

Paolo Gallarati è professore ordinario di *Istituzioni di Storia della musica* e di *Drammaturgia musicale*. presso il Dipartimento di studi umanistici della Università di Torino. Ha fondato il dottorato di ricerca in «Storia e critica delle culture e dei beni musicali» e il «Centro Regionale Universitario per la Musica "Massimo Mila"» della Università di Torino di cui è stato direttore sino al 2009. E' codirettore della rivista musicologica «Il Saggiatore musicale» e fa parte del consiglio direttivo dell'Associazione culturale «Il Saggiatore musicale». Fa parte del Comitato d'onore della edizione critica delle «Opere di Gioachino Rossini» edita da Bärenreiter (Kassel-Basel-London-New York-Praha). Dal 1972 esercita la critica musicale sulle colonne de «La Stampa» e , a partire dalla sua fondazione , sulla rivista «Amadeus». Nel 1996 per il volume *La forza delle parole. Mozart drammaturgo*, Torino, Einaudi, 1993, gli è stato assegnato il secondo «Premio internazionale Massimo Mila per la saggistica musicale». Nell'ottobre 2003 gli è stato assegnato il «Premio Imola per la saggistica e la critica musicale» e nel 2011 il premio «Mario Soldati».

Pubblicazioni

LIBRI

1. *Gluck e Mozart*, Torino, Einaudi, 1975
2. *L'«Idomeneo» di Mozart*, Torino, Giappichelli, 1978
3. *L'«Orfeo ed Euridice» di Gluck*, Torino, Giappichelli, 1979.
4. *Musica e Maschera. Il libretto italiano del Settecento*, Torino, Edt, 1984
5. *La forza delle parole. Mozart drammaturgo*, Torino, Einaudi, 1993
6. *Lezioni sul “Don Giovanni”*, Il segnalibro, Torino, 1994
7. *L'Europa del melodramma. Da Calzabigi a Rossini*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999

8. *Lettura del «Trovatore»*, Torino, Libreria Stampatori, 2002

9. *Lettura del «Rigoletto»*, Torino, Libreria Stampatori, 2003

SAGGI E CONTRIBUTI

1. *Metastasio e Gluck: per una collocazione storica della «riforma»*, in «Chigiana», vol.XXIX-XXX, 1975, pp.299-308

2. *Psicologia e mito nel «Flauto Magico»* in «Belfagor», XXXI, 1976, pp.217-224

3. “*La Rencontre imprévue ou Les pèlerins de la Mecque*” di Gluck, in AA.VV., *La Rencontre imprévue ou Les pèlerins de la Mecque*, Teatro alla Scala, Milano, 1983, pp.34-37

4. *Zeno e Metastasio tra melodramma e tragedia*, in *Metastasio e il melodramma. Atti del Seminario di studi. Cagliari, 29-30 ottobre 1982*, a cura di Elena Sala Di Felice e Laura Sanna Nowe, Padova, 1985, pp.89-104

5. *Mozart e l'opera metastasiana nella 'crisi' giovanile dell'«Idomeneo»*, in *Metastasio*, Atti dei convegni lincei, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1985, pp.257-75

6. *Postfazione* in H.ABERT, *Mozart*, vol.II, Milano, 1985, pp.772-799

7. *Puškin e Mozart*, in A. Puškin, *Mozart e Salieri e altri microdrammi*, Torino, Einaudi,, 1985

8. *La produzione critica di Massimo Mila fra le due guerre*, in *Ghedini e l'attività musicale a Torino tra le due guerre*. Atti del convegno in occasione dell'Anno Europeo della Musica, Torino, Teatro Regio, 1986, pp.212-223

9. *Ifigenia dei lumi*, in AA.VV., *Ifigenia dei lumi*, Teatro dell'Opera, Roma, 1986, pp.14-25

10. *I due primi concerti per pianoforte di Beethoven*, in Ludwig van Beethoven. Atti del Convegno internazionale di studi, 30 settembre-1 ottobre 1988, a cura di G.Pugliese, Treviso, Matteo, 1989, pp.77-91

11. «*La fille du régiment*», opera romantica, in AA.VV., *La figlia del reggimento*, Bologna, teatro Comunale, 1988/89, pp.27-35
12. «*La clemenza di Tito*» e l'opera seria in Mozart, in AA.VV., *La clemenza di Tito*, Catania, Teatro Massimo Bellini, 1989, pp.431-439
13. *Music and mask in Lorenzo Da Ponte's Mozartian librettos*, in «Cambridge Opera Journal», I,3, 1989, pp. 225-47
14. «*Fidelio*» e l'etica beethoveniana, in AA.VV. *Ravenna Festival*, Ravenna, 1990, pp.62-76
15. *Mozart, lo stile classico e il teatro* in *Convegno mozartiano in occasione del secondo centenario della morte*, Roma, 13-14 novembre 1991, Atti dei convegni lincei, Roma, Accademia dei Lincei, 1993, pp.49-59
16. *Le Comte Ory*, in AA.VV., *Le Comte Ory*, Roma, Teatro dell'Opera, 1996, pp 49-55
17. *Grammatica dell'esotismo nell'“Oberon” di Weber*, in *Opera & Libretto*, a cura di G.Folena, M.T.Muraro, G.Morelli, Firenze, Olschki, 1993, pp.175-198
18. «*La Resurrezione*» di Händel in *Stagione di concerti 1994-95, 24 sett. 1994*, Milano, Teatro alla Scala, pp.7-12
19. *Natura e ragione nell'“Orfeo ed Euridice” di Gluck*, in AA.VV. *Orfeo ed Euridice*, Teatro La Fenice, Venezia, 1995, pp.45-55
20. *La rivoluzione del teatro di Mozart*, in *Mozart. Tutti i libretti d'opera*, Roma, Newton & Compton, 1996, pp. 7-10
21. *Musica e poesia di “Armide*, in AA.VV., *Armide*, Milano, Teatro alla Scala, 1996, pp.47-71
22. «*Axur re d'Ormus*». *Appunti sulla drammaturgia di Salieri*, in *Da Beaumarchais a Da Ponte. Convegno su Antonio Salieri. Verona, 9 aprile 1994*, a cura di R.Angermüller e E.Biggi Parodi, Torino,EDT, 1996, pp.33-39

23. *Una scheggia mozartiana: l'aria di Masetto*, in *Studi e fantasie. Saggi, versi, musica e testimonianze in onore di Leonardo Pinzauti*, a cura di Daniele Spini, Firenze, Passigli, 1996, pp. 123-133
24. *“Il combattimento di Tancredi e Clorinda”*: *Monteverdi esegeta del Tasso*, in *Torquato Tasso, cultura e poesia*, a cura di M. Masoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp.291-312
25. *La poétique théâtrale de Mozart et la redécouverte de Shakespeare au XVIIIe siècle*, in *Mozart:Les chemins de l'Europe*, Actes du Congrès de Strasbourg, 14-16 octobre 1991, a cura di B. Masson, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1997
26. *Mozart and eighteenth-century comedy in Opera buffa in Mozart's Vienna*, a cura di M. Hunter and J. Webster, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 pp.98-111
27. *“Le Nozze di Figaro”*: *commedia umana e realismo della parola*, in «Analecta Musicologica», 31, 1998, pp.33-60
28. *Mila e la scuola*, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», XXX, 1-4, 1998, pp.15-18
29. *“Ah la maledizione!”*, in AA.VV., *Rigoletto*, Teatro Regio, Torino, Stagione 1999-2000, pp.9-21
30. *La sfida di “Armide”*: *Gluck ‘pittore’ e ‘poeta’* in “Musica e Storia”, VII, n.2, dic.1999, pp. 465-480
31. *La nascita della drammaturgia musicale*, in *Storia del teatro moderno e contemporaneo*, a cura di R.Alonge e G. Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2000, vol.II, pp.1123-1144.
32. *La “trilogia popolare”* in *Giuseppe Verdi, l’uomo, l’opera, il mito*, a cura di F. Degrada, Milano, Skira, 2000, pp.67-71
33. *La cultura musicale piemontese*, in *La cultura del novecento in Piemonte: un bilancio di fine secolo*, Atti del convegno. San Salvatore Monferrato 5-8 maggio 1999, San Salvatore Monferrato, Biennale «Piemonte e letteratura», 2001, pp. 321-329
34. *Natura e ribellione nell’«Iphigénie en Aulide» di Gluck*, in AA.VV., *Iphigénie*

en Aulide, Milano, Teatro alla Scala, 2002 pp.65-87.

35. *Mozart e Shakespeare nel «Don Giovanni» di Peter Brook*, in «Il Saggiatore Musicale», VIII, 2001/2, pp. 261-294.
36. *Chi è il Don Giovanni di Mozart?* in *Il convitato di pietra. Don Giovanni e il sacro dalle origini al Romanticismo*, a cura di Monica Pavesio, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002, pp.143-157.
37. «*La vedova allegra*» ovvero l'opera «*chez Maxim's*» in A.A.V.V., *Frammenti di un discorso sullo spettacolo per Roberto Tessari*, Torino, Università-Edizioni del DAMS, 2003, pp.97-104.
38. «*Di quell'amor ch'è palpito*» : *muerte y transfiguración en «La Traviata»* in AA.VV, *La Traviata*, Madrid, Teatro Real, Temporada 2003-2004, pp.117-132
39. *Simulazione e disvelamento nel «Ballo in maschera»*, in AA.VV., *Un ballo in maschera*, Torino, Teatro Regio, Stagione 2003-2004, pp.9-34.
40. «*Europa riconosciuta*», *una festa per la Scala* , in AA.VV, *Europa riconosciuta*, Milano, Teatro Alla Scala, Stagione 2004-2005, pp.82-107
41. *L'«Idomeneo» e la nascita del teatro mozartiano*, in Stagione sinfonica 2004-2005, 16-19 ottobre 2004, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, pp.58-89
42. *Il preludio della «Traviata»* in *Sentire e meditare. Omaggio a Elena Sala Di Felice*, a cura di L.Sannia Nowé, F.Cotticelli, R.Puggioni, Roma, Aracne, 2005, pp.285-293.
43. «*Il ratto dal serraglio*» o *l'incanto della giovinezza*, in AA.VV., *Die Entführung aus dem Serail*, Torino, Teatro Regio, Stagione 2005-2006, pp.9-35.
44. *Laudatio di Pierre Boulez in occasione del conferimento della "Laurea honoris causa" nell'Università di Torino, 26 settembre 2005*, in «Rassegna musicale Curci», LIX, maggio 2006, pp.10-13
45. *Il re Teodoro in Venezia tra melodramma e commedia*, in *Giovanni Paisiello e la cultura europea del suo tempo*, Convegno Internazionale di Studi, Taranto, 20-23 giugno 2002, a cura di F. P. Russo, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007, pp. 179-199.

46. *La «Scena, Terzetto e Tempesta»: forma aperta e forma chiusa in «Rigoletto»* in *«Musica se extendit ad omnia»*, Studi in onore di Alberto Basso, a cura di R.Moffa e S. Saccomani, Tomo II, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007, pp. 625-639.
47. *Mimesi e astrazione nella regia del teatro musicale*, in *La regia teatrale. Specchio delle brame della modernità*, a cura di R. Alonge, Bari, Edizioni di Pagina, 2007, pp. 175-188.
48. *«Ernani»: alle soglie di una rivoluzione*, in AA.VV., *Ernani*, Torino, Teatro Regio, Stagione 2006-2007, pp.9-25.
49. *«Eros» e «Charitas» nella «Traviata»* in AA.VV., *«La Traviata»*, Milano, Teatro alla Scala, Stagione 2006-2007, pp. 69-99.
50. *«Dido and Aeneas» o la forza della miniatura*, in AA.VV., *«Phaedra, Les Illuminations, Dido and Aeneas»*, Bologna, Teatro Comunale, Stagione 2007-2008, pp. 68-74.
51. *Musica e regia: l'interpretazione scenica della partitura teatrale*, in *Luchino Visconti, la macchina e le muse*, a cura di F.Mazzocchi, Bari, Edizioni di Pagina, 2008, pp.93-113
52. *Il melodramma ri-creato. Verdi e la "trilogia popolare"*, in *"Finché non splende in ciel notturna face". Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di C.Fertonani, E.Sala, C.Toscani, Milano, LED, 2009, pp.171-185.
53. *Oltre la «solita forma». Morfologia ed ermeneutica nella critica verdiana* in *«Il Saggiatore musicale»*, XVI, 2009, pp.203-244.
54. *Die Theorie der «Deklamationsmusik»* in *Christoph Willibald Gluck und seine Zeit*, a cura di Irene Brandenburg, Laaber -Verlag, Laaber, 2010 , pp.82-89.
55. *«Luisa Miller» e la seconda maniera verdiana*, in AA.VV., *Luisa Miller*, Torino, Teatro Regio, Stagione 2009-2010, pp, 9-21.
56. *La trasformazione del paesaggio nella «Sinfonia Pastorale»* in *Metamorfosi dei lumi 5, Il paesaggio*, a cura di S. Messina e V. Ramacciotti, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010, pp.211-218
57. *«Poche, poche parole ma significanti»* in AA.VV., *Macbeth*, Teatro dell'Opera, Roma, 2011, pp.91-103

58. *Semantica del testo e forma musicale in Verdi. La prima aria di Amelia in «Un ballo in maschera»* in *Omaggio a Siro Ferrone*, a cura di Stefano Mazzoni, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 393-400
59. *Gli esordi di Massimo Mila e i suoi rapporti con la critica crociana*, in *La critica musicale in Italia*, a cura di Marco Capra e Fiamma Nicolodi, Marsilio, Venezia, 2011, pp. 221-239