

INDICE GENERALE

Parte I IL SEICENTO

Capitolo 1. MONTEVERDI. TEATRO MUSICALE IN ITALIA E NEI PAESI TEDESCHI 9

- 1/1. Introduzione a Monteverdi 9
- 1/2. Monteverdi: seconda «prattica» 11
- 1/3. Lo stile di Monteverdi 14
- 1/4. Le opere di Monteverdi 16
- 2. Teatro musicale a Roma, Venezia e in Italia 18
- 3. L'opera secentesca. Cesti e Cavalli 21
- 4. Spettacoli nei paesi tedeschi. Vienna e Amburgo 23

Capitolo 2. VOCALITÀ SACRA E PROFANA IN ITALIA E IN GERMANIA 26

- 1. Musica sacra in Italia 26
- 2. Musica sacra in Germania. Schütz 28
- 3. L'oratorio. Giacomo Carissimi 30
- 4. Polifonia e monodia profane. La cantata. Il *Lied* 33
- 5. Teorie sulla musica. Keplero. Kircher 36

Capitolo 3. LO STRUMENTALISMO SECENTESCO IN ITALIA E IN GERMANIA 39

- 1. Girolamo Frescobaldi 39
- 2. Sweelinck. Gli organisti tedeschi 41
- 3. *Sonata, Concerto grosso, Sinfonia, Suite* 44

<i>Capitolo 4. FRANCIA. DA LULLY A CHARPENTIER</i>	48
1. Musica profana e musica sacra	48
2/1. Lully: la collaborazione con Benserade e Molière	50
2/2. Lully: la <i>tragédie-lyrique</i> e la musica sacra	52
3. Charpentier e Delalande	55
4. Teorie sulla musica. Mersenne	56

<i>Capitolo 5. INGHILTERRA. SPAGNA</i>	58
1. L'eredità elisabettiana	58
2. La Restaurazione	60
3/1. Henry Purcell: <i>plays with musick</i>	62
3/2. Composizioni vocali e strumentali di Purcell	65
3/3. Purcell: <i>Dido and Aeneas</i>	67
4. Spagna: teatro, vocalità e musica strumentale	70

<i>Guida all'ascolto</i>	73
<i>Bibliografia essenziale</i>	75

Parte II
IL PRIMO SETTECENTO

<i>Capitolo 1. OPERA, ORATORIO, CANTATA IN ITALIA</i>	83
1. Venezia. Verso l'opera settecentesca	83
2/1. Roma. Alessandro Scarlatti	85
2/2. Scarlatti: fra tradizione e modernità	87
3/1. L'opera seria. Zeno e Metastasio	89
3/2. L'opera seria. Prassi teatrale e musicale	91
3/3. Fortuna dell'opera seria	94
4. Teatro musicale comico	95
5. La cantata e l'oratorio	97

<i>Capitolo 2. LA MUSICA STRUMENTALE ITALIANA</i>	99
1/1. Roma. Arcangelo Corelli	99
1/2. Le composizioni di Corelli	101
2/1. Venezia. Antonio Vivaldi	104

2/2. Le composizioni di Vivaldi	106
3. Lo strumentalismo italiano e la sua diffusione europea	109
4/1. Domenico Scarlatti	113
4/2. Le sonate di Scarlatti	116

<i>Capitolo 3. JOHANN SEBASTIAN BACH</i>	119
1. Introduzione a Bach	119
2. Organo e clavicembalo	124
3. Musica strumentale. Trascrizioni	127
4. Musica sacra. Messe. Cantate	131
5. Oratori. Passioni	135
6. <i>L'Offerta musicale. L'Arte della fuga</i>	141

<i>Capitolo 4. GEORGE FRIDERIC HANDEL</i>	147
1. Introduzione a Handel	147
2. Le opere	151
3. Gli oratori	155
4. <i>In lode di Santa Cecilia. L'Allegro, il Penseroso e il Moderato</i>	160
5. Composizioni strumentali	164

<i>Capitolo 5. FRANCIA. COUPERIN, RAMEAU</i>	167
1. Musica sacra	167
2. François Couperin «Le Grand»	169
3. L'interregno fra Lully e Rameau	175
4. Jean-Philippe Rameau	177

<i>Guida all'ascolto</i>	181
<i>Bibliografia essenziale</i>	183

Parte III
IL SECONDO SETTECENTO

<i>Capitolo 1. TEATRO MUSICALE. CRISI E RESTAURAZIONI</i>	191
1. L'opera seria. Hasse. Traetta. Jommelli	191

2.	<i>Opéra-comique</i> e <i>Tragédie-lyrique</i>	195
3.	Parigi. <i>La querelle des bouffons</i>	198
4/1.	Christoph Willibald Gluck	201
4/2.	Gluck. Trasformazione e fine dell' <i>opera seria</i>	206
5/1.	<i>L'opera comica</i> . Goldoni	209
5/2.	<i>L'opera comica</i> all'estero. Giovanni Paisiello	214
5/3.	Paisiello e Domenico Cimarosa	217
6.	<i>Serenata teatrale</i> , oratorio e musica sacra	221
Capitolo 2. LA «NUOVA» MUSICA STRUMENTALE 224		
1.	Introduzione	224
2.	Georg Philipp Telemann	227
3.	Germania. C.P.E. Bach. J.J. Quantz. I maestri boemi	230
4.	Italia. Tartini. Sammartini. Clavicembalisti e pianisti	234
5.	Parigi. Il <i>Concert Spirituel</i> . Viotti	238
6.	Londra. Johann Christian Bach	240
7.	Londra. Clementi e la fortuna del pianoforte	242
8.	Madrid. Luigi Boccherini	246
9.	Vienna. Dittersdorf. <i>Singspiel</i> e <i>Melologo</i>	250
Capitolo 3. FRANZ JOSEPH HAYDN 254		
1.	Introduzione a Haydn	254
2.	Composizioni per pianoforte e col pianoforte	258
3.	L'orchestra. Sinfonie. Concerti. Divertimenti	261
4.	Musica da camera. Quartetti	266
5.	Esterháza. Teatro musicale	269
6.	Musica sacra. Le sei ultime Messe	272
7.	<i>Le Stagioni</i> e <i>La Creazione</i>	275
Capitolo 4. WOLFGANG AMADEUS MOZART 278		
1.	Introduzione a Mozart	278
2.	Anni di apprendistato teatrale	282
3.	Il pianoforte	285
4.	Divertimenti. Musica da camera	290
5.	Serenate. Sinfonie	294
6.	Concerti. Danze per orchestra	300

7/1.	Introduzione al teatro di Mozart	306
7/2.	Le opere «italiane»: <i>Le Nozze di Figaro</i>	312
7/3.	<i>Don Giovanni</i>	317
7/4.	<i>Così fan tutte</i> . <i>La Clemenza di Tito</i>	323
7/5.	Le opere «tedesche»: <i>Il Ratto dal Serraglio</i> . <i>Il Flauto magico</i>	328
8.	Musica sacra e massonica. <i>Il Requiem</i>	334

<i>Guida all'ascolto</i>	338
<i>Bibliografia essenziale</i>	340

Parte IV
IL PRIMO OTTOCENTO

Capitolo 1. LUDWIG VAN BEETHOVEN 349		
1.	Introduzione a Beethoven	349
2.	Le sonate per pianoforte	351
3.	Musica da camera	354
4.	Sinfonie e concerti	357
5.	Teatro musicale, la <i>Nona</i> e la <i>Missa solemnis</i>	360
6.	L'altro Beethoven	363
Capitolo 2. LA MUSICA ROMANTICA 366		
1/1.	Franz Schubert: i <i>Lieder</i>	366
1/2.	Musica e poesia in Schubert	369
1/3.	Schubert: le altre composizioni	371
2/1.	Felix Mendelssohn Bartholdy	374
2/2.	La musica di Mendelssohn	377
3/1.	Robert Schumann	379
3/2.	<i>Lieder</i> e musica strumentale di Schumann	382
3/3.	Schumann: critica musicale e vocazione teatrale	385
Capitolo 3. VIRTUOSISMO E PROFESSIONALITÀ 387		
1.	Pianisti virtuosi	387
2.	Niccolò Paganini	390
3/1.	Frédéric Chopin	393

3/2. Le scelte di Chopin	396
3/3. Chopin, la danza e il salotto	398
3/4. I « pezzi unici e rari » di Chopin	401
4. Compositori di tradizione	404
Capitolo 4. WEBER E IL TEATRO MUSICALE TEDESCO	406
1/1. Carl Maria von Weber	406
1/2. Il teatro musicale di Weber	409
2/1. Teatro musicale tra Weber e Wagner	411
2/2. Opera romantica e <i>Singspiel</i>	413
Capitolo 5. IL TEATRO MUSICALE A PARIGI	415
1. Luigi Cherubini e il neoclassicismo	415
2. <i>Tragédies-lyriques</i> di Spontini	418
3. <i>Grand-opéra</i> : da Rossini a Meyerbeer	420
4. <i>Opéra-comique</i>	423
5. Il balletto romantico	425
Capitolo 6. ROSSINI E L'« OPERA ROMANTICA » ITALIANA	427
1/1. Rossini: la vocazione tragica	427
1/2. Le opere comiche e semiserie di Rossini	430
2. Vincenzo Bellini	433
3. Gaetano Donizetti	435
4. Operisti minori	437
5. Musica strumentale degli operisti	439
Capitolo 7. LA NASCITA DELLA MUSICA RUSSA	441
1. Gli antecedenti. Cavo e i suoi allievi	441
2. Mikhail Ivanovič Glinka	443
3. La <i>riforma</i> di Dargomyžskij	444
<i>Guida all'ascolto</i>	447
<i>Bibliografia essenziale</i>	450

Parte V
IL SECONDO OTTOCENTO

Capitolo 1. LE AVANGUARDIE	459
1/1. Berlioz	459
1/2. La vocazione drammaturgica di Berlioz	461
2/1. Liszt	464
2/2. Poemi sinfonici e musica sinfonico-vocale di Liszt	467
Capitolo 2. RICHARD WAGNER	473
1. Introduzione a Wagner	473
2. Le opere giovanili	477
3. <i>L'Anello del Nibelungo</i>	480
4. <i>Tristano e Isotta. I Maestri Cantori di Norimberga. Parsifal</i>	483
Capitolo 3. GERMANIA. SINFONISMO. TEATRO MUSICALE	489
1/1. Brahms	489
1/2. Composizioni sinfoniche e cameristiche di Brahms	492
2. Bruckner	496
3/1. Mahler. Le composizioni « liederistiche »	499
3/2. Mahler. Le sinfonie	501
4. I <i>Lieder</i> di Wolf. Epigoni	505
5. L'operetta danubiana. Strauss. Lehár	508
Capitolo 4. ITALIA. DA VERDI A PUCCINI	510
1/1. Introduzione a Verdi	510
1/2. Verdi. Le opere della maturità	512
1/3. Le ultime opere di Verdi	514
2. « Scapigliatura ». « Verismo »	517
3. Puccini	519
4. Strumentalismo italiano fra Ottocento e Novecento	522
Capitolo 5. RUSSIA. LO SPIRITO NAZIONALE	524
1. Balakirev, Stasov e il « gruppo dei cinque »	524

- 2/1. Musorgskij 525
- 2/2. *Boris Godunov* e le altre opere di Musorgskij 527
- 3. Borodin 530
- 4/1. Čajkovskij 531
- 4/2. Il teatro musicale di Čajkovskij 534
- 5. Rimskij Korsakov 536
- 6. Da Serov a Skrjabin 538

Capitolo 6. LE «SCUOLE NAZIONALI» 542

- 1/1. Boemia. Smetana 542
- 1/2. Dvořák 544
- 2/1. Paesi scandinavi. Grieg 547
- 2/2. Sibelius. Nielsen 549
- 3. Spagna. Albéniz 551
- 4. Inghilterra. Gilbert & Sullivan 553
- 5. Virtuosi e cosmopoliti 554

Capitolo 7. PARIGI. TRADIZIONE E «RENOUVEAU» 557

- 1/1. L'operetta. Offenbach 557
- 1/2. *Opéra-lyrique*. Da Gounod a Massenet 560
- 1/3. Bizet 563
- 2/1. *Renouveau*. Saint-Saëns 566
- 2/2. Da Lalo a Franck 568
- 2/3. Fauré 570

Guida all'ascolto 572

Bibliografia essenziale 574

Parte VI
IL NOVECENTO

Capitolo 1. RICHARD STRAUSS 583

- 1. Sinfonie e poemi sinfonici 583
- 2. Il teatro musicale di Strauss 586
- 3. L'ultimo Strauss 589

Capitolo 2. CLAUDE DEBUSSY 593

- 1. Introduzione a Debussy 593
- 2. *Pelléas et Mélisande* 596
- 3. La musica pianistica di Debussy 598

Capitolo 3. LE AVANGUARDIE 601

- 1. Schönberg 601
- 2. Berg 606
- 3. Webern 609
- 4. La Nuova Musica 611
- 5. L'avanguardia negli USA 615
- 6. Nuove fonti sonore 617

Capitolo 4. IGOR STRAVINSKIJ 619

- 1. Introduzione a Stravinskij 619
- 2. Periodo «russo» e «neoclassicismo» di Stravinskij 621
- 3. L'ultimo Stravinskij 624

Capitolo 5. TRADIZIONE E ATTUALITÀ 627

- 1. Ravel 627
- 2. Janáček 631
- 3. Ungheria. Bartók 634
- 4. Spagna. Granados. Falla 637
- 5. Francia. Il «gruppo dei sei» 640
- 6. Germania. Da Hindemith a Henze 642
- 7. Russia. Prokof'ev. Šostakovič 644
- 8. Polonia. Da Szymanowski a Penderecki 646
- 9. Inghilterra. Britten 648
- 10. America. Gershwin 649
- 11. Italia. Da Respighi a Petrassi 650

Guida all'ascolto 652

Bibliografia essenziale 653

Indice dei nomi di persona 655