

I generi

La musica esiste da tempi antichissimi, sicuramente da prima ancora che ne rimanesse traccia storica. Non c'è stata civiltà che prima o poi non abbia sviluppato un proprio sistema musicale, o che non ne abbia adottato uno, seppure adattandolo alle sue necessità e ai suoi gusti.

I generi musicali sono categorie entro le quali vengono raggruppate musiche aventi caratteristiche generali comuni, quali l'organico strumentale, il destinatario e il contesto in cui sono eseguite.

1

Viene abitualmente definita con il termine **musica leggera** la musica popolare contemporanea, destinata ad un pubblico vasto quanto più è possibile. L'espressione definisce un tipo di musica di *facile ascolto, dal linguaggio abbastanza semplice* e poco elaborata, spesso ridotta a semplice intrattenimento e destinata al consumo di massa. In effetti, la musica leggera raggruppa in sé un insieme di tendenze musicali che si sono affermate a partire dal secondo dopo guerra, caratterizzate da un linguaggio relativamente semplice e in alcuni casi schematico.

La musica leggera è strettamente inserita nel circuito di diffusione commerciale mondiale con incisioni discografiche, video, festival, concerti-spettacolo, trasmissioni e reti televisive e radiofoniche.

Le caratteristiche principali della musica leggera sono:

- spiccata orecchiabilità delle melodie, che sono semplici e spesso ripetute;
- ritmica semplice e talvolta ossessiva
- testi di facile comprensione;
- elaborazione musicale e strumentazione scarse o poco elaborate;
- utilizzo della forma *canzone* (strofa- ritornello, strofa-strofa; o forma libera);
- breve durata dei brani.

Le forme di cui si avvale generalmente sono le più semplici: forma bipartita (strofa e ritornello) e forma tripartita (che segue lo schema A-B-A); i ritmi sono ben scanditi, binari o ternari, rare le combinazioni ritmiche complesse o irregolari. La melodia è sempre chiara, incisiva, e soprattutto « orecchiabile»: essenzialmente basata sul diatonismo (cioè usa i suoni naturali della scala) e con un carattere armonico (accordi che esegue, per esempio, la chitarra) ben definito: infatti la musica leggera si avvale soprattutto dell'armonia tradizionale.

Dal punto di vista strumentale e vocale, non vi è, nella musica leggera, limitazione all'uso dei più disparati complessi, strumentali o vocali: la grande orchestra, la piccola orchestra da caffè concerto, la banda, l'orchestra jazz, o anche un solo strumento di qualsiasi tipo; il complesso di voci o una voce sola.

La musica leggera ha trovato nella radio e nella televisione un raggio d'azione che moltiplica a potenza infinita la sua diffusione.

<http://www.youtube.com/watch?v=oLVywY5EwoA> i Beatles

http://www.youtube.com/watch?v=p_euKhE7rw0 I Rolling stones

2

La parola *musica* deriva dalle parole greca "musa". L'idea occidentale di musica è quindi generalmente collegata alle muse, e in questo senso alludeva ad ogni scienza ed arte che risveglia l'idea di cosa perfetta, gradevole e ben ordinata.

Nel linguaggio comune il termine **musica classica** indica tutta la musica colta d'occidente. Quindi il termine "classico" (classico significa che serve da modello, che pone le basi) non identifica (sempre solo nel linguaggio comune) gli autori

del periodo classico , ma quel repertorio musicale che rispetta determinate regole e stilemi come vengono insegnati nell'ambito dei corsi accademici istituzionali.

Ciò che accomuna tutti i generi che vengono definiti di solito come musica classica, è il ruolo di archetipo (= modello originale) per tutta la musica che è venuta dopo.

Le caratteristiche generali della musica classica sono:

composizioni molto varie e anche molto complesse, che seguono schemi (forma musicale) che impongono durata, successioni di temi, struttura ritmica e armonica e che si differenziano a seconda dei vari periodi storici : ad esempio sinfonia, sonata, concerto, suite, melodramma.

uso di strumenti appositamente creati e perfezionati nel tempo

uso della notazione e delle regole armoniche classiche

attenzione alla varietà ritmica (tante frasi ritmiche diverse all'interno dello stesso brano e non ripetizione continua dello stesso ritmo), alla varietà dinamica (uso del forte e del piano e di tutte le loro sfumature), alla varietà timbrica (alternanza dei vari strumenti o famiglie di strumenti nell'esecuzione della stessa forma) , alla varietà tematica (in una stessa composizione ci sono molte frasi melodiche o ritmiche e non solo una "musichetta" facilmente orecchiabile).

I compositori più noti sono Palestrina, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Rossini, Wagner, Verdi, Debussy e ... tantissimi altri.

La musica è nata con l'uomo (la prima comparsa di singoli ingredienti, come la produzione volontaria, anche tramite strumenti, di suoni da parte dell'uomo, risale al paleolitico) ma, per avere un sistema teorico di organizzazione dei suoni, dobbiamo attendere l'antica Grecia.

Per secoli la musica fu essenzialmente vocale, monodica (a una voce sola) , ma dal rinascimento (1400 d.C.) in poi la musica strumentale ebbe un forte sviluppo e si affermarono la polifonia (musica a tante voci) e grandi forme come : sonata, concerto, sinfonia. Nel melodramma , quello che comunemente viene chiamato opera lirica, musica strumentale e vocale producono insieme un spettacolo complesso e raffinato.

Le formazioni strumentali tipiche della musica classica sono: l'orchestra formata da tutti gli strumenti, l'orchestra di archi (strumenti ad arco , organo o clavicembalo) il quartetto (violino, viola, violoncello, contrabbasso), il trio.

<http://www.youtube.com/watch?v=xR8mdrQDQGg> Vivaldi - la tempesta

http://www.youtube.com/watch?v=0xzJstWE_4Y&feature=related Bach – concerti brandeburghesi

<http://www.youtube.com/watch?v=zBl4kazdK4A> Monteverdi – madrigale (brano vocale molto raffinato per 4 voci soliste)

<http://www.youtube.com/watch?v=YrbK1IODmLo&feature=related> Verdi coro Va' pensiero dal melodramma Nabucco

3

"Cos'è il Jazz? Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai mai." Louis Armstrong

Il jazz è un linguaggio musicale estremamente emozionale, nato dall'improvvisazione, ma che necessita allo stesso tempo di notevole perizia tecnica; basato sulla varietà ritmica e del fraseggio, vanta ricchezza armonica e splendide melodie. Pur essendo principalmente musica strumentale, il jazz ha espresso nel tempo voci straordinarie per intensità, calore interpretativo e tecnica.

Il jazz nasce e prende forma con l'affermarsi nella società americana della minoranza nera.

Gli schiavi neri d'America si erano inventati la loro musica: memorie di ricordi africani trapiantate sulle sonorità popolari dei bianchi e contaminate dagli inni religiosi cristiani. Dapprima il canto accompagna il lavoro (worksongs) e i momenti di nostalgia e di ricordo (il blues) e quindi diviene preghiera (spiritual e gospel). C'è anche però il carattere di intrattenimento e divertimento che compare nel jazz suonato nelle strade e nelle bettole di New Orleans.

A partire dagli anni '20, dapprima a Chicago e poi Kansas City e New York, si esibiscono formazioni guidate da musicisti che diventano subito leggenda come Louis Armstrong e Duke Ellington.

il jazz è la musica più vitale, libera e rappresentativa dell'epoca contemporanea.

Fin dagli inizi l'interpretazione jazzistica ha posto un grande accento sull'espressività e sul virtuosismo strumentale con elementi musicali africani, scale pentatoniche (cioè con cinque toni consecutivi come do re mi fa# sol#), sul notevole uso di ritmi sincopati e di poliritmie (più ritmi diversi sovrapposti).

Caratteristica principale della musica jazz è senza dubbio l'improvvisazione, che ne è il cuore e l'anima.

Si può improvvisare cambiando la linea melodica, il tessuto armonico, cioè la sequenza degli accordi, o il ritmo. La forma su cui i jazzisti improvvisano è lo standard, cioè quei brani provenienti dalla musica leggera o dal musical

La formazione jazzistica moderna tipica è costituita da un gruppo musicale di dimensioni limitate. La combinazione più frequente è il quartetto, quasi invariabilmente costituito da una sezione ritmica composta da batteria, basso o contrabbasso, pianoforte e da uno strumento solista, generalmente un sassofono o una tromba.

<http://www.youtube.com/watch?v=yFsqRBTxFnw> qui puoi ascoltare Magica bula (Cenerentola) - Luis Armstrong

<http://www.youtube.com/watch?v=vnRqYMTpXHc> qui puoi ascoltare What a Wonderful World - Louis Armstrong

<http://www.youtube.com/watch?v=wyljMBpGDA&feature=related> qui puoi ascoltare When The Saints Go Marching In
con Luis Armstrong

4

Con musica etnica si indica quel genere musicale che affonda le proprie radici nelle tradizioni di una determinata etnia, popolazione, ambito geografico o culturale.

Ogni popolazione ha una propria tradizione di musica popolare

L'origine della musica tradizionale, il più delle volte, va ricercata nella necessità di uno strumento di comunicazione che potesse essere più facilmente accettato nell'ambito di una comunità ristretta e spesso chiusa.

La musica popolare tende ad essere strettamente legata ad almeno due altri aspetti culturali di natura regionale: gli strumenti musicali con cui è eseguita e i balli che eventualmente la accompagnano.

Ascolto: Giga du rus appennino piacentino

<http://www.musicapopolare.net/modules/PDdownloads/visit.php?cid=1&lid=1>

www.appennino4p.it/video2.php?cl=6ettl qui (attenzione perché si apre molto lentamente per la presenza di moltissimi video) puoi anche vedere un famoso pifferaio in concerto.

La giga è un'antica danza delle quattro province.

Ne esistono due versioni: la giga a due, con un cavaliere e due dame, e la giga a quattro, con due cavalieri e quattro dame. Sono danze a coreografia fissa, con piccole varianti locali ma sostanzialmente conosciute con uno stesso schema su tutto il territorio delle quattro province.

E' un ballo *a richiesta* : un tempo, quando i balli erano a pagamento, un ballerino chiedeva ai suonatori uno di questi balli e il ballo era suo, cioè lo faceva con le donne che aveva invitato e tutti i presenti rimanevano a guardarli. Lo scopo era di mostrare la propria bravura e mostrare le belle ragazze che acconsentivano al ballo. Se non venivano chieste gige la serata passava senza che i suonatori ne eseguissero

Come tutte le danze di questa zona viene suonata da una coppia di suonatori con piffero, zampogna e anche fisarmonica.

Nella tradizione italiana si sono strumenti come la fisarmonica, il mandolino, l'ocarina o lo scacciapensieri, e balli come la tarantella, la pizzica, il saltarello o il ballo liscio.

La musica popolare è spesso concepita in modo da poter essere suonata da suonatori non troppo esperti e certamente non virtuosi; nella maggior parte dei casi, essa nasce o ha la sua principale espressione in momenti di aggregazione sociale come feste, sagre, o celebrazioni.

In tutti i paesi del mondo, la musica, ebbe origine più dal canto popolare, che attinge all'innato desiderio dell'uomo di esprimere con brevi componimenti poetico-musicali, sentimenti amorosi od eroici, gai o tristi, su ritmi creati o ritrovati. I francesi hanno, forse, la più antica tradizione di canti popolari, espressi in lingua provenzale o romanza, il cui primo documento risale all'anno 881.

La Spagna ha le sue antiche inconfondibili melodie popolari, basate su vari ritmi di danza, come il flamenco.

In Africa non esiste una parola per indicare la musica: essa è parte della vita stessa e non ha bisogno di una parola diversa da quelle che indicano i diversi momenti della vita.

In questo sito cliccando sulle foto potrai sentire testimonianze sonore interessanti.

<http://www.luisdevin.com/fotogallery-ricerca.asp?foto=26>

In Australia gli aborigeni hanno tutto il loro repertorio musicale legato a uno strumento antichissimo, il **didjeridoo**, un **bastone scavato dalle termiti** <http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE>

Approfondimenti

ROCK 'N' ROLL

Il rock 'n' roll, viene tradizionalmente definito come una sintesi di rhythm 'n' blues e country music, ma con il passare del tempo si evolve fino a diventare un genere unico e ben distinguibile nelle sue caratteristiche.

Alcuni artisti bianchi, in particolare Elvis Presley, seppero sfruttare la grande carica ritmica proveniente dalla musica nero-americana, facendo così scoppiare il fortissimo fenomeno del rock 'n'roll, che si basa su brani scatenati.

La formazione classica di una rock 'n'roll band comprende storicamente:

Una voce ,spesso accompagnata da armonizzazioni vocali e cori;

Una o due chitarre, di solito elettriche,

Una forte e decisa base ritmica (basso e batteria).

In questo quartetto di base si inseriscono anche altri strumenti, come il piano, il sax e talvolta strumenti orchestrali.

Negli Stati Uniti era quindi nato un linguaggio musicale universale.

Da ascoltare Elvis Presley – Hound dog

IL TEATRO CANZONE DI GIORGIO GABER

L'importanza di Giorgio Gaber non si limita infatti al solo campo musicale: oltre che cantautore è stato anche attore, autore teatrale, e attento interprete, con ironia, intelligenza e lucidità delle contraddizioni della nostra epoca.

La prima parte della sua storia artistica si svolge negli anni '60, dove si fa apprezzare come chitarrista di jazz e rock. Al culmine del successo e della popolarità, agli inizi degli anni '70, Gaber comincia ad avvertire il bisogno di un senso diverso di fare musica e di un rapporto più diretto col pubblico. Inizia così la seconda parte della sua vita artistica in cui dà vita al cosiddetto "Teatro Canzone", una esperienza innovativa che alterna canzoni e monologhi.

Il Teatro Canzone per la strumentazione (chitarre, batteria, basso, chitarra elettrica, pianoforti e anche fiati), per la struttura melodica e ritmica può essere considerato una forma popolare con influssi jazzistici. Rappresenta quindi una forma particolare di incontro fra musica popolare e musica colta: i testi sono complessi e letterari, vi sono inserti teatrali (i monologhi) e le parti cantate spesso non hanno la struttura ripetitiva con i ritornelli della musica leggera.

Sul palcoscenico Gaber si presenta solo senza alcuna scenografia. Nei suoi spettacoli descrive l'evolversi della società italiana toccando i più svariati argomenti: famiglia, amicizia, solitudine, amore, coscienza individuale, ma anche politica, economia, istituzioni, religione, mass-media.

Da ascoltare :

- La libertà - http://www.youtube.com/watch?v=WYAlgWu_VXI
- shampoo - <http://www.youtube.com/watch?v=mNsCvOFcNng>