

INDICE

Parte prima. La preistoria e l'antichità

-
- 22 **Capitolo I – Le origini**
- 22 L'etnomusicologia
23 L'origine della musica
24 Gli strumenti musicali dei popoli primitivi
25 Musica e mitologia
-
- 27 **Capitolo II – Le civiltà mediterranee e l'Asia**
- 27 Le civiltà mediterranee
 Gli egiziani – I popoli mesopotamici – Israele: la cantillazione, il jubilus, i salmi
29 L'Oriente asiatico
 I cinesi – Altri popoli dell'Asia orientale – Gli indiani
-
- 32 **Capitolo III – Il mondo classico**
- 32 L'eredità della musica greca
32 Importanza e limiti delle fonti
 I trattati – Le musiche – La notazione
34 Significati del nome "musica". Il canto e gli strumenti
35 La teoria
 I. La ritmica – II. Generi, modi, armonie, sistema perfetto
38 La dottrina dell'ethos e l'educazione
39 La musica dei Romani

Parte seconda. Il Medioevo

-
- 42 **Capitolo IV – Il canto del cristianesimo in Occidente**
- 42 Il primo millennio dell'era volgare

- 42 La musica e il cristianesimo in Occidente
 La formazione del canto cristiano – Lo sviluppo unitario del canto cristiano
- 45 La liturgia e il canto cristiano
- 47 Stili, modi di esecuzione e forme musicali del canto gregoriano
- 50 La teoria: i modi (o toni) ecclesiastici
- 51 La restaurazione del canto gregoriano
-
- 52 **Capitolo V – La nascita della polifonia e l'Ars antiqua**
- 52 Gli inizi della polifonia
- 54 L'Ars antiqua
 La scuola di Notre Dame – Il mottetto
-
- 56 **Capitolo VI – La notazione medioevale**
- 56 Le origini della notazione moderna
- 56 La notazione neumatica
 La scrittura chironomica – Dai neumi "in campo aperto" alla notazione diastematica – I neumi quadrati
- 63 Il nome delle note e la notazione alfabetica
- 66 Le notazioni polifoniche nera e bianca
- 66 La notazione modale (I modi ritmici)
- 67 Le notazioni mensurali
 La notazione franconiana – La notazione dell'Ars nova francese – La notazione dell'Ars nova italiana
-
- 70 **Capitolo VII – La teoria della musica medioevale e Guido d'Arezzo**
- 70 Teoria e pratica
- 70 Teorici e trattatisti prima di Guido d'Arezzo
- 71 Guido d'Arezzo
 L'esacordo – La solmisazione – La mutazione – La mano guidoniana – La musica ficta
- 75 Teorici e trattatisti dopo Guido d'Arezzo
-
- 76 **Capitolo VIII – Monodie sacre e profane**

- 76 Monodie sacre in latino: gli uffici drammatici e i drammi liturgici
- 78 Canti religiosi nelle lingue neo-latine
La lauda tosco-umbra - Le Cantigas spagnole
- 79 I canti profani in latino
- 79 La lirica profana dei trovatori, dei trovieri e dei Minnesänger
Importanza del primo movimento poetico-musicale europeo - Poesia e musica nelle corti feudali - I trovatori - I trovieri - I Minnesänger
- 85 Il problema dell'interpretazione ritmica
-
- 86 Capitolo IX - **Il trecento: L'Ars nova**
- 86 La secolarizzazione della società e della cultura - Prevalenza della musica profana
- 87 L'Ars nova francese
Guillaume de Machaut - Altri compositori francesi
- 90 L'Ars nova italiana
L'ambiente culturale - Le forme e i compositori
- 94 La musica strumentale e gli strumenti del Medioevo
-
- 96 Capitolo X - **Il Quattrocento: inglesi, borgognoni, fiamminghi**
- 96 Lo sviluppo del contrappunto
Le cappelle musicali e i cantori
- 97 Stili e forme
Nascita del contrappunto imitato - Messe, mottetti, chansons
- 100 La scuola polifonica inglese
- 101 La scuola borgognona
- 102 I maestri fiamminghi, da Ockeghem a Josquin des Prèz
I compositori e i cantori fiamminghi - Johannes Ockeghem e Josquin des Prèz - I loro contemporanei
-
- Parte terza. **Il Rinascimento**
-
- 108 Capitolo XI - **La polifonia vocale nel Cinquecento**
- 108 Il culmine del Rinascimento
La musica e la civiltà rinascimentale - La stampa musicale

- 110 La tradizione fiamminga
- 112 La Riforma e la musica nelle chiese protestanti
La confessione luterana e il corale - Gli ugonotti e il canto dei salmi - Il canto anglicano e gli "anthems"
- 114 La Controriforma cattolica
La lauda polifonica
- 115 Il culmine della polifonia sacra
La scuola romana - Giovanni Pierluigi da Palestrina - La scuola veneziana - Andrea Gabrieli - Giovanni Gabrieli
- 123 Polifonie profane in Europa
- 124 Le forme popolari italiane
I canti carnascialeschi - Le frottole - Le villanelle (o canzoni villanesche, o villanelle alla napoletana) - Le canzonette e il balletto
- 126 Il madrigale
Poesia e musica - Formazione e sviluppo del madrigale - Luca Marenzio - Carlo Gesualdo principe di Venosa - Madrigalisti inglesi - Il madrigale drammatico
- 132 In Francia, in Spagna, in Germania
La chanson parigina - Il villancico castigliano - Il Meistergesang monodico - Il Lied polifonico
-
- 135 Capitolo XII - **Le principali forme di musica vocale del Medioevo e del Rinascimento**
- Messe - Mottetti - Salmi - Laude e Laudi - Corali - Drammi liturgici - Frottole, canti carnascialeschi, canzonette, balletti - Madrigali - Madrigali drammatici - Chansons
-
- 136 Capitolo XIII - **La teoria della musica tra il Cinquecento e il Seicento - Gli strumenti del Rinascimento**
- 136 La trattatistica nei secoli XV e XVI
L'origine della tonalità - L'origine dell'armonia - L'origine del basso continuo
- 141 Gli strumenti musicali del Rinascimento
Strumenti a corde e a fiato - Strumenti a tastiera - I trattati di musica strumentale
-
- Parte quarta. **La musica vocale dal Seicento all'Ottocento**

- 146 **Capitolo XIV – La nascita dell'opera**
- 146 Il barocco
La cultura del barocco in Europa – Lo stile della musica barocca – La musica e la società del barocco
- 149 L'affermazione della monodia
Pratiche monodiche durante il Cinquecento – La Camerata fiorentina – Le prime composizioni monodiche
- 150 Teatro e musica
Il teatro rinascimentale in Italia – La musica nel teatro rinascimentale – Gli "intermedi" fiorentini – I primi "drammi per musica" – I primi operisti e il primo librettista
-
- 155 **Capitolo XV – La musica sacra e l'oratorio – Cantate sacre e cantate profane**
- 155 La musica sacra cattolica
Le composizioni liturgiche – L'oratorio – Gli oratori latini o "historiae" – Giacomo Carissimi – L'oratorio italiano – L'oratorio e i "grands motets" in Francia
- 163 La musica sacra protestante
Le composizioni libere – Heinrich Schütz – Le composizioni sui corali – La cantata sacra o da chiesa
- 166 Le monodie profane da camera
Madrigali monodici e arie – La cantata profana (o da camera) – Il duetto da camera
-
- 171 **Capitolo XVI – L'opera italiana nel Seicento**
- 171 L'opera e la società del Sei-Settecento
I teatri – La scenografia – I cantanti
- 175 L'opera a Roma
- 176 L'opera veneziana
L'industria dello spettacolo operistico – Operisti e opere
- 181 Claudio Monteverdi
-
- 186 **Capitolo XVII – L'opera italiana nel Settecento**
- 186 La librettistica: Zeno, Metastasio, Goldoni
- 189 Alessandro Scarlatti

- 192 L'opera a Napoli
Prima di Scarlatti – I Conservatori – Durante il Settecento
- 198 L'opera a Venezia
Gli "Ospedali" veneziani
- 200 Compositori d'oltralpe
-
- 202 **Capitolo XVIII – L'opera seria e l'opera comica**
- 202 L'opera seria
- 203 L'opera comica
- 205 Strutture e forme dell'opera italiana del Settecento
-
- 208 **Capitolo XIX – La crisi dell'opera seria e la riforma di Gluck**
- 208 Le ragioni dei letterati
In Italia – In Francia – Satire e parodie
- 211 Christoph Willibald Gluck
- 215 L'eredità di Gluck
-
- 217 **Capitolo XX – Il teatro musicale in Europa nel Sei e nel Settecento**
- Francia*
- 217 Prima di Lulli
Verso l'opera nazionale – La monodia vocale: L'air de cour – Il balletto – Il "ballet de cour"
- 220 La "tragedie lyrique" di Lulli
Antecedenti – Giovanni Battista Lulli
- 223 Dopo Lulli
L'opéra-ballet – Jean-Philippe Rameau – Lullisti e ramisti
- 226 L'opéra-comique
- Germania e Austria*
- 228 L'opera tedesca barocca
- 229 Il Singspiel
- Inghilterra*
- 230 Dal "masque" all'opera inglese
- 232 Henry Purcell
- 233 La "ballad opera"

234 **Capitolo XXI – L'opera italiana in Europa nel Sei e nel Settecento***Francia*

- 234 Le stagioni della presenza italiana a Parigi
L'opera italiana durante il governo di Mazarino – Il "gusto italiano" dopo Lulli – Opere buffe italiane a Parigi – "Querelle des Bouffons"

Europa Centrale

- 237 L'opera italiana: vetrina di prestigio culturale e strumento politico
Alla corte imperiale di Vienna – Alla corte di Baviera – Alla corte di Sassonia – Alla corte di Prussia

Inghilterra

- 241 L'opera italiana a Londra e il ruolo di Händel

Russia

- 243 Caterina II e l'opera italiana

245 **Capitolo XXII – L'opera italiana nell'Ottocento**246 **Elementi del melodramma**

Gli artefici della creazione: compositori e librettisti – Gli eroi del melodramma: gli "artisti di canto" – I fattori della produzione: teatri, impresari, pubblico, editori – La struttura formale del melodramma

252 **Gli operisti**

Gioacchino Rossini – Vincenzo Bellini – Gaetano Donizetti – Pacini e Mercadante – Giuseppe Verdi – Ponchielli, Boito, Catalani – La "Giovane Scuola" – Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Cilea e altri – Giacomo Puccini

272 **Capitolo XXIII – L'opera in Francia e in Germania nell'Ottocento**272 **L'opera in Francia**

I primi decenni del secolo – Gli anni del Grand-opéra – Il dramma lirico – Alla fine del secolo

279 **L'opera in Germania**

Verso l'opera romantica – Carl Maria von Weber – Operisti della prima metà del secolo – Richard Wagner

Parte quinta. **La musica strumentale dal Seicento all'Ottocento**

293 **Capitolo XXIV – Nel Rinascimento e nel primo Barocco – Composizioni per liuto e per strumenti a tastiera**293 **Gli strumenti e la musica strumentale**294 **Le forme strumentali**

In contrappunto imitato – In stile improvvisato o libero – Composizioni per ballo – Variazioni

301 **I compositori**

I liutisti – Organisti e clavicembalisti – Gli organisti e i clavicembalisti in Italia – Girolamo Frescobaldi – I virginalisti inglesi e William Byrd – Nei Paesi Bassi: Sweelinck – Gli organisti tedeschi

311 **Capitolo XXV – Nel Barocco di mezzo – La suite e la sonata**311 **Dalle danze rinascimentali alla suite barocca**

Balli di società, balletto, suite – Caratteri della suite – La suite per clavicembalo

314 **Le elaborazioni per organo del corale luterano**314 **Organisti e clavicembalisti**

In Italia – Nella Germania meridionale e in Austria – Nella Germania settentrionale – Nella Germania centrale – In Francia

317 **Dalla canzone strumentale alla sonata**

Sonate da chiesa e sonate da camera – Le sonate a tre – Le sonate a solo

320 **Violinisti-compositori**

In Italia – Arcangelo Corelli – All'estero

323 **Capitolo XXVI – Nel tardo Barocco – Il concerto**323 **Il concerto barocco**

L'origine – Problemi di terminologia – Il concerto grosso – Il concerto solistico in Italia – Il concerto solistico in Europa

328 **La sonata barocca per violino**330 **Violinisti-compositori**

Gli allievi di Corelli – Antonio Vivaldi – Giuseppe Tartini

333 **La musica per strumenti a tastiera**

Suites e sonate

335 **Compositori di musiche per clavicembalo e organo**

In Italia – Domenico Scarlatti – In Germania – In Francia – François Couperin – Jean-Philippe Rameau

340 I principali strumenti dell'età barocca
L'organo – Il clavicembalo e il clavicordo – Il violino – Il pianoforte

343 Capitolo XXVII – Bach e Händel, sintesi dell'età barocca

343 Johann Sebastian Bach
La famiglia Bach – La vita – L'opera – La personalità – La "Bach-Renaissance"

349 Georg Friedrich Händel
La vita – L'opera – La personalità

354 Capitolo XXVIII – L'età classica: Haydn, Mozart e Beethoven

354 Tra il barocco e il classicismo: il rococò
Lo stile galante – L'elaborazione della forma-sonata – La sinfonia – Le altre forme – I figli di Bach

358 Il classicismo
La nozione di classicismo – Lo stile classico nella musica

360 Musica e società
Teatri e concerti. Il pubblico – La professione di musicista – Scuole e didattica – Musica e cultura – L'editoria musicale

362 Franz Joseph Haydn
La vita – L'opera – La personalità

367 Wolfgang Amadeus Mozart
La vita – L'opera – La personalità

372 Ludwig van Beethoven
La vita – L'opera – Beethoven e la forma-sonata – La personalità

380 Altri compositori
Viotti e Paganini – Boccherini – Clementi

384 Capitolo XIX – Il primo Romanticismo

384 Il romanticismo
La nozione di romanticismo – La musica nell'età romantica – L'età classico-romantica

386 Le espressioni privilegiate della musica romantica
Sviluppo e crescita delle creazioni sinfoniche – Il pianoforte romantico – Il Lied

389 I Musicisti della prima generazione romantica

390 Franz Schubert
La vita – L'opera – La personalità

394 Hector Berlioz
La vita – L'opera – La personalità

396 Felix Mendelssohn
La vita – L'opera – La personalità

398 Robert Schumann
La vita – La vigile coscienza del romanticismo – L'opera – La personalità

402 Fryderyk Chopin
La vita – L'opera – La personalità

406 Franz Liszt
La vita – L'opera – La personalità

412 Capitolo XXX – La musica strumentale nella seconda metà dell'Ottocento

412 Musica assoluta e musica a programma
La musica descrittiva – La sinfonia a programma – Il poema sinfonico – Ritorno all'ideale della forma: la "musica assoluta" – Coesistenza di musica a programma e musica assoluta

417 I principali compositori in Austria e in Germania
Johannes Brahms – Bruckner e Wolf – Richard Strauss – Gustav Mahler – Altri compositori

425 Il rinnovamento strumentale in Francia
Da Franck a Fauré – La pittura e la poesia contemporanea: l'impressionismo e il simbolismo – Claude Debussy – Contemporanei di Debussy

432 La ripresa strumentale in Italia

435 Capitolo XXXI – Le scuole nazionali

435 Musica e nazione
Nazionalità e nazionalismi in Europa dopo il 1830 – Le scuole nazionali

437 Nazionalismo ed europeismo in Russia
Glinka e Dargomizski – Il "Gruppo dei Cinque" – Modest Musorgski – I compositori filo-occidentali – Piotr I. Ciaikovski

444 Compositori nazionali in Boemia, Norvegia, Finlandia e Spagna
Boemia – Europa settentrionale – Spagna

448 Le scuole nazionali: fase seconda
Leos Janáček – Manuel de Falla – Zoltán Kodály

 451 **Capitolo XXXII – Le principali forme musicali delle età barocca, classica e romantica**

Musica vocale sacra – Musica vocale profana – L'opera italiana – L'opera fuori d'Italia – La musica strumentale

 Parte sesta. **Il Novecento**

 454 **Capitolo XXXIII – La musica del nostro secolo**

454 Il concetto di "musica moderna"

454 Cronologia della musica moderna

457 Due aspetti della musica moderna: la dodecafonia e la musica elettronica

 460 **Capitolo XXXIV – I maggiori compositori**

460 Arnold Schönberg

La vita – L'opera – La personalità

463 Maurice Ravel

La vita – L'opera – La personalità

465 Béla Bartók

La vita – L'opera – La personalità

468 Igor Stravinski

La vita – L'opera – La personalità

470 Sergej Prokofiev

La vita – L'opera – La personalità

472 Paul Hindemith

La vita – L'opera – La personalità

 476 **Capitolo XXXV – La musica nell'occidente europeo, negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica**

476 In Italia

479 In Francia

481 In Germania e in Austria

483 In Inghilterra

483 Negli Stati Uniti d'America

484 In Unione Sovietica

489 Appendice I

Musiche scelte per lo studio della storia pubblicate sulla Antologia storica della musica di Riccardo Allorto, edizione Ricordi

 495 Appendice II

Brevi nozioni di acustica

495 Cap. I Fondamenti fisici del ritmo – Il fenomeno dell'oscillazione pendolare – Il metronomo

 496 Cap. II Produzione del suono – Le vibrazioni dei corpi sonori

 497 Cap. III Trasmissione del suono – Riflessione del suono: eco e risonanza

 497 Cap. IV Le qualità del suono: altezza, intensità, timbro, loro cause

 498 Cap. V Il fenomeno dei suoni armonici: sua causa, sua importanza come base della tonalità e sue applicazioni nel meccanismo sonoro degli strumenti

 501 Cap. VI Scala naturale e scala temperata

 503 Cap. VII Il fenomeno dell'oscillazione simpatica: le casse di risonanza

 503 Cap. VIII Il fenomeno dei battimenti: il terzo suono di Tartini

 504 Cap. IX Classificazione degli strumenti musicali