



SECOLI DI ORIGINALITÀ MUSICALE AMERICANA

Lezione di Aloma Bardi

Siena, Liceo Musicale “Enea Silvio Piccolomini” - Aula Magna

Giovedì 9 aprile 2026, ore 11-13.40

Referenti: Prof.sse Elena Bozzi e Katuscia Manetta

PERCHÉ STUDIARE LA MUSICA AMERICANA?

- **La musica americana è scarsamente conosciuta a livello internazionale, ad eccezione soprattutto del jazz e di musiche commerciali per il consumo prevalentemente giovanile, come il pop e il rock.**
- **È diffusa l'erronea nozione che musica americana si identifichi con il Novecento e la contemporaneità, mentre si tratta di secoli e secoli di originalità musicale.**
- **La musica americana come materia di studio non viene inclusa nei programmi universitari, dei conservatori e delle scuole di musica; nelle storie della musica trova scarso spazio o è assente.**
- **È poco presente nella programmazione, poco conosciuta dagli interpreti e dal pubblico, scarsamente sostenuta dalle case discografiche.**

CHE COSA INTENDIAMO PER “MUSICA AMERICANA”?

- ❑ Secoli di grande, complessa originalità.
- ❑ Il risultato di rapporti, scambi ed influenze reciproche tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra cultura musicale importata con la colonizzazione e antiche culture musicali native preesistenti alle conquiste dei popoli europei.
- ❑ Un panorama che include una straordinaria gamma di musiche folk.
- ❑ Riconoscimento del *passato* della musica americana, vista come mondo da scoprire.

DA DOVE HA INIZIO IL VIAGGIO?

- Dal popolo dei Native Americans che abitava anticamente i territori nord-americani.
- All’inizio del Seicento, i missionari Francescani e i Padri Gesuiti furono tra i primi europei ad esplorare i territori di frontiera, a scriverne trattati etnografici, a udirne e trascriverne la musica, sino ad allora tramandata oralmente, da allora introdotta nel sistema occidentale di notazione scritta.
- Il francescano Gabriel Sagard-Théodat scrisse nel 1636 una Storia del Canada e narrazione dei viaggi dei missionari e trascrisse alcune musiche che aveva udito.

1.

LA MUSICA DEI NATIVE AMERICANS

- Il continente nord-americano precedente alla colonizzazione degli europei.
- I popoli nativi e l'importanza enorme della musica nella loro antica cultura; musica e ritualità, musica e danza; trasmissione orale di un patrimonio musicale.
- La colonizzazione e cristianizzazione progressiva dei popoli conquistati.
- La scoperta e trascrizione del patrimonio musicale dei Native Americans.

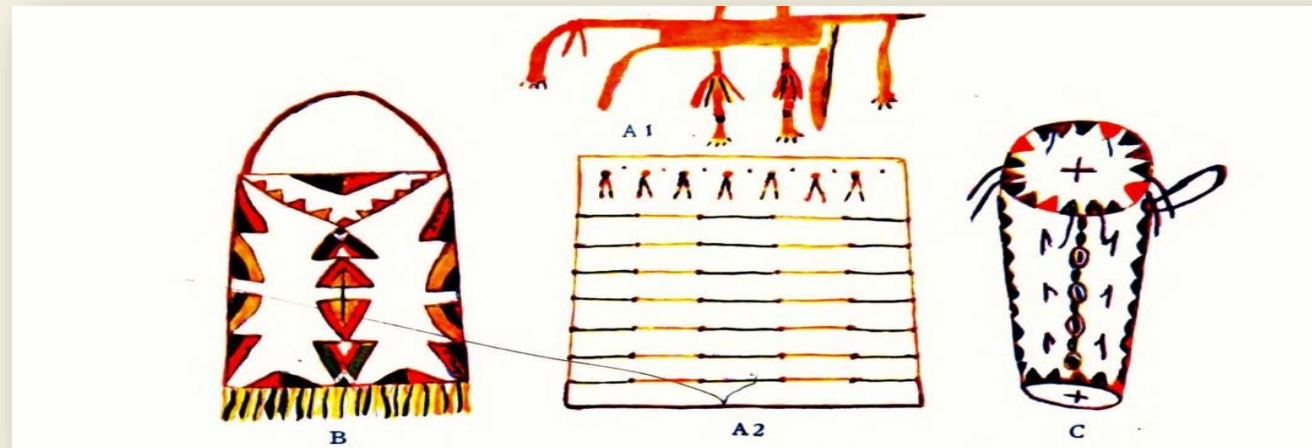


Natalie Curtis Burlin, etnologa,
etnomusicologa, 1875-1921.
Fotografia: © Alfred R. Bredenberg.

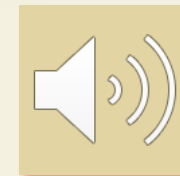
Per millenni la vita musicale nelle Americhe era consistita nella pratica dei popoli indigeni e nella trasmissione orale di un'esperienza musicale legata ai ritmi della natura, della guerra, della caccia, delle credenze religiose, e alla ritualità del movimento e della danza.

- La conquista dei territori condusse, parallelamente all'insediamento dei popoli europei, all'importazione della loro musica.
- Numerose esplorazioni e trascrizioni delle antiche musiche dei Nativi Americani vennero compiute in Nord America, soprattutto ad opera dei religiosi e dei viaggiatori.

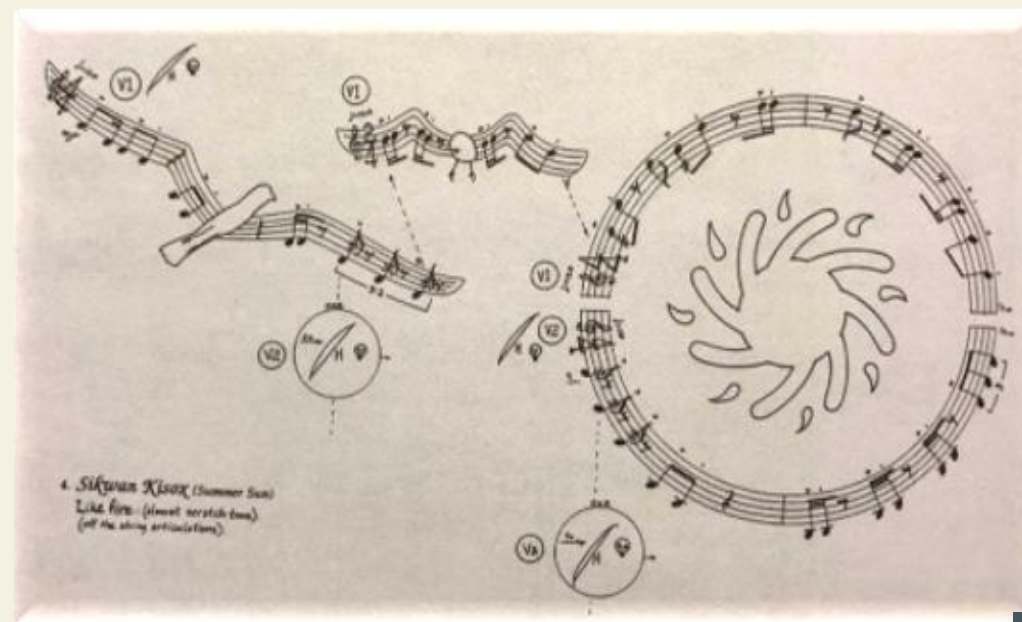
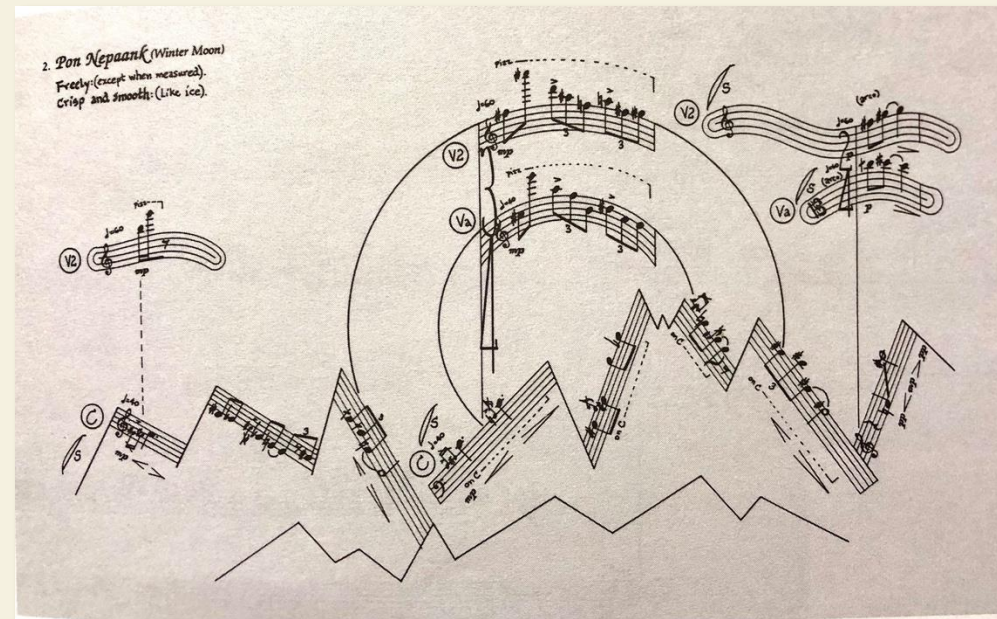
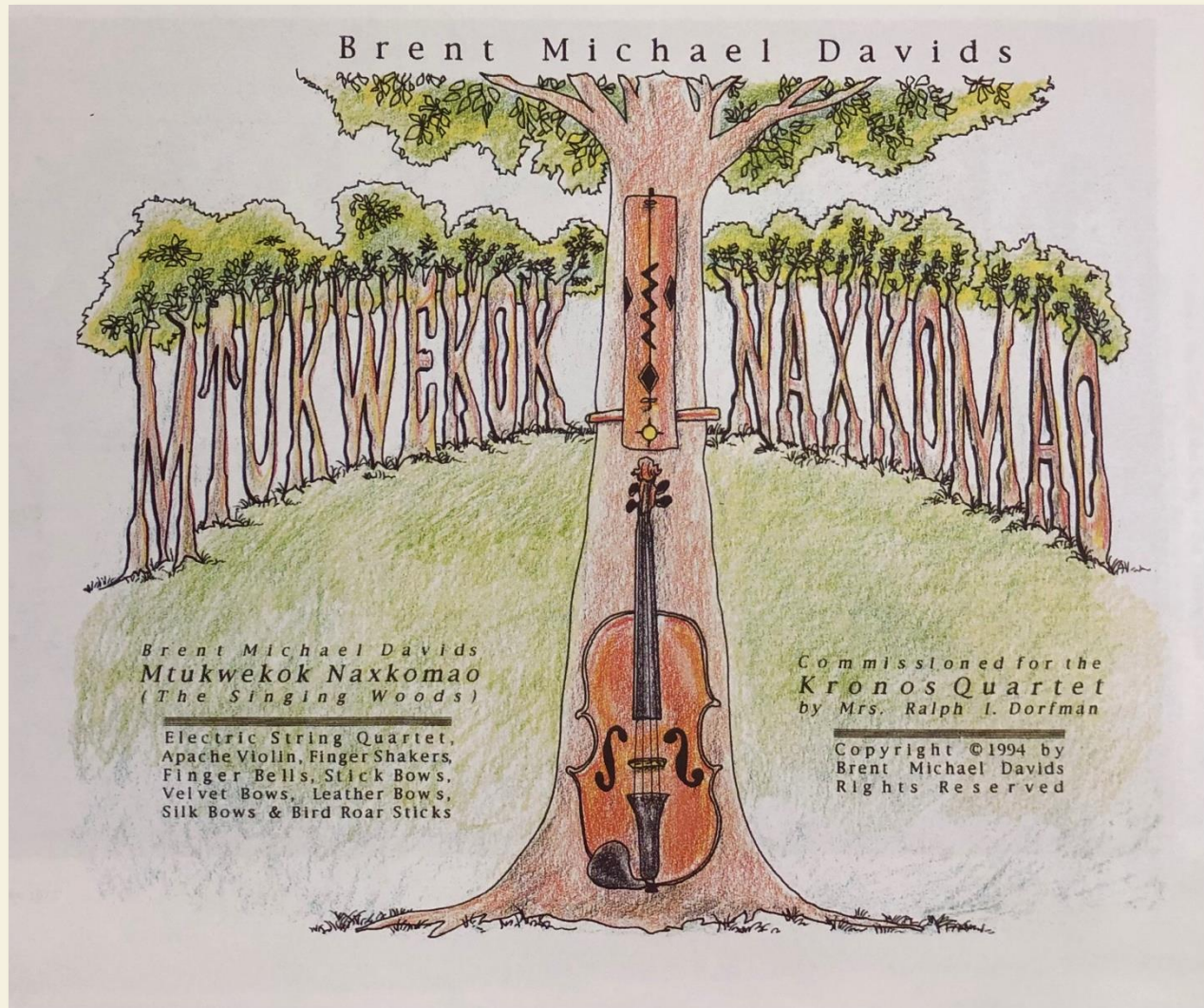
L'affermazione della moderna etnomusicologia negli ultimi due decenni del XIX secolo e lo sviluppo delle tecniche di riproduzione del suono resero possibile catturare la memoria di tradizioni musicali già in via di estinzione nella mutata realtà sociale (istituzione delle prime **riserve indiane** a cominciare dall'800, con alcuni precedenti settecenteschi).



NATIVE AMERICAN WAR DANCE SONG
Southern Plains Indians – Registrazione sul campo.

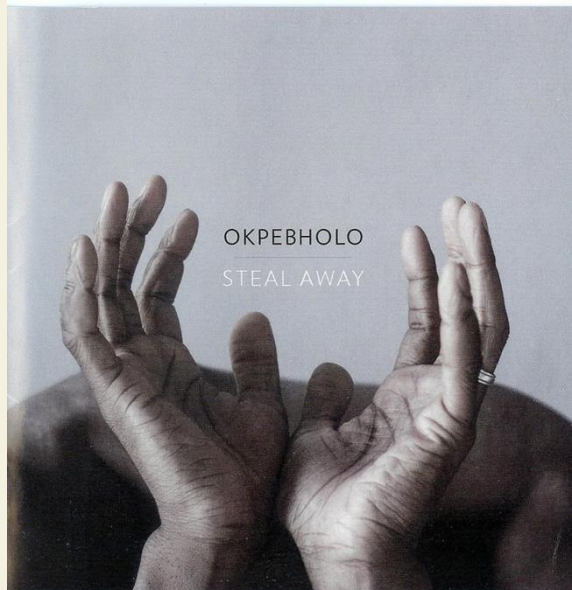


La musica dei Native Americans nostri contemporanei





2. LA MUSICA DEGLI SCHIAVI AFROAMERICANI



Schiavitù legalizzata ufficialmente in Nord America dal 1641, con qualche precedente dal 1619.

Abolita al termine della Guerra Civile 1861-1865.

Origine degli Spirituals e loro funzione comunitaria, religiosa, di protesta e persino insurrezione.

DEEP RIVER (Tradizionale) AFRICAN AMERICAN SPIRITUAL



Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord,
Oh, don't you want to go to that Gospel feast,
That Promised Land where all is peace?
Oh, deep river, Lord,
I want to cross over into campground.

Fiume profondo, la mia casa è oltre il Giordano,
fiume profondo, Signore,
oh, non vuoi andare a quella festa del Vangelo,
quella Terra Promessa dove tutto è pace?
oh, fiume profondo, Signore,
voglio attraversare e raggiungere
l'accampamento.

3.

LA MUSICA DELLA RIVOLUZIONE AMERICANA

Dalla colonia all'indipendenza

1775-1783 – Guerra di Indipendenza Americana

4 luglio 1776 – Declaration of Independence

- **Musica sacra comunitaria; il coro amatoriale esprime il fervore religioso.**
- **Si affermano le prime grandi figure di compositori nord-americani individuali.**
- **Affrancamento dallo stato coloniale; la musica accompagna la Rivoluzione Americana.**
- **Musica classica: nascita delle orchestre, delle società di concerti, dell'editoria.**
- **La carica esplosiva del Settecento musicale americano risiede nell'urgenza di respingere i modelli importati dall'Europa.**

WILLIAM BILLINGS

1746-1800

CHESTER

1770

Questa composizione (*hymn/anthem*) divenne l'inno di battaglia dei soldati della Rivoluzione Americana.

**Let tyrants shake their iron rod,
And Slav'ry clank her galling chains,
We fear them not, we trust in God,
New England's God forever reigns.**

Lasciate che i tiranni agitano la loro verga di ferro, e che la schiavitù faccia tintinnare le sue catene vessatorie, noi non li temiamo: noi confidiamo in Dio, e il Dio del New England regna per sempre.

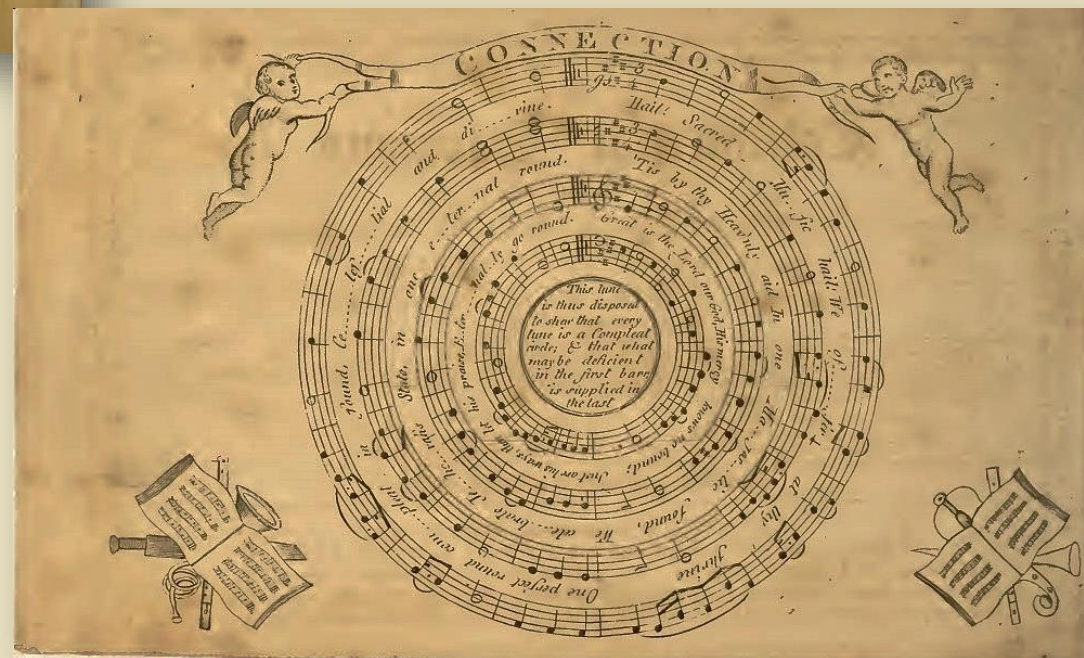




← William Billings (1746-1800)
*The New-England Psalm-Singer:
Or, American Chorister,*
Boston 1770; incisione
di Paul Revere in controfrontespizio.

CERCHI MUSICALI IN BILLINGS,
dalle raccolte settecentesche:
figure simboliche di musica
disposta in cerchi concentrici
di vita comunitaria.

William Billings (1746-1800) →
The Continental Harmony,
Boston 1794;
incisione in controfrontespizio.



4.

L'OTTOCENTO

LA MUSICA DELLA NATURA NEL ROMANTICISMO AMERICANO

- LA NATURA ISPIRA LA MUSICA
- LA MUSICA DESCRIVE LA NATURA
- AMPIEZZA DELLA NATURA AMERICANA

Alla fioritura eccezionale del Romanticismo americano nella letteratura, nella pittura e nella filosofia, su cui si staglia il movimento del Trascendentalismo, corrisponde un altrettanto straordinario Romanticismo nella musica statunitense, che vede il concepimento di partiture sinfoniche grandiose e visionarie; la produzione di teatro musicale: opera, *melodrama*; la fioritura della canzone anche per uso amatoriale; mentre si affermano i conservatori, le orchestre e società di concerti, l'editoria musicale.

ROMANTICISMO AMERICANO

L'Ottocento e la grande fioritura della letteratura, della pittura, della filosofia.



Pittori romantici della Hudson River School: Thomas Cole (1801-1848) - *Distant View of Niagara Falls*; 1830; *New England Scenery* (part.); 1839. Art Institute of Chicago.

IL VIAGGIO ROMANTICO
di ANTHONY PHILIP HEINRICH
1781-1861

Musica sinfonica descrittiva della immensa natura americana.

Ascolto dal movimento finale di
The Ornithological Combat of Kings: Or, The Condor of the Andes and the Eagle of the Cordilleras
(Grand Symphony): Victory of the Condor.

Sinfonia composta prima del 1836. Gli immaginosi titoli e i riferimenti extra-musicali.



TO THE
 Spirit of
BEETHOVEN,
 The Monumental Symphony
 for a
GRAND ORCHESTRA.
 Composed by
 Anthony Philip Heinrich.

*ML
96
H42
X1*

THE
 Ornithological Combat Kings
 WITH THE
 CONDOR OF THE Andes THE EAGLE OF THE Godliens.

A Grand Symphony.
 Extracted and Arranged for a
FULL ORCHESTRA.
 With some Variations from a description
Concerto Grosso Vocale
 of the same Title and Subject, comprising six pieces
FOUR Characteristic Movements United in ONE.
 First. *Alligro vivace e spiritoso.* The Conflict in the Air.
 Second. *Andante maestoso.* The Repose.
 Third. *Alligro vivace.* The Battle on Land.
 Fourth. *Sinco Villante e trionfante.* The Victory.
 COMPOSED BY
Anthony Philip Heinrich.

O Santa Maria
 a Sacred Song for 14 parts
Concertante,
 For the service of the Catholic Church
 Inscribed to the Chapel Royal
 of Dresden - By *A. P. Heinrich*

**ML
96
H42
X1**

THE
 Ornithological Combat Kings
 Title the Outside Title
 Grade Simfonia in Partitura
 for 17 Instruments
 composed by
Anthony Philip Heinrich.
*ML
96
H42
X1*

Volumi di manoscritti musicali della Collezione A.Ph. Heinrich, The Library of Congress Music Division.



5.

LA MUSICA AMERICANA DELLA SPERIMENTAZIONE MODERNA E CONTEMPORANEA IL NOVECENTO E OLTRE IL DUEMILA - I NUOVI LINGUAGGI

- Sviluppo dell'avanguardia musicale e contrapposizione avanguardia-accademia.
- Affermazione del jazz, della canzone e del musical.
- Mercato discografico.
- Dialogo e scambio con l'Europa.
- Apporti dell'immigrazione e delle culture musicali dei vari popoli.

CHARLES E. IVES

1874-1954

**Compositore sperimentale,
filosofo, saggista,
grande e visionario innovatore musicale.**

**ASCOLTO DAL MOVIMENTO FINALE
DELLA IV SINFONIA.**





GEORGE GERSHWIN

1898-1937

**Pianista virtuoso e compositore di opera,
commedie musicali, musica da concerto
influenzata dal jazz, canzoni.**

**ASCOLTO DA *RHAPSODY IN BLUE*
CON LO STESSO GERSHWIN AL PIANOFORTE.**

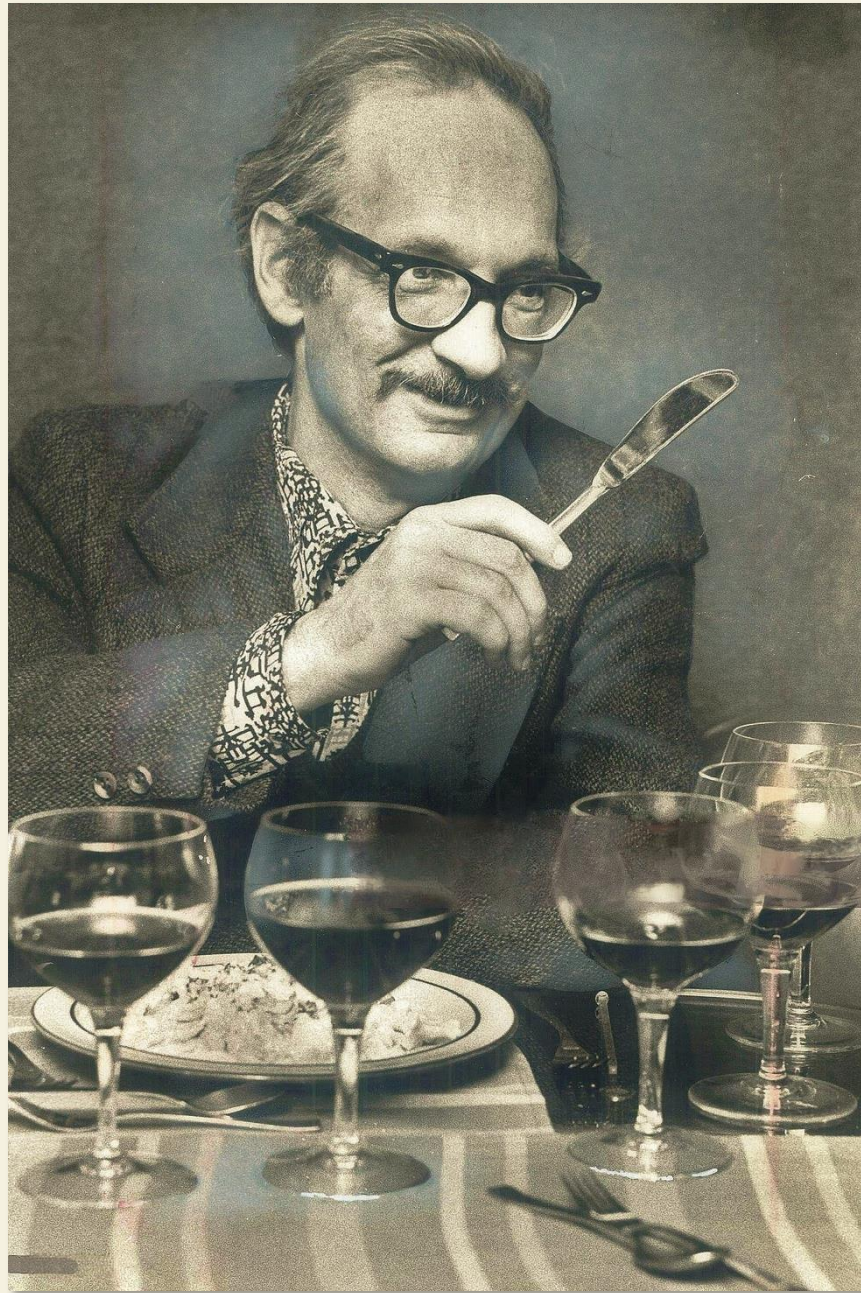


HENRY COWELL - 1897-1965

Sperimentatore sugli strumenti musicali, sulle tecniche esecutive e sugli effetti del suono, esploratore infaticabile delle culture musicali dei popoli esotici e lontani.

Ascolto da *The Banshee* (1925), composizione di avanguardia per pianoforte: lo strumento viene suonato direttamente attraverso la cordiera e non la tastiera, per creare effetti misteriosi (*Banshee*: spirito nella mitologia irlandese).





GEORGE CRUMB - 1929-2022

Sperimentatore del suono e delle risonanze spirituali della musica

***Apparition* 1979 - Testo poetico di Walt Whitman**

Rapporto tra poesia e musica

**The night, in silence, under many a star;
The ocean shore, and the husky whispering wave, whose voice I know;
And the soul turning to thee, O vast and well-veil'd Death,
And the body gratefully nestling close to thee.**

**La notte, nel silenzio, sotto tante stelle;
la riva dell'oceano, e il mormorio rauco dell'onda, la cui voce conosco;
e l'anima che a te si volge, o Morte immensa e velata,
e il corpo che in te grato trova rifugio.**

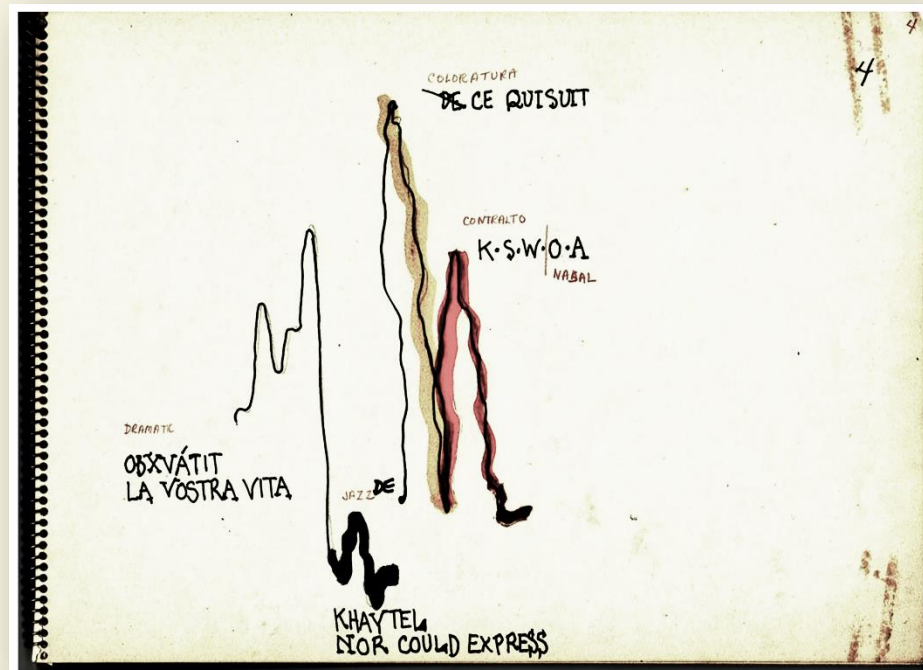


JOHN CAGE - 1912-1992

Superamento della distinzione tra musica, suono naturale e rumore. Riflessione sul silenzio. All'interprete è lasciata facoltà di scegliere.

Ascolto da *Williams Mix*, 1958 – **Composizione elettroacustica per 8 nastri magnetici suonati in contemporanea. Organizzazione del suono ed elemento del caso, sviluppo della tecnologia.**

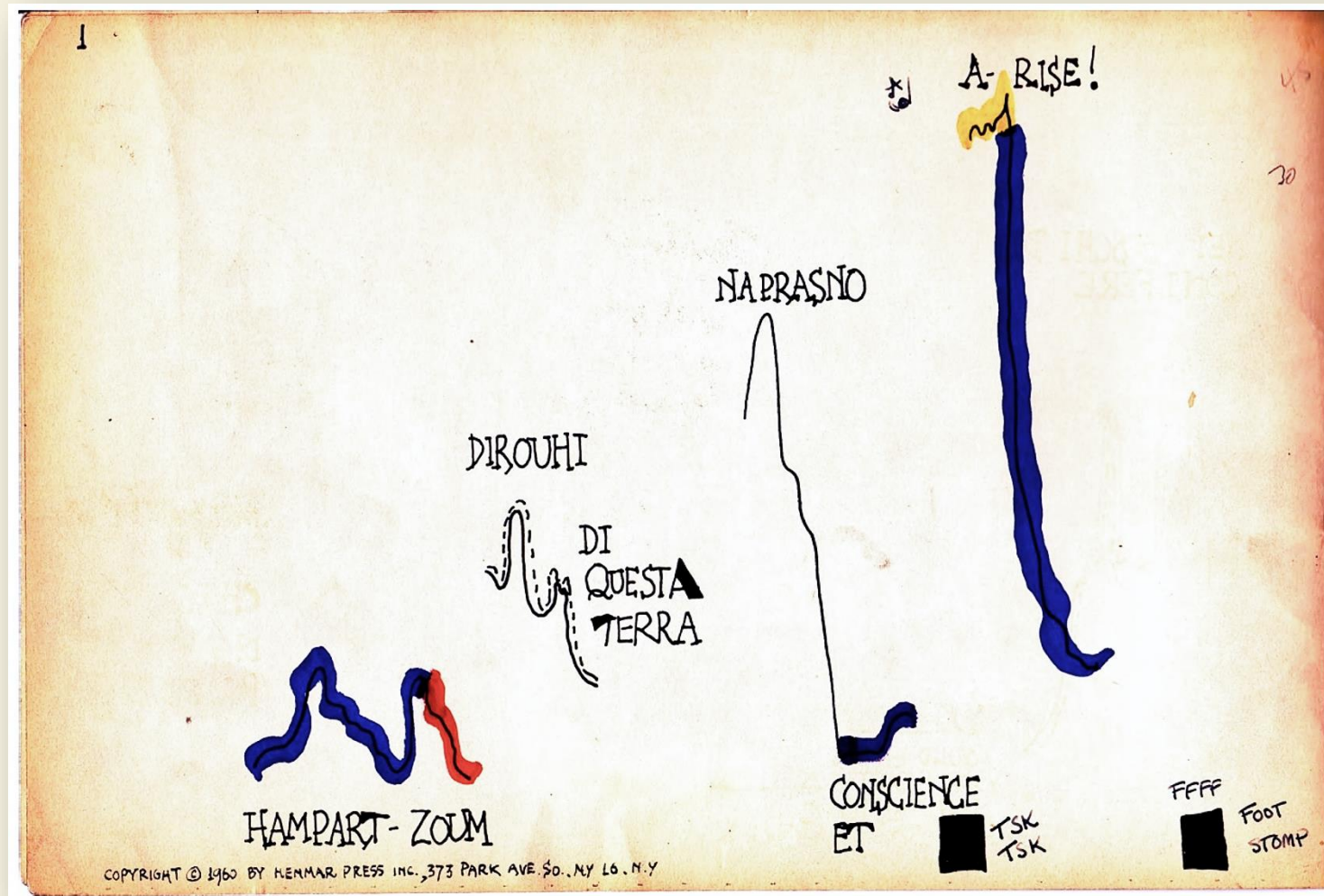
Ca. 600 suoni registrati, organizzati in 6 categorie: suoni di città, di campagna, elettronici, prodotti manualmente, vento, appena percettibili.



LO SCENARIO CONTEMPORANEO - ÈRA DI INTERNET

Composer's music e Performer's music

Distinzione tra musica scritta codificata (*composer's music*) e musica che viene in più ampia misura creata attraverso l'esecuzione, come con tipologie diverse accade nel folklore, nel jazz e nella musica sperimentale (*performer's music*).
Esecutore come creatore o co-creatore.



CHE COSA ABBIAMO COMPRESO IN QUESTO VIAGGIO?

- Quanto sia fuorviante identificare la musica americana con il XX secolo e l'epoca presente e soltanto con la canzone e il jazz.
- La musica americana ha avuto *secoli* di grande, complessa originalità.
- L'esperienza musicale americana è il risultato di rapporti, scambi ed influenze reciproche tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra cultura musicale importata con la colonizzazione e antiche culture musicali native preesistenti alle conquiste dei popoli europei.
- È spazio di sperimentazione e costante rinnovamento.

E IN CONCLUSIONE...

Per la sua ampiezza temporale e grande ricchezza innovativa, la musica americana riserva dunque sorprese ed emozioni.

La riflessione su questa materia riesce tanto più illuminante in un periodo storico, come quello che stiamo attraversando, in cui il mondo intero si rapporta ai valori statunitensi, mostrando difficoltà a valutarli fondandosi su una accurata consapevolezza storica.

**VI INVITO IN CONCLUSIONE ALLA GIOIA DELLA COMPrensIONE CULTURALE
COME ARRICCHIMENTO INTELLETTUALE E SPIRITUALE
E COME CONTRIBUTO ALL'ARMONIA E ALLA PACE.**

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!!

