

10 marzo 2026

Musica tra arti visive e teatro

01. Dalle lire ai pianoforti

Tu
Terza università

ACCADEMIA MUSICALE
SANTA CECILIA
OPERA SANT'ALESSANDRO

Musica e arte visiva

Un dialogo millenario

Due linguaggi intrecciati in un rapporto multiforme

MUSICA arte del tempo
IMMAGINE arte dello spazio

ANALOGIE ritmo, colore, forma, struttura
Lavorano insieme per creare tensione, equilibrio e significato

Rapporto diretto: la musica diventa il soggetto rappresentato

ICONOGRAFIA MUSICALE

Simone Martini

**Ciclo di affreschi con scene della
vita di San Martino di Tours (1317)**

*Cappella della chiesa inferiore
di San Francesco ad Assisi.*

Particolare: musicisti

Documenti iconografici
*indagine sulla pratica e la teoria musicale
nei secoli in cui le conoscenze
erano trasmesse oralmente*

Schola di Notre-Dame

Magnus Liber Organi de graduali ed antifonario pro servitio divino

*Attribuito a Leonino e Perotino XIII e XIV secolo
Pluteo 29.1 Mediceo Laurenziano (c. 1250)*

Tripartizione della musica

1. **Musica mundana** - *musica dei cieli e degli astri*
2. **Musica humana** - *musica vocale*
3. **Musica instrumentalis** - *musica pratica*

Mosaico

Musici Ambulanti (II secolo a.C.)

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

**Rappresentazioni
su vasi, rilievi, mosaici**

dai Greci alle Civiltà Romane

Lira antica - Inno alla Musa Calliope e ad Apollo di Lina Palera

https://www.youtube.com/watch?v=f32DthMNCHE&list=RDf32DthMNCHE&start_radio=1

Lastra di Mantinea

La sfida tra Apollo e Marsia

*Atene,
Museo Archeologico Nazionale*

Rapporto con le divinità - Apollo e le Muse: strumenti a corde e poesia

Mousiké Téchne - poesia, danza, melodia

Riti dionisiaci

Vaso della Grecia Antica

*Suonatori
di Aulos e crotali*

*Voci acute, suono stridulo
dell'aulós, rimbombo dei
timpani e martellante
crepitio dei crotali*

Pittore Brygos

**Dioniso e un satiro
disegnati su un vaso (480 a.c.)**

Cabinet des Médailles, Parigi

Barbytos - *lira orientale grave*

Simposio - *Vino e canto, momento centrale dello stare insieme*

Ancient Music - Lyre Aulos Duetto (Tormento di Oreste)

<https://www.youtube.com/watch?v=zTluyFn-Zz0&list=RDzTluyFn-Zz0&index=1>

Affresco etrusco della tomba dei Leopardi
Monterozzi, Tarquinia

Danzatori e musicisti

Cantigas de Santa Maria

Manoscritto del XIII sec.

Conservati a Madrid e Firenze

Vihuela de arco

Cantigas de Santa Maria

Manoscritto del XIII sec.

Conservati a Madrid e Firenze

Ribeca

Rebab arabo

Strumento a due corde, antenato del violino

Afghanistan - *terra natia*

Spagna Islamica

*Versione simile alla prima
miniatura: **vihuela de arco***

Regno di Castiglia

*Versione simile alla seconda
miniatura: **ribeca***

Unico blocco di legno

*Il manico con tastiera è il
prolungamento della cassa*

Vihuela de arco

Ribeca

Cantigas de Santa Maria

Manoscritto del XIII sec.

Conservati a Madrid e Firenze

Cantiga 1 - "Des oge ais quer´ eu trovar" Alfonso X. Siglo XIII

<https://www.youtube.com/watch?v=2kTVMY2WqVw&list=RDBNZkP3eTBuA&index=5>

Gli Angeli musicanti, 1478-1480

Pinacoteca Vaticana

Melozzo da Forlì

Strumenti reali e simbolici

Lode sia al Signore - Salmo 150

Laudate domino in sanctuario eius [...]

Laudate eum in sono tubae

Laudate eum in psalterio et cithara

Laudate eum in tympano et choro

Laudate eum in chordis et organo

Laudate eum in cymbalis bene sonantibus

Laudate eum in cymbalis iubilationis [...]

Lodate il Signore nel suo santuario [...]

Lodatelo con il suono della tromba

Lodatelo con il salterio e la cetra

Lodatelo con il timpano e il coro

Lodatelo con le corde e l'organo

Lodatelo con i cembali squillanti

Lodatelo con i cembali del giubilo [...].

Tubae, psalterio, cithara, tympano, choro, organo, cymbalis

Generica enumerazione delle tre CATEGORIE ORGANOLOGICHE

Clarino e Clarinetto

Michael Praetorius

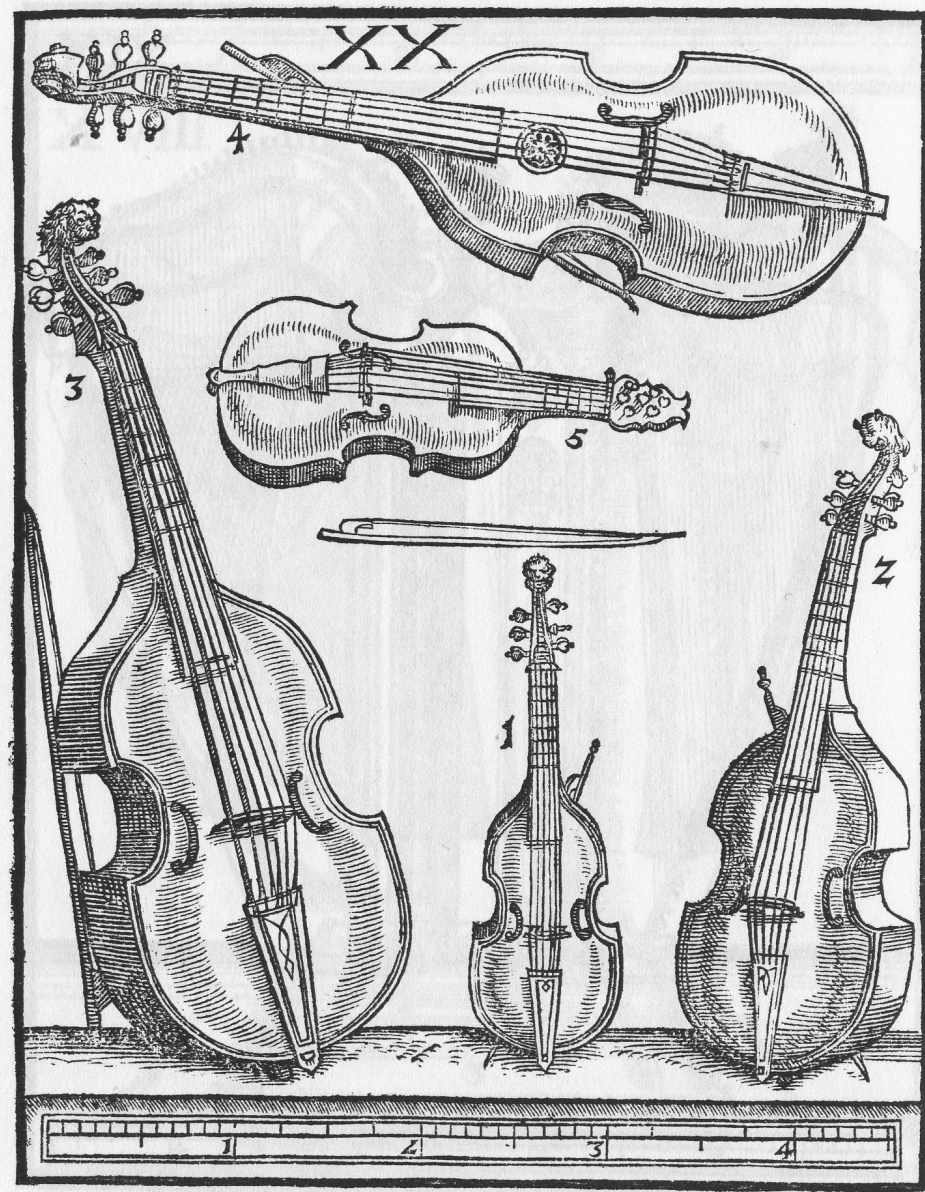
Syntagma Musicum 1614-1620

*Frontespizio della sezione Theatrum
Instrumentorum del secondo tomo*

Spirito scientifico del Rinascimento

*Osservazione, esperienza e documentazioni
accademica anche in ambito musicale*

Syntagma Musicum

TAVOLA XX

1-2-3 Viola da Gamba

4 Viola bastarda

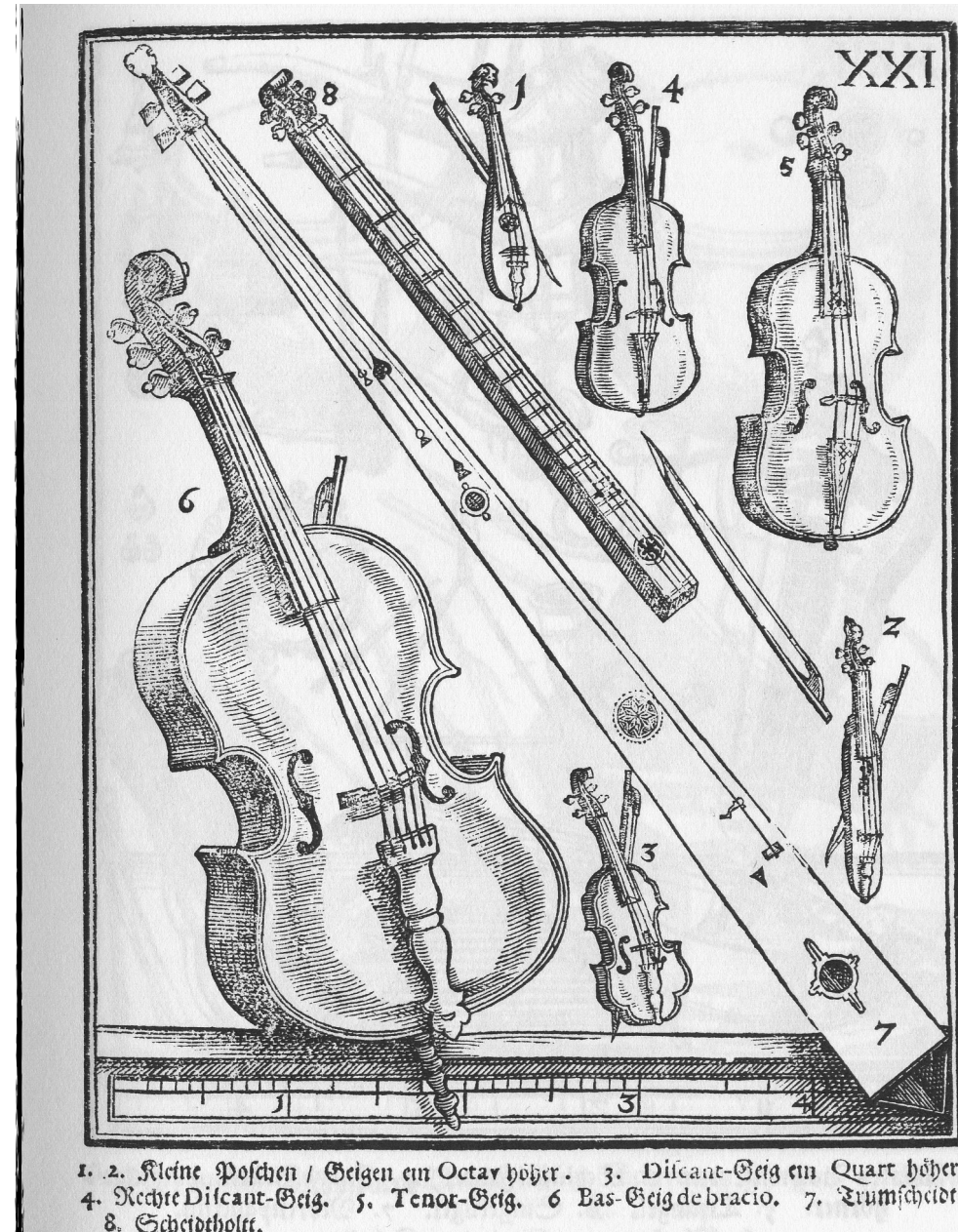
5 Lyra da braccio

1. 2. 3. Violn de Gamba. 4. Viol Bastarda. 5. Italianische Lyra de braccio.

Syntagma Musicum

TAVOLA XXI

- 1-2 Piccole (pochette)
violini all'ottava superiore*
3 Violino soprano, una quarta sopra
4 Violino soprano giusto
5 Viola tenore
6 Viola da braccio basso
7 Trumscheidt (tromba marina)
8 Scheidtholt

Paolo Veronese

Le Nozze di Cana, 1562-1563

*Convento dei Benedettini
dell'Isola di San Giorgio
Maggiore a Venezia -
ora Museo del Louvre*

Veronese - *lira da gamba*

Tiziano - *violone da gamba*

Tintoretto - *viola da braccio*

Jacopo Bassano - *cornetto*

Pietro Aretino - *maestro delle cerimonie*

