

INDICE - SOMMARIO

Premessa

PARTE PRIMA

I RAPPORTI ESTETICI

I.

IL CONTENUTO E LA FORMA DELL'ARTE Pag. 19

1. Il mondo dell'Arte e le sue suddivisioni, pag. 19. -
2. Il contenuto e la forma, pag. 20. - 3. L'Intelletto e il Sentimento, pag. 20. - 4. Il contenuto artistico e il contenuto non artistico, pag. 22. - 5. L'espressione artistica, pag. 23.

II.

IL RITMO Pag. 25

1. L'essenza del Ritmo, suoi rapporti con il Sentimento e con l'Arte, pag. 25. - 2. Il ritmo nella Natura e nell'Uomo, pag. 26. - 3. Il Ritmo nelle Arti espressive e nelle Arti rappresentative, pag. 27. - 4. Il Ritmo nella Musica e nella Poesia, pag. 28.

III.

LA MUSICA E LA POESIA Pag. 30

1. La Danza, pag. 30. - 2. La voce umana, la Musica e la Poesia, pag. 31. - 3. Dalla Musica alla Poesia: la diversa potenza espressiva delle due Arti e la loro reciproca tendenza, pag. 33. - 4. Il canto e il verso, la melodia e la strofe, pag. 36. - 5. La Poesia e la Prosa, pagina 38.

PARTE SECONDA

I RAPPORTI STORICI

I.

LA MUSICA GRECA E ROMANA Pag. 43

1. La musica, arte degli Dei, pag. 43. - 2. La musica e i filosofi, pag. 44. - 3. La musica e la poesia: il musico-poeta, pag. 45. - 4. La musica e la poesia lirica, pag. 45. - 5. Il ditirambo e la tragedia, pag. 47. - 6. Le forme e i caratteri della musica greca, pag. 48. - 7. La musica a Roma, pag. 49.

II.

LA POESIA LATINA DEL M. E. E LA MUSICA Pag. 51

1. Il Cristianesimo e la cultura medioevale, pag. 51. - 2. L'origine del canto liturgico, pag. 52. - 3. Sant'Ambrogio e San Gregorio Magno, pag. 53. - 4. Il carattere del canto liturgico, pag. 54. - 5. Gli Inni Sacri e le Sequenze, pag. 55. - 6. Il Tropo, il Dramma liturgico e il Mistero volgare, pag. 56.

III.

LA POESIA VULGARE E LA MUSICA NEL M. E. Pag. 59

1. Il canto profano, pag. 59. - 2. La poesia e la musica trovadorica, pag. 61. - 3. I Trovadori italiani, in Sicilia e in Toscana, pag. 63. - 4. S. Francesco D'Assisi, i « Flagellanti » e la laude sacra, pag. 64. - 5. L'Ars nova a Firenze e i suoi precedenti, pag. 65.

IV.

L'ARS NOVA E LE SUE FORME POETICO-MUSICALI Pag. 67

1. Premessa, pag. 67. - 2. La Canzone, pag. 67. - 3. Il Sirventese, pag. 70. - 4. Il Sonetto, pag. 71. - 5. La Ballata, pag. 73. - 6. Il Madrigale, pag. 76. - 7. La Caccia, pag. 78. - 8. I musici e i poeti dell'Ars nova, pag. 79. - 9. Dante e la Musica, pag. 80. - 10. Il Petrarca e la Musica, pag. 82. - 11. La Musica nel Decamerone, pag. 85.

V.

LA MUSICA E LA POESIA NEL RINASCIMENTO Pag. 87

1. La polifonia vocale dei Fiamminghi, pag. 87. - 2. La musica sacra in Italia: la scuola veneziana e i due Gabrieli, la scuola romana e il Palestrina, pag. 88. - 3. La risortitura del canto profano, pag. 89. - 4. La nuova canzone, pag. 90. - 5. La nuova canzonetta: le « Giustiniane », pag. 91. - 6. Lo strambotto e il rispetto, pag. 92. - 7. Le varietà della ballata, pag. 95. - 8. La Frottola o Barzelletta, pag. 95. - 9. Il Canto Carnascialesco, pag. 97. - 10. La Sacra Rappresentazione, pag. 99.

VI.

VERSO IL MELODRAMMA Pag. 102

1. La Poesia popolare e i progressi della musica: la canzone e la danza strumentale, pag. 102. - 2. La lirica dotta e le novità metriche, pag. 103. - 3. La musicalità della poesia del Tasso, pag. 105. - 4. Il Chiabrera e la nuova canzonetta melica, pag. 105. - 5. La diffusione della musica, pag. 110. - 6. Il madrigale musicale, pag. 111.

VII.

IL MELODRAMMA E L'ORATORIO Pag. 114

1. Il teatro del '500 e i suoi rapporti con la musica, pag. 114. - 2. Dal dramma pastorale al melodramma: il Chiabrera e il Rinuccini, pag. 116. - 3. La Camerata dei Bardi e la creazione del melodramma, pag. 117. - 4. Il canto monodico e il melologo, pag. 118. - 5. La lauda spirituale e l'Oratorio, pag. 120.

VIII.

LA MUSICA E LA POESIA NEI SEC. XVII E XVIII Pag. 123

1. La poesia del '600 e la musica: la poesia musicale del Marino, pag. 123. - 2. L'opera di C. Monteverdi, pag. 125. - 3. Il melodramma della Scuola Veneziana, pag. 126. - 4. Il melodramma della Scuola Napoletana: dallo Scarlatti al Cimarosa, pag. 127. - 5. Il libretto per musica e la riforma del Metastasio, pag. 130. - 6. Il Calzabigi e il Gluck, il Da Ponte e il Mozart, pag. 132. - 7. L'irradiazione del melodramma italiano fuori d'Italia, pag. 133.

IX.

LA POESIA E LA MUSICA NEL SEC. XIX Pag. 136

1. La musica strumentale dalle origini fino a Beethoven, pag. 136. - 2. Il melodramma italiano dell'Ottocento: Rossini, Bellini, Donizetti, pag. 138. - 3. Il melodramma verdiano, pag. 140. - 4. La musica e i poeti del tempo, pag. 141. - 5. Gli eredi del Verdi e la musica contemporanea, pag. 142. - 6. La grande poesia della seconda metà dell'Ottocento e la poesia odierna, pag. 143.

LETTURE

1. LA MUSICA (*B. Castiglione*) Pag. 146
2. IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA (*A. Fogazzaro*) . . » 146
3. IL MISTERO DELLA MUSICA (*M. D'Azeglio*) . . . » 147
4. TRADUZIONE DELLA SCALA MUSICALE (*G. Papini*) » 148
5. L'INFINITA' DEI SUONI (*G. Galilei*) » 149
6. L'ORIGINE DEGLI STRUMENTI MUSICALI (*G. B. Marino*) » 151
7. LA MUSICA PRESSO I ROMANI (*F. Celentano*) . . » 153
8. GUIDO D'AREZZO E L'INVENZIONE DELLE NOTE MUSICALI (*F. Savorgnan di Brazzà*) » 157
9. LA MUSICA E IL QUADRIVIO (*G. Carducci*) . . . » 159
- 9 bis. FIRENZE MUSICALE NEL '300 (*J. Wolf*) . . . » 160
10. IL PETRARCA E LA MUSICA (*C. Culcasi*) . . . » 162
11. L'ORIGINE DEL MELODRAMMA (*F. De Sanctis*) . . » 164
12. IL CHIABRERA E LA MUSICA (*F. L. Mannucci*) . . » 165
13. CONSERVATORI E TEATRI A VENEZIA NEL SETTECENTO (*Ph. Monnier*) » 166
14. IL MELODRAMMA ITALIANO DURANTE IL RISORGIMENTO (*A. Lualdi*) » 168
15. MUSICA ITALIANA E MUSICA TEDESCA (*G. Mazzini*) » 172
16. LA MUSICA DEL POPOLO (*G. E. Mottini*) » 175