

INDICE

Prefazione IX

Ringraziamenti XI

PARTE PRIMA - COME SI COSTRUISCE LA MUSICA 1

1. L'infinito piacere dell'ascolto della musica 3

A che cosa prestare attenzione in musica 7

2. Gli elementi fondamentali della musica 17

Ritmo: il pulsare della musica 18

Gli elementi che costituiscono la melodia 24

L'armonia: visione sincronica dei suoni 32

Il colore: un caleidoscopio musicale 40

La forma: l'elemento unificante in musica 46

3. Gli strumenti e le loro principali caratteristiche 56

La voce umana 58

La famiglia dei legni 65

La famiglia degli ottoni 81

La famiglia degli strumenti a corda 91

La famiglia delle percussioni 125

La famiglia degli strumenti a tastiera 141

4. L'orchestra e la sua evoluzione	169
L'antichità	170
L'orchestra barocca	172
L'orchestra classica	178
L'orchestra beethoveniana	184
Alcune pietre miliari del diciannovesimo e del ventesimo secolo	189
5. L'interpretazione, o l'arte di trasmettere l'idea musicale	195
Indicazioni interpretative dei compositori	197
Valutazione delle differenti interpretazioni	199
6. Il direttore d'orchestra e la sua arte	202
Origini	203
Il primo violino	205
Lo sviluppo dell'arte di direzione	207
Alcuni generi e tecniche di direzione	212
La preparazione musicale per i direttori d'orchestra	214
7. Orchestrazione	218
Comparazione di una trascrizione orchestrale e di una composizione originale	220
Associazione strumentale di suoni e colori	225
Evoluzione delle tecniche orchestrali	227
PARTE SECONDA - LA MUSICA ATTRAVERSO LA STORIA	229
8. Le categorie musicali: definizione, storia ed esempi	231
La musica assoluta	232
Sonata	232
Sinfonia	234
Concerto	235
Musica da camera	238
Suite	243

Tema e variazioni	245
Rondò	247
Musica contrappuntistica	249
Musica a programma	254
Anthem	254
Cantata	255
Pezzo di carattere	257
Corale	261
Musica di scena	262
Lied	263
Madrigale	267
Messa	268
Mottetto	270
Opera	272
Oratorio	278
Ouverture	281
Poema sinfonico	283
9. I periodi della musica in rapporto alla storia e alle altre arti	286
Antiche civiltà	288
Il Medioevo	290
Il periodo gotico	294
Il Rinascimento	296
La Riforma e la Controriforma	303
Il Barocco	305
Ultimo scorcio del diciottesimo secolo	313
Il Rococò	314
Il classicismo	316
Il romanticismo	325
Le scuole nazionali	360
Il ventesimo secolo: il realismo	368
L'impressionismo	372
L'espressionismo	387
Il neoclassicismo	393
Poscritto	398

APPENDICI	401
Glossario	403
Bibliografia	411
Suggerimenti per crearsi una discoteca	413
Indice dei nomi	441