

Indice

xiii Introduzione

1. L'opera di corte (1600-1636)

- 1 1. Premesse estetiche e musicali: teoria degli affetti, canto a voce sola, basso continuo
- 4 2. L'opera prima dell'opera: spettacoli scenografici a corte
- 9 3. Le accademie fiorentine e la nascita dell'opera in musica
- 13 4. Claudio Monteverdi alla corte dei Gonzaga
- 19 5. «Alcune osservazioni per metter bene in scena le composizioni drammatiche»
- 22 6. L'opera a Roma

2. L'opera impresariale (1637-1694)

- 26 1. Gli esordi dell'opera "mercenaria"
- 29 2. Il sistema produttivo
- 31 3. Claudio Monteverdi a Venezia
- 39 4. Francesco Cavalli
- 45 5. La diffusione dell'opera in Italia
- 51 6. Antonio Cesti
- 57 7. La diffusione dell'opera in Europa

3. Tra Venezia e Napoli (1695-1724)

- 65 1. Apostolo Zeno e il rinnovamento della librettistica
- 68 2. Alessandro Scarlatti e l'opera a Napoli prima di Metastasio
- 78 3. La commedia dialettale in musica
- 83 4. Gli intermezzi

90 5. Antonio Vivaldi e l'opera a Venezia

102 6. Satire e parodie

4. L'opera metastasiana (1725-1754)

110 1. La drammaturgia metastasiana

113 2. La generazione postscarlattiana e la canonizzazione del melodramma "napoletano"

119 3. Giovanni Battista Pergolesi

133 4. La vocalità barocca e il belcanto

5. L'opera eclettica (1755-1799)

139 1. Dall'opera "riformata" all'opera "eclettica"

140 2. Il melodramma dei letterati

142 3. Niccolò Jommelli e l'opera a Stoccarda

156 4. Tommaso Traetta e l'opera a Parma

166 5. Gluckisti italiani

6. L'opera comica (1749-1799)

177 1. *La querelle des bouffons*

181 2. Baldassarre Galuppi e la collaborazione con Carlo Goldoni

188 3. Niccolò Piccinni, la commedia *larmoyante* e l'ultima *querelle*

199 4. Giovanni Paisiello

213 5. Domenico Cimarosa *

7. L'epoca di Gioachino Rossini (1800-1829)

221 1. Operisti di fama nel primo decennio del secolo

223 2. Le scatenate farse veneziane e l'esilarante *Pietra* milanese (1810-1813)

235 3. *Ecuba* e *Medea*: tra Parigi e Vienna (1812-1813)

238 4. *Tancredi*, *Italiana* e *Turco*: eroismo garbato e furbizia femminile (1813-1815)

247 5. *Elisabetta* e *Barbiere*: regale solennità e dinamismo borghese (1815-1816)

257 6. *Otello* e *Cenerentola*: notte funesta e fuochi d'artificio (1816-1817)

265 7. *Gazza* e *Armida*: lacrime e magia (1817)

269 8. *Mosè* e *Donna del lago*: tenebre e luce (1818-1819)

278 9. *Maometto* e *Zelmira*: rivoluzione e restaurazione (1820-1822)

282 10. *Semiramide*: un monumentale riepilogo (1823)

286 11. Gli esordi di Donizetti e Bellini (1818-1825)

291 12. *Reims*, *Ory* e *Tell*: nobiltà libertina e umanità liberale (1825-1829)

298 13. *Gabriella*, *Pirata* e *Straniera*: il finale tragico (1825-1829)

8. L'epoca di Bellini e Donizetti (1830-1841)

312 1. *Capuleti* e *Bolena*: un romanticismo equilibrato (1830)

320 2. *Sonnambula* e *Norma*: l'apogeo belliniano (1831)

328 3. *Elisir*: la commedia sentimentale (1832)

333 4. *Beatrice*, *Parisina* e *Lucrezia*: tre vicende scabrose (1833)

342 5. *Stuarda* e *Gemma*: due fiere vittime (1834)

347 6. *Puritani* e *Lucia*: smarrimento e delirio (1835)

356 7. *Belisario* e *Il campanello*: un padre accecato e un marito furioso (1836)

359 8. *Giuramento* e *Devereux*: il vecchio e il nuovo (1837)

363 9. Il caso *Poliuto*: Donizetti abbandona Napoli (1838)

366 10. *Oberto* e *Un giorno di regno*: Verdi imitatore (1839-1840)

370 11. *Bravo* e *Saffo*: gli anni di Mercadante e Pacini (1839-1840)

373 12. *Fille* e *Favorite*: la "conquista" di Parigi (1840)

377 13. *Rita* e *Padilla*: parentesi rossiniane (1841)

9. L'epoca di Verdi (1842-1871)

381 1. *Nabucco* e *Lombardi*: il melodramma patriottico (1842-1843)

386 2. *Linda* e *Don Pasquale*: tenero idillio e ultime buffonerie (1842-1843)

391 3. *Roban* e *Dom Sébastien*: duelli proibiti e fanatiche crociate (1843)

398 4. *Maria regina d'Inghilterra* e *Medea*: l'impero della melodia (1843)

400 5. *Ernani* e *Foscari*: enfasi e «mortorio» (1844)

406 6. *Giovanna*, *Alzira* e *Attila*: demoni, Incas e Unni (1845-1846)

412 7. *Macbeth* e *Masnadieri*: due neri incubi (1847)

418 8. *Corsaro* e *Legnano*: gli ultimi fuochi (1848-1849)

422 9. *Luisa*, *Stiffelio* e *Crispino*: due soggetti grigi e una favola farsesca (1849-1850)

428 10. *Rigoletto*: un buffone risentito (1851)

433 11. *Trovatore* e *Traviata*: roghi e scandali (1853)

440 12. *Les vêpres*: un *grand-opéra* risorgimentale (1855)

444 13. *Simone* e *Ballo*: complotti e profezie (1857-1859)

452 14. *Forza* e *Don Carlos*: un eremo e un chiostro (1860-1869)

465 15. *Ruy Blas* e *Guarany*: due partiture verdiane (1869-1870)

468 16. *Aida*: la fine di un'era (1871)

10. In cammino verso il dramma musicale (1872-1889)

- 474 1. *Mefistofele*: l'opera filosofica (1875)
- 477 2. *Lituaniani e Gioconda*: primi passi verso il declamato lirico (1874-1876)
- 483 3. *Dejanice, Villi e Edmea*: pene amorose e spettri vendicativi (1883-1886)
- 488 4. *Otello*: la "parola scenica" (1887)
- 493 5. *Edgar*: l'attesa delusa (1889)

11. Il verismo e la Giovane Scuola (1890-1924)

- 495 1. *Loreley, Wally e Colombo*: l'opera wagneriana (1890-1892)
- 499 2. *Cavalleria, Fritz e Pagliacci*: la rivoluzione verista (1890-1892)
- 508 3. Il primo trionfo di Puccini e l'ultimo di Verdi (1893)
- 517 4. *Ratcliff, Silvano e Nozze*: sinistri fantasmi e drammi paesani (1895)
- 521 5. *Le due Bobème*: la commedia lirica (1896-1897)
- 528 6. *Chénier e Fedora*: il verismo romanzesco (1896-1898)
- 534 7. *Arlesiana e Iris*: mistero e simboli (1897-1898)
- 538 8. *Tosca e Zazà*: due cantanti (1900)
- 544 9. *Le maschere*: una «rievocazione» sfortunata (1901)
- 547 10. *Adriana e Siberia*: elegia e redenzione (1902-1903)
- 552 11. *Butterfly* e *Katiuscia*: morte e trasfigurazione (1904)
- 557 12. *Amica, Rustegbi e Susanna*: il ritorno all'antico (1905-1909)
- 560 13. *Mese mariano e Fanciulla*: un commovente bozzetto e un vigoroso "western" (1910)
- 564 14. *Isabeau e Parisina*: innocenza e sensualità (1911-1913)
- 568 15. *I tre re, Abisso e Francesca*: l'opera sinfonica (1913-1914)
- 573 16. *Madame Sans-Gêne e Fedra*: rivoluzione storica e rifondazione estetica* (1915)
- 577 17. *Lodoletta*: un amaro idillio (1917)
- 579 18. Un *Nerone* incompiuto e un trittico poco popolare (1918)
- 588 19. *Marat e Sakuntala*: apologo fascista e mistica indiana (1921)
- 593 20. *Giulietta e Debora*: tumultuose cavalcate e bibliche asprezze (1922)
- 597 21. *Belfagor*: un diavolo conservatore (1923)
- 599 22. *Turandot e Cena*: una fiaba morale e un dramma "cinematografico" (1924)

12. Il teatro musicale nell'era fascista (1925-1945)

- 606 1. *Ekebiù, Campana e Sly*: una saga confusa, un'opera esoterica e un crudele scherzo (1925-1927)

- 611 2. *Arlecchino, Il re e Le preziose*: un concerto teatrale e due commedie (1928-1929)
- 615 3. *Lo straniero e Fra Gherardo*: la religione dell'amore (1928-1930)
- 620 4. *Torneo notturno*: un nichilismo dionisiaco (1931)
- 621 5. *Orfeo, Maria e Fiamma*: inutili arcaismi e fredde restaurazioni (1932-1934)
- 625 6. *Il figlio cambiato*: una provocazione antimonarchica (1934)
- 627 7. Polemiche mascagnane e un *Nerone* poco fascista (1935)
- 631 8. *Il campiello, Il medico e La pulce*: sulle orme di *Falstaff* (1936-1940)

13. Il crepuscolo del melodramma (1945-2000)

- 636 1. Il nuovo ordine musicale
- 641 2. *Il prigioniero* e *Morte dell'aria*: l'inizio della fine (1950)
- 644 3. Un cappello pieno di risate (1955)
- 647 4. *Ifigenia, Iorio e Assassino*: sacrificio e martirio (1950-1958)
- 652 5. Un *matrimonio* e un *nevristenico*: timidezza e misantropia (1957-1959)
- 654 6. *Clitennestra* e *Ulisse*: la felicità esiliata (1965-1968)
- 657 7. *Don Tartufo* e *La visita*: un santo fasullo e un angelo vero (1970)
- 659 8. *Cirano, La Lupa e Mare nostro*: sradicamento e nostalgia (1987-1997)

665 Cronologia e discografia

677 Bibliografia

683 Indice delle opere

699 Indice dei nomi