMPONENTI

FORMA

1. INTRO
(S) x n
2. STROFA (S)
(S) (R) (S R)
3. RITORNELLO (R)
(S) (R) (I)
4. INCISO (I)
(R i)
5. CODA
(R R I R)

NEL BLU, DIPINTO DI BLU

Migliacci Modugno

Penso che un sogno così non ritorni mai più;
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,
poi d'improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare... oh, oh!...
Cantare... oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu,
felice di stare lassù.

E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora
più su,
mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù,
una musica dolce suonava soltanto per me...

Volare... oh, oh!...
Cantare... oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu,
felice di stare lassù.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché,
quando tramonta, la luna li porta con sé.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli,
che sono blu come un cielo trapunto di stelle.

Volare... oh, oh!...
Cantare... oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu,
felice di stare quaggiù.

E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora
più su,
mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi
blu,
la tua voce è una musica dolce che suona per me...

Volare... oh, oh!...
Cantare... oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu,
felice di stare quaggiù.
Nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù,
con te!

Rapporti TESTO e MUSICA

(di equilibrio,
prevalenza, interscambio)

- PAROLE = catena di suoni (fonemi, morfemi) con diversa lunghezza, altezza, accento tonico
- MELODIA = catena di note con diversa durata (semibrevi, semiminime, crome, etc.) , altezza, con accenti forti/ deboli

Usate parole da 1 a 4 sillabe
(articolazione max. : 10 sillabe/sec.)

L'integrazione di parole, frasi, dura
5-10 sec.

Rapporti TESTO e MUSICA

Potenziali conflitti, ma anche....

Un senso nuovo, diverso

Potenziamento della rima, di alcune parole-chiave, di un sentimento

---

Percezione acustica di un suono

- acuto, rapido, in maggiore (?)
- grave, lento, in minore (?)

Tono allegro

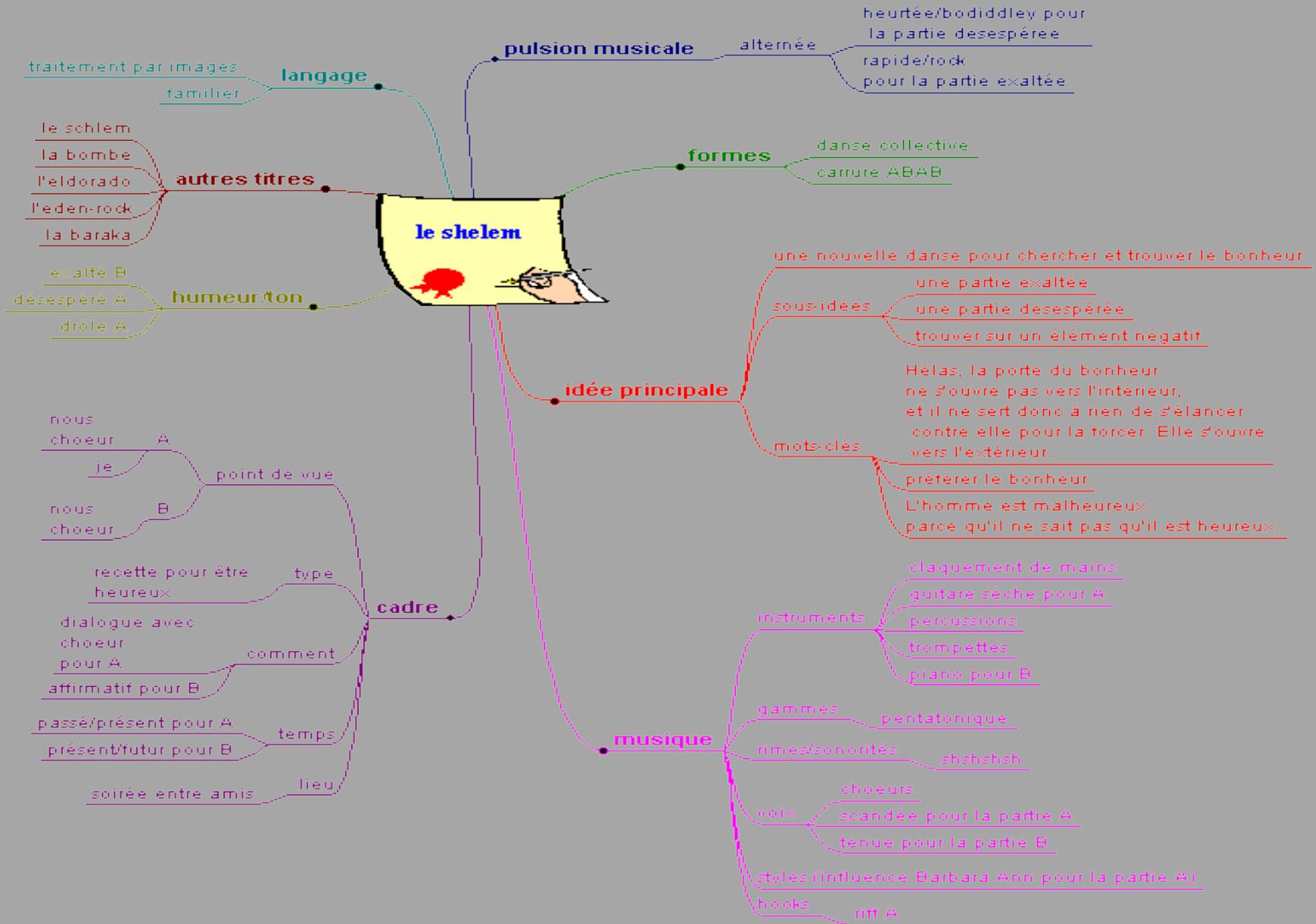
Tono triste

La canzone è : creata, trasmessa, eseguita,
ricevuta

AUTORE/I anonimo/i, identificabile/i

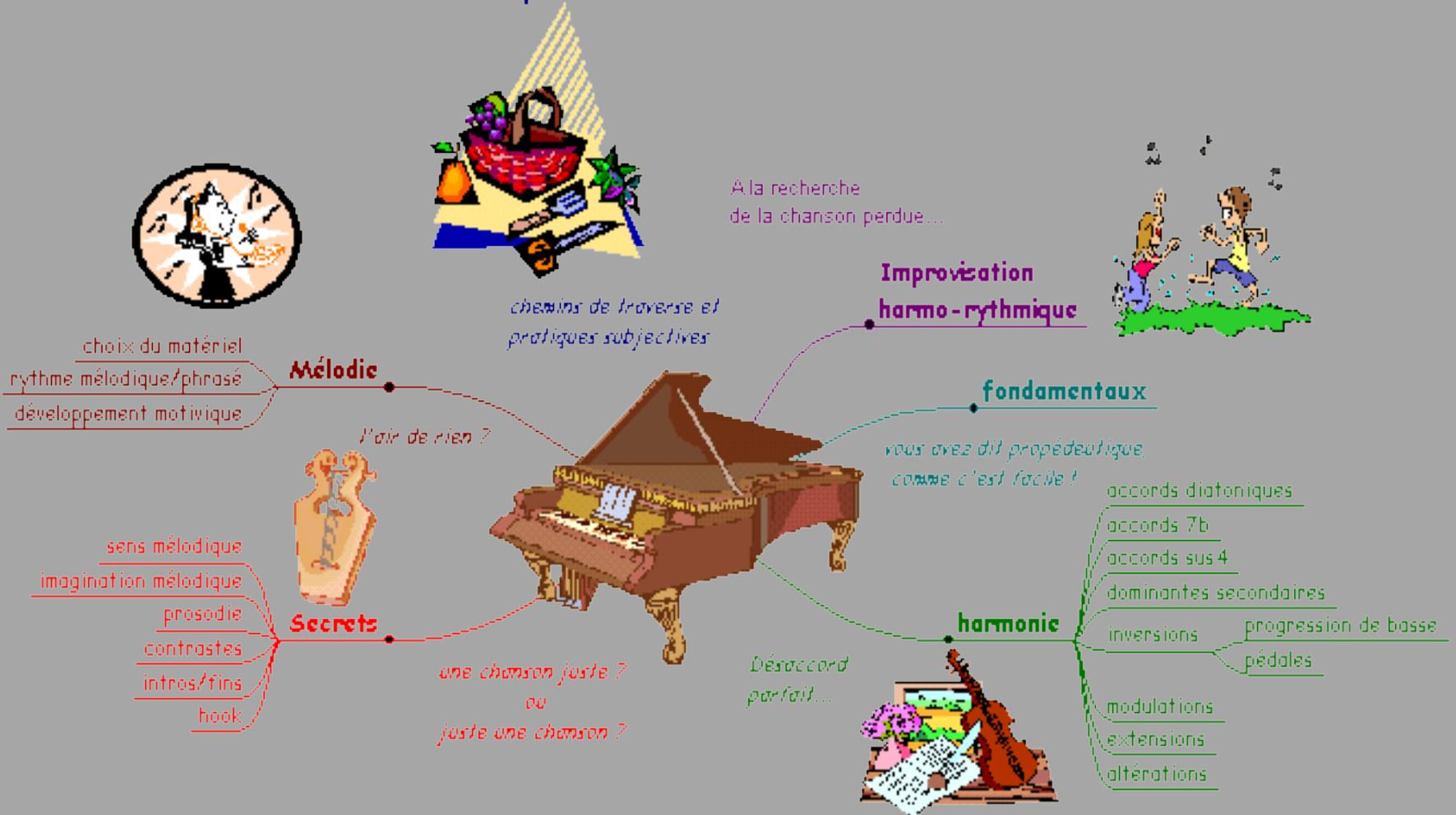
- la composizione letteraria (obiettivi, peculiarità)
- i mezzi musicali

Il processo elaborativo di una canzone

Il processo elaborativo di una canzone

Créer la musique de la chanson

La canzone è : creata, trasmessa, eseguita, ricevuta

Trasmissione

- ❖ **orale** (Trasformazioni volontarie e non!
Imitazioni, Interscambi) (“timbres”)
Ruolo degli ambulanti
- ❖ **scritta** (quaderni, fogli volanti, raccolte, edizioni)
- ❖ **differita** (meccanica, elettrica, elettronica, digitale)
- **La traduzione di una canzone**

Alcune date della tecnologia riproduttiva

- Edison 1877 fonografo
- Cilindri di cera 1885
- Berliner 1893 grammofono
- Marconi 1894
- Dittafono 1907
- Prima canzone incisa 1908
- Disco piatto 1913
- Primo disco jazz 1917
- Prima stazione radio 1920
- REGISTRAZIONE ELETTRICA 1925
- Microfono 1926
- Primo film sonoro 1927
- Tubo catodico TV 1928
- Disco vinile 78g. 1929
- Alta fedeltà , Juke-box 1927/34
- Registratore nastro magnetico 1932/35
- Disco 33 ½ 1948
- Disco 45 1949
- Nagra portatile , Videotape 1951
- Radiotransistor 1954
- Prima rete TV in differita 1956
- Disco LP stereo 1958
- Lettore audiocassette portatile 1963
- Videocassetta 1969
- Videoregistratore VHS 1976
- Disco laser 1978
- Camcorder 1980
- Disco CD 1982
- Registratori DVD 1996
- iPod Apple 2001

La canzone è : creata, trasmessa, eseguita, ricevuta

- Interpretazione

voce – gestualità – accompagnamento

L' Artista – Il Cantautore – La Vedette

- Il luogo (sec. periodo storico e geografia sociale)

- Il momento (attualità – rievocazione)

- Spazio (la scena tra cantante- spettatore)

aperto – chiuso

pubblico- privato

apposito - occasionale

Luogo occasionale

Luogo di “culto”

A movie poster for the concert 'JEAN MICHEL JARRE < 2010 >'. The poster features a large crowd of people at a concert, with a silhouette of a person in the foreground raising their hand. The text 'JEAN MICHEL JARRE' is at the top, and 'JEUDI 25 MARS PARIS - BERCY' is in the middle. At the bottom, there are logos for 'Directmatin', 'NOSTALGIE', 'AERO PRODUCTIONS', and 'jeanmicheljarre.com'. Contact information is also provided at the bottom left.

JEAN MICHEL JARRE
< 2010 >

JEUDI 25 MARS
PARIS - BERCY

jeanmicheljarre.com

0892 392 192 à partir de WWW.GDP.FR
BERCY: 0 892 390 490 à partir de WWW.BERCY.FR WWW.TICKETNET.FR FNAC,
CARREFOUR, GEANT ET MAGASINS U 0 892 68 36 22 à partir de WWW.FNAC.COM

Directmatin NOSTALGIE LES MEILLEURES AERO PRODUCTIONS

La canzone è : creata, trasmessa,
eseguita, ricevuta

Codifica (cantante) – Decodifica (ascoltatore)

Requisiti nella canzone e nell' interprete

Chiarezza – Concisione – Verosimiglianza - Eleganza

Personalità - Sincerità - Credibilità

Variabili dell'ascolto

Età – Umore – Cultura – Disponibilità

“... Così la componente fondamentale della ricezione è l’azione compiuta dall’ascoltatore che ricrea, a suo uso e secondo le proprie configurazioni interiori, l’universo significativo che gli è trasmesso.

Le tracce che in lui imprime questa ri-creazione appartengono alla sua vita intima...

Si potrebbe affermare, senza paradosso, che nell’ascoltatore sono individuabili due ruoli : il recettore ed il co-autore.”

Zumthor P., Introduction à la poésie orale, Ed. Seuil 1983

I GANCI (HOOKS) NELLA CANZONE

TESTUALI

- MUSICALI
  - Ritmo
  - Tempo
  - Melodia
  - Armonia
- TESTO LETTERARIO

NON TESTUALI

- ESECUZIONE
  - Arrangiamento
  - Dinamica del suono
  - Effetti vari
  - Organico (qualità) VOCE
- PRODUZIONE
  - Effetti sonori
  - Editing
  - Mixing
  - Bilanciamento, Distorsione del segnale

L'emozione in musica è conseguente alla tensione derivante dall'alternarsi tra *Ripetizioni* (piacere del riconoscimento) e *Cambiamenti* (effetto sorpresa), in maggiore (Modulazione) o minore (Variazioni) grado, su uno o più Elementi testuali.

Hook testuale è la frase musicale o lirica che emerge e si ricorda facilmente

Hooks lirici : **Assurdità, Assonanze, Onomatopée, Espressioni in altre lingue, colloquiali, pesanti, Nonsenses, Interiezioni, Citazioni**

intertestuali

Hooks musicali : **Ritmi insoliti, sovrapposti, Sospensioni improvvisate, Ostinati, Salti melodici ampi, Cambi tonali, Progressioni armoniche insolite, Citazioni**

intertestuali

La Canzone, espressione di idee, sentimenti, tradizioni, emozioni di persone, gruppi sociali, popoli

Nasce per cogliere, per contribuire al “l’air du temps” e resta segnalibro dei ricordi : opera nel presente e resta documento più prezioso di tanti libri di storia, perché racconta la Società

- Colette Magny : *“Ho una voce, la mia sola arma, allora canto, utilizzo questo strumento che natura m’ha dato come mezzo di lotta”*

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
I - Les Mérovingiens
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-428

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
II - Les Carolingiens
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-429

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
III - Les Capétiens
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-430

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
IV - Les Valois
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-431

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
V - Les Bourbons
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-432

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
VI - La Révolution
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-433

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
VII - Napoléon, ses amis, ses ennemis
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-434

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
VIII - Le Règne de Louis XVI
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-435

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
IX - La Guerre de Cent Ans et François Ier
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-436

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
X - La Guerre de 1870
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-437

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
XI - La République
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-438

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
XII - Napoléon
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-439

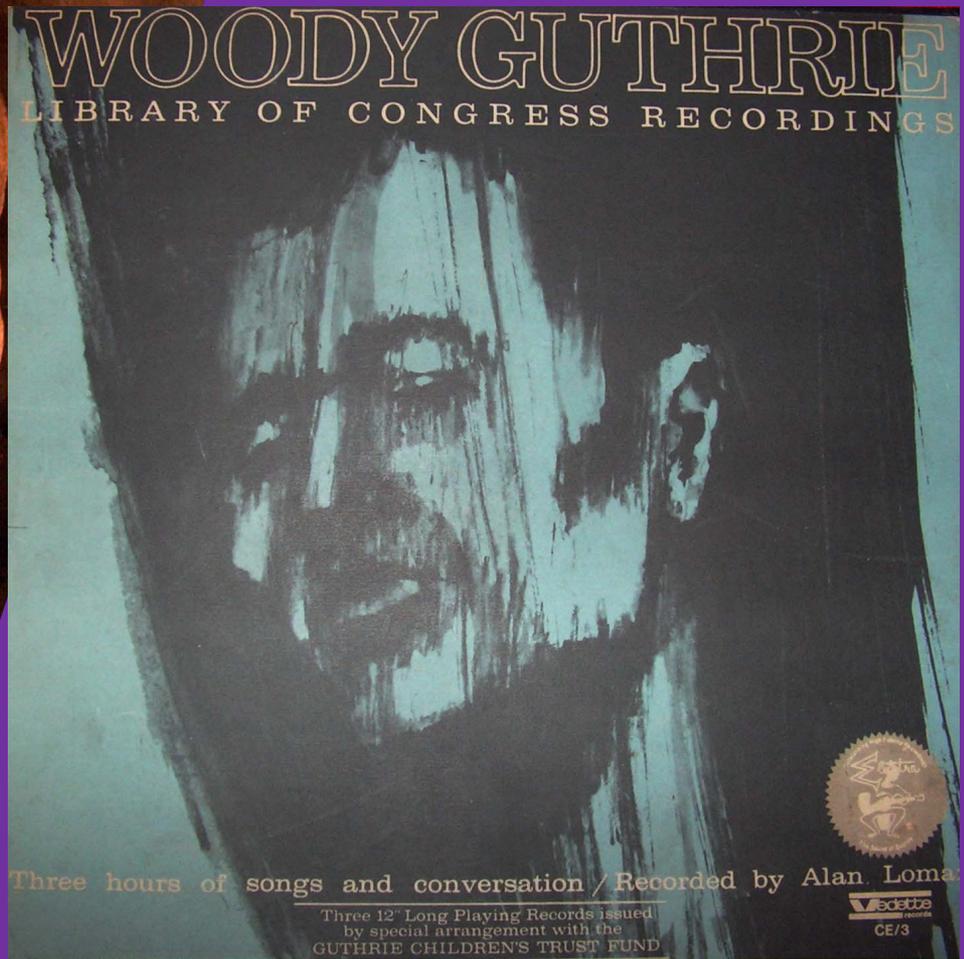
**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
XIII - La Commune
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-440

**HISTOIRE DE FRANCE
PAR LES CHANSONS**
XIV - La Première Guerre mondiale
France Vernillat et Pierre Barbier
LDY-441

WOODY GUTHRIE

LIBRARY OF CONGRESS RECORDINGS

Three hours of songs and conversation / Recorded by Alan Loma

Three 12" Long Playing Records issued
by special arrangement with the
GUTHRIE CHILDREN'S TRUST FUND

Vedette
records
CE/3

sergio liberovici
michele l. straniero

**CANTI DELLA
RESISTENZA EUROPEA**

1933 1963

greece

STEREO