

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DEPARTMENT	Scienze Umanistiche
ACADEMIC YEAR	2023/2024
MASTER'S DEGREE (MSC)	MUSICOLOGY AND PERFORMANCE STUDIES
SUBJECT	BYZANTINE MUSIC AND CHRISTIAN EAST MUSIC
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY	B
AMBIT	50529-Discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale
CODE	15836
SCIENTIFIC SECTOR(S)	L-ART/08
HEAD PROFESSOR(S)	GAROFALO GIROLAMO Ricercatore Univ. di PALERMO
OTHER PROFESSOR(S)	
CREDITS	6
INDIVIDUAL STUDY (Hrs)	120
COURSE ACTIVITY (Hrs)	30
PROPAEDEUTICAL SUBJECTS	
MUTUALIZATION	
YEAR	2
TERM (SEMESTER)	1° semester
ATTENDANCE	Not mandatory
EVALUATION	Out of 30
TEACHER OFFICE HOURS	GAROFALO GIROLAMO Friday 10:00 13:00 Dipartimento di Scienze Umanistiche, sede di via Divisi 81-83.

DOCENTE: Prof. GIROLAMO GAROFALO

PREREQUISITES	Knowledge of the fundamental features of the history of the Mediterranean and of the origin and diffusion of Christianity; knowledge of the fundamental features of the history of "sacred" and Catholic chant in the West (from Gregorian chant to the present day) and of the main Western ecclesiastical musical repertoires; knowledge of Western musical notation on staff.
LEARNING OUTCOMES	Knowledge of the history, the notation and the musical forms developed in the Byzantine music tradition and in other musical cultures of the Eastern Christianity. Comprehension of the specific features of Byzantine and Eastern Christianity music in its historical context. Ability to discuss specific examples of this repertoire from a historical, liturgical and ethnomusicological perspective.
ASSESSMENT METHODS	<p>The exam will consist of a written test followed by an oral interview. The written test will focus on three questions relating to as many topics included in the entire study program, with particular regard to those dealt with in greater detail by the teacher during the lessons. Students will have one hour available for the written test. The subsequent oral interview will focus on one or more topics included in the entire study program, also starting from the contextual listening of one or more sound examples.</p> <p>In order to support the exam, students will also need to deepen one of the following liturgical-musical traditions of the Christian Orient: Armenian liturgical chant, Byzantine-Slavic liturgical chant, Coptic liturgical chant, Maronite liturgical chant, Melkite liturgical chant (to study these liturgical-musical traditions see the list of suggested texts).</p> <p>The criteria for the evaluation of the oral interview and of the written papers are the following ones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Excellent (30 cum laude): excellent knowledge of all subjects, excellent oral and written language property, excellent analytic ability; the student is able to apply in an excellent manner, with autonomy and critical sense, his/her knowledge to identify the interconnections between the different issues and to identify similarities and/or differences between the various studied liturgical-musical traditions.- Optimum (30): optimal knowledge of all subjects, optimal oral and written language property, good analytical ability; the student is able to apply in a excellent manner, with autonomy and critical sense, his/her knowledge to identify the interconnections between the different issues and to identify similarities and/or differences between the various studied liturgical-musical traditions.- Very good (27/29): good mastery of most of the topics, full oral and written language property; the student is able to apply very well, with autonomy and critical sense, his/her knowledge to identify the interconnections between the different issues and to identify similarities and/or differences between the various studied liturgical-musical traditions.- Good (24/26): basic knowledge of the main topics, discrete property of oral and written language; The student is able to apply only to a limited extent, with autonomy and critical sense, his/her knowledge to identify the interconnections between the different issues and to identify similarities and/or differences between the various studied liturgical-musical traditions.- Satisfactory (21/23): the student is not fully mastered in the subjects of the teaching but possesses a basic knowledge, satisfactory oral and written language property; the student has poor ability to apply independently and critically the knowledge acquired.- Sufficient (18/20): minimum basic knowledge of the main topics and of the technical language, very little or no ability to apply the knowledge gained independently and critically.- Insufficient: the student possesses a totally insufficient knowledge of the content of the teaching. <p>For the evaluation of the exam in thirtieths, the written test will be awarded a maximum of 15 points, the subsequent oral interview will be awarded a maximum of 15 points.</p>
EDUCATIONAL OBJECTIVES	The course aims at giving students basic notions about the history, the notation and the musical forms developed in the Byzantine music tradition and in other musical cultures of the Eastern Christianity (Slavic, Syriac, Coptic, Armenian, Melkite chant, etc.) in order to complete the scientific musicological and ethnomusicological training of the students. A specific space will be dedicated to the ethnomusicological study of the Byzantine liturgical musical tradition of the Albanian communities of Sicily (the Arbëresh).
TEACHING METHODS	Frontal lectures with extensive use of audio examples and audio-visual

	documents. Sporadic exercises of ethnomusicological transcription on score and of musical analysis.
SUGGESTED BIBLIOGRAPHY	<p>SIA PER I FREQUENTANTI SIA PER I NON FREQUENTANTI FOR BOTH ATTENDING AND NON-ATTENDING STUDENTS</p> <p>A. TESTI E ASCOLTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni Marzi, Musica bizantina, in Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti, "Il lessico" volume primo, Torino, UTET: pp. 353-365 (escluse le parti cassate). 2. Il canto bizantino delle chiese d'Oriente e la tradizione degli Arbëresh di Sicilia (dispensa per l'ascolto guidato a cura di Girolamo Garofalo, con esempi audio). 3. Girolamo Garofalo, I canti bizantini degli Arbëresh di Sicilia. Le registrazioni di Ottavio Tiby (Piana degli Albanesi 1952-'53), "EM: Rivista degli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia", anno II, n. 2 (numero monografico su "Musica e religione"), Roma, Squilibri editore: pp. 11-65 (con esempi audio). 4. Joaquin Yarza Luaces, Bisanzio, da Arte bizantina, Milano, Fenice, 1995: p. 4. 5. David Talbot Rice, Introduzione e Il popolo, da I Bizantini, Milano. Arnoldo Mondadori Editore, 1991: pp. 15-24. 6. I riti della chiesa, da Annuario Pontificio per l'anno 1999 (sez. Note Storiche), Libreria Editrice Vaticana. 7. Filippo Carcione, Premessa, Definizione storico-geografica di Oriente Cristiano e Organizzazione ecclesiastica e formazione dei riti [rispettivamente Par. 1.1 e Par. 1.2 del Cap. 1: Origini della cristianità orientale], da Le Chiese d'Oriente: identità, patrimonio e quadro storico generale, San Paolo Edizioni, Collana "Universo Teologia", Cinisello Balsamo (Mi), 1998: pp. 5-7; 9-11 e 11-17. 8. Elementi fondamentali di notazione e fonetica e bizantino-moderna: appunti e tavole di AA. VV. (dispensa a cura di Girolamo Garofalo, con un esempio audio). NB. Le pp. 75-98 del testo di Sabina Mazzone (nella dispensa corrispondenti alle pp. 3-26) possono costituire un valido e più aggiornato ausilio per comprendere meglio quanto scritto da Giovanni Marzi alla voce Musica bizantina della UTET (cfr. il punto 1 del presente programma): dunque la lettura di tali pagine è facoltativa. Lo studio delle pp. 99-113 del testo di Sabina Mazzone (nella dispensa corrispondenti alle pp. 27-41) è invece indispensabile. Parimenti indispensabile è lo studio delle pagine successive della dispensa (pp. 42-64). 9. Maria Rizzuto, Liturgie musicali. Coordinate generali e diffusione in Sicilia delle Chiese d'Oriente, in Rosario Perricone (a cura di), Etnografie del contemporaneo, Edizioni Museo Pasqualino – Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo, 2016: pp. 195-217. 10. Maria Rizzuto, Due canti liturgici in diaspora: l'Inno trisagio nella chiesa copto-ortodossa di San Giorgio Megalomartire a Roma e l'Inno cherubico nella chiesa russa di Sant'Alessandro a Palermo, in Fulvia Caruso e Vinicio Ongini (a cura di), Scuola, migrazioni e pluralismo religioso, Tau Editrice – Fondazione Migrantes, Collana "Quaderni Migrantes", IX, Todi (Pg), 2017: pp. 203-213. <p>B. VIDEO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le silence des Anges, regia di Olivier Mille, con la collaborazione di Jean-François Colosimo, collezione Au coeur du sacree, Editions Montparnasse, 1999. 2. Solenne Pontificale celebrato da S. E. L'Eparca di Piana degli Albanesi dalla Cattedrale San Demetrio di Piana degli Albanesi, dalla trasmissione televisiva di RAI 1 del dicembre 2008. <p>Tutti i suddetti materiali sono disponibili alla consultazione presso la Sezione Musica del Dipartimento (via Divisi), in un apposito raccoglitore custodito presso l'armadietto ubicato in "Sala accoglienza".</p> <p>Per sostenere l'esame, gli studenti dovranno inoltre approfondire, a scelta libera, una delle seguenti tradizioni liturgico-musicali dell'Oriente Cristiano: Canto liturgico armeno, Canto liturgico bizantino-slavo, Canto liturgico copto, Canto liturgico maronita, Canto liturgico melchita.</p> <p>A tale scopo si suggerisce la consultazione delle seguenti voci enciclopediche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal New Grove Dictionary of Music and Musicians: le voci "Armenia", "Byzantine chant", "Coptic church music", "Ethiopia", "Lebanon"; 2. dalla Garland Encyclopedia of World Music (dal vol. 6 "The Middle East"): le voci "Maronite Music", "The Coptic orthodox Church and Its Music", "Syriac Religious Music", "Armenia"; 3. ad vocem, dal Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti (Deum), Il lessico, Utet. 4. ad vocem, dalla Storia della Musica (The New Oxford History of Music), vol. 1: Musica antica e orientale, Feltrinelli-Garzanti. <p>Per tale approfondimento, ovviamente, gli studenti potranno eventualmente usare anche fonti attendibili reperibili sul WEB (ad. es. a partire da Wikipedia e dalle fonti ivi citate).</p>

ULTERIORI SUGGERIMENTI INTEGRATIVI

A coloro che desiderano integrare la propria preparazione si suggerisce la visione dei seguenti DVD:

1. Pascha sto Aghion Oros (Easter on Mount Athos), ed. Holy Monastery of Simonopetra, 2008;
2. Arrivo del Patriarca Ecumenico Bartolomeo a Zacinto e Santa Messa Patriarcale, ed. Sacra Cattedrale di Zacinto, 2003.

SI SUGGERISCE, INOLTRE, LA LETTURA DI:

Jean-François Colosimo, Il silenzio degli Angeli. Viaggio tra monasteri e voci dell'Oriente Cristiano, Milano, Editoriale Jaca Book, 2004;
Anonimo, Racconti di un pellegrino russo [fra le diverse edizioni in italiano si consigliano in particolare quella edita da Bompiani (con traduzione di Milli Martinelli, introduzione di Cristina Campo, 1^a ed., Milano, Rusconi, 1973), Milano, 2000; e quella edita da Qiqajon-Comunita' di Bose (traduzione, note e postfazione a cura di Adalberto Mainardi, introduzione di Antonio Rigo), Magnano, 2005];
L'inno Akathistos: appunti, rilettura critica e testo poetico in italiano (dispensa a cura di Girolamo Garofalo, con esempi audio).

A. TEXTS AND LISTENINGS

1. Giovanni Marzi, Musica bizantina, in Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti, "Il lessico" volume primo, Torino, UTET: pgs. 353-365 (excluding the deleted parts).
2. Il canto bizantino delle chiese d'Oriente e la tradizione degli Arbëresh di Sicilia (booklet edited by Girolamo Garofalo, with audio examples).
3. Girolamo Garofalo, I canti bizantini degli Arbëresh di Sicilia. Le registrazioni di Ottavio Tiby (Piana degli Albanesi 1952-'53), "EM: Rivista degli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia", anno II, n. 2 (numero monografico su "Musica e religione"), Roma, Squilibri editore: pgs. 11-65 (with audio examples).
4. Joaquin Yarza Luaces, Bisanzio, da Arte bizantina, Milano, Fenice, 1995: p. 4.
5. David Talbot Rice, Introduzione e Il popolo, da I Bizantini, Milano. Arnoldo Mondadori Editore, 1991: pgs. 15-24.
6. I riti della chiesa, da Annuario Pontificio per l'anno 1999 (sez. Note Storiche), Libreria Editrice Vaticana.
7. Filippo Carcione, Premessa, Definizione storico-geografica di Oriente Cristiano e Organizzazione ecclesiastica e formazione dei riti [rispettivamente Par. 1.1 e Par. 1.2 del Cap. 1: Origini della cristianita' orientale], da Le Chiese d'Oriente: identita, patrimonio e quadro storico generale, San Paolo Edizioni, Collana "Universo Teologia", Cinisello Balsamo (Mi), 1998: pgs. 5-7; 9-11 e 11-17.
8. Elementi fondamentali di notazione ecfonetica e bizantino-moderna: appunti e tavole di AA. VV. (booklet edited by Girolamo Garofalo, with an audio example). Please note: the pgs. 75-98 of Sabina Mazzone's text (in the booklet correspondent to pgs. 3-26) may constitute a valid and more updated aid to better understand what was written by Giovanni Marzi in the voice of Musica Bizantina in the UTET (see the point 1 of this program): so reading these pages is optional. The study of pgs. 99-113 of Sabina Mazzone's text (in the booklet corresponding to pgs. 27-41) is instead indispensable. The study of the following pages of the booklet is also indispensable (pgs. 42-64).
9. Maria Rizzuto, Liturgie musicali. Coordinate generali e diffusione in Sicilia delle Chiese d'Oriente, in Rosario Perricone (ed.), Etnografie del contemporaneo, Edizioni Museo Pasqualino – Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo, 2016: pgs. 195-217.
10. Maria Rizzuto, Due canti liturgici in diaspora: l'Inno trisagio nella chiesa copto-ortodossa di San Giorgio Megalomartire a Roma e l'Inno cherubico nella chiesa russa di Sant'Alessandro a Palermo, in Fulvia Caruso e Vinicio Ongini (eds.), Scuola, migrazioni e pluralismo religioso, Tau Editrice – Fondazione Migrantes, Collana "Quaderni Migrantes", IX, Todi (Pg), 2017: pgs. 203-213.

B. VIDEOS

1. Le silence des Anges, regia di Olivier Mille, con la collaborazione di Jean-François Colosimo, collezione Au choeur du sacree,. Editions Montparnasse, 1999.
2. Solenne Pontificale celebrato da S. E. L'Eparca di Piana degli Albanesi dalla Cattedrale San Demetrio di Piana degli Albanesi, from the RAI 1 television broadcast of December 2008.

All these materials are available for consultation at the Music Section of the Department (via Divisi), in a folder kept in the locker located in the "Reception

	<p>Room".</p> <p>Since that for the examination students will also have to deepen a liturgical-musical tradition of the Christian East (free choice between Armenian liturgical song, Byzantine-Slavic liturgical song, Coptic liturgical song, Maronite liturgical song, Melchite liturgical song), to this end the following encyclopedic entries are suggested:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. from the New Grove Dictionary of Music and Musicians: entries "Armenia", "Byzantine chant", "Coptic church music", "Ethiopia", "Lebanon"; 2. from the Garland Encyclopedia of World Music (vol. 6 "The Middle East"): entries "Maronite Music", "The Coptic Orthodox Church and its Music", "Syriac Religious Music", "Armenia". 3. ad vocem, from the Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti (Deeum), Il lessico, Utet. 4. ad vocem, from the Storia della Musica (The New Oxford History of Music), vol. 1: Musica antica e orientale, Feltrinelli-Garzanti. <p>For this in-depth study, of course, students may eventually also use reliable sources available on the WEB (eg. from Wikipedia and the sources mentioned therein).</p> <p>FURTHER SUPPLEMENTARY SUGGESTIONS To those who wish to supplement their preparation the vision of the following DVDs is suggested:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pascha sto Aghion Oros (Easter on Mount Athos), ed. Holy Monastery of Simonopetra, 2008; 2. Arrivo del Patriarca Ecumenico Bartolomeo a Zacinto e Santa Messa Patriarcale, ed. Sacra Cattedrale di Zacinto, 2003. <p>IT IS ALSO SUGGESTED TO READ: Jean-François Colosimo, Il silenzio degli Angeli. Viaggio tra monasteri e voci dell'Oriente Cristiano, Milano, Editoriale Jaca Book, 2004; Anonimo, Racconti di un pellegrino russo [among the different editions in Italian we recommend in particular that one edited by Bompiani (with translation by Milli Martinelli, introduction by Cristina Campo, 1st ed., Milan, Rusconi, 1973), Milan, 2000; and the one published by Qiqajon-Comunita' of Bose (translation, notes and afterword by Adalberto Mainardi, introduction by Antonio Rigo), Magnano, 2005]; L'inno Akathistos: appunti, rilettura critica e testo poetico in italiano (booklet edited by Girolamo Garofalo, with audio examples).</p>
--	--

SYLLABUS

Hrs	Frontal teaching
4	Basic notions about the history of Eastern Christianity
6	The hymnographical forms
4	Basic notions about the byzantine musical notation
6	The most important musical features of the byzantine music repertoires: musical modes (the oktoichos), forms, structures, relation between text and music.
6	The byzantine chant of the Albanians of Sicily
4	Main features of the other liturgical music traditions of the Christian East (Slavic, Syriac, Coptic, Armenian, Melkite, Ethiopian, etc.).