

INDICE

Prefazione alla seconda edizione	p.	VII
Ringraziamenti		IX
La prima rivoluzione		1
I Il vecchio e il nuovo		3
<i>I motivi del cambiamento nella musica, 3</i>		
II La tradizione classico-romantica		6
<i>Il classico rispetto al romantico, 6; Il romanticismo del XIX secolo, 7; Il classicismo del XVIII secolo, 9</i>		
III La melodia nella musica del XX secolo		11
<i>La melodia nell'era classico-romantica, 11; La nuova melodia, 14</i>		
IV L'armonia nella musica del XX secolo		17
<i>Il sistema classico dell'armonia, 17; L'armonia romantica, 19; L'armonia del XX secolo, 21</i>		
V Nuove concezioni della tonalità		25
<i>Il sistema delle scale maggiori e minori, 26; La tonalità nell'epoca classico-romantica, 28; L'espansione della tonalità nella musica del XX secolo, 29</i>		
VI Il ritmo nella musica del XX secolo		33
<i>Ritmo metrico e ritmo libero, 33; La «tirannia della battuta», 35; Il ritmo del XX secolo, 37; I nuovi schemi ritmici, 38</i>		

VII	La tessitura della musica del XX secolo <i>Tre tipi di tessitura, 40; La tessitura nella musica del passato, 43; La tessitura nella musica del XX secolo, 44</i>	40
VIII	Nuove concezioni della sonorità <i>L'orchestrazione nell'epoca classico-romantica, 47; La nuova orchestrazione, 49</i>	46
IX	Nuove concezioni della forma <i>Le forme classiche, 55; La forma della musica del XX secolo, 57; La simmetria dinamica, 58</i>	54
	Prima della grande guerra (1900-1914)	61
	1. DOPO IL ROMANTICISMO	63
X	La generazione postromantica	63
XI	Gustav Mahler (1860-1911) <i>La vita, 67; La musica, 70; Das Lied von der Erde, 74</i>	67
XII	Richard Strauss (1864-1949) <i>La vita, 81; La musica, 84; Salomè: scena finale, 86</i>	81
XIII	Altri compositori dell'età postromantica <i>Jean Sibelius (1865-1957), 92; Aleksandr Skrjabin (1872-1915), 93; Ferruccio Busoni (1866-1924), 95</i>	92
	2. IMPRESSIONISMO	97
XIV	Il movimento impressionista <i>I pittori impressionisti, 97; I poeti simbolisti, 99; L'impressionismo nella musica, 100; La ribellione contro le forme tedesche, 101</i>	97
XV	I metodi impressionisti <i>Influenze modali, 104; La scala di toni interi, 106; La scala pentatonica, 107; L'armonia impressionista, 108; Il moto parallelo, 109; Altri aspetti della musica impressionista, 111</i>	104

XVI	Claude Debussy (1862-1918) <i>La vita, 113; La musica, 116; Ibéria, 119; La cathédrale engloutie, 122</i>	113
XVII	Maurice Ravel (1875-1937) <i>La vita, 124; La musica, 127; Daphnis et Chloé, Suite n. 2, 131</i>	124
XVIII	Altri impressionisti <i>Fredrick Delius (1862-1934), 134; Altri, 137</i>	134
XIX	Il distacco dall'impressionismo: Erik Satie (1866-1925) <i>La vita, 139; La musica, 141</i>	139
	3. TRE LAVORI RIVOLUZIONARI	145
XX	Béla Bartók: «Allegro barbaro» <i>Il nuovo nazionalismo, 145; Il primitivismo, 147; Allegro barbaro, 148</i>	145
XXI	Igor' Stravinskij: «Le sacre du printemps» <i>La politonalità, 151; Le sacre du printemps: scene della Russia pagana, 152</i>	151
XXII	Arnold Schönberg: «Pierrot lunaire» <i>L'espressionismo, 158; L'atonalità, 160; Pierrot lunaire, 162; Riepilogo, 173</i>	158
	Fra le due guerre (1920-1940)	175
	1. IL GRUPPO CENTRALE	177
XXIII	Nuove tendenze: la fuga dal romanticismo <i>Oggettivismo, 177; Urbanismo e «machine music», 178; Gli sport e il balletto, 179; L'umorismo e la satira, 180; L'influenza del jazz, 182; Gebrauchsmusik (musica d'uso), 183</i>	177

XXIV Il nuovo classicismo	185
<i>Il classicismo del XX secolo, 185; Il neoclassicismo: la teoria, 186; Il neoclassicismo: la musica, 188</i>	
XXV Igor' Stravinskij (1822-1971)	191
<i>La vita, 191; La musica, 192</i>	
XXVI Due lavori di Stravinskij	199
<i>La suite Pulcinella, 199; Sinfonia di salmi, 204</i>	
XXVII Béla Bartók (1881-1945)	210
<i>La vita, 210; La musica, 214</i>	
XXVIII Due lavori di Bartók	219
<i>Musica per archi, percussioni e celesta, 219; Quartetto per archi n. 4, 222</i>	
XXIX Paul Hindemith (1895-1963)	226
<i>La vita, 226; La musica, 228; Kleine Kammermusik, Op. 24, n. 2, 232</i>	
XXX Les Six	236
<i>L'eredità di Satie, 236; Darius Milhaud (1892-1974), 237; Arthur Honegger (1892-1955), 239; Francis Poulenc (1892-1962), 241; Banalités, 242</i>	
XXXI I russi	247
<i>Il punto di vista sovietico, 247; Il realismo socialista, 248; Il compositore e il governo, 250</i>	
XXXII Sergej Prokof'ev (1891-1953)	253
<i>La vita, 253; La musica, 257; Concerto per pianoforte n. 3, 261</i>	
XXXIII Dmitrij Šostakovič (1906-1976)	265
<i>La vita, 265; La musica, 269; Sinfonia n. 5, Op. 47, 271</i>	
XXXIV La musica fondata sulle dodici note	276
<i>Il metodo delle dodici note, 276; Schönberg e Stravinskij, 280</i>	

XXXV Arnold Schönberg (1874-1951)	284
<i>La vita, 284; La musica, 287</i>	
XXXVI Due lavori di Schönberg	293
<i>Suite per pianoforte, Op. 25, 293; Variazioni per orchestra, Op. 31, 299</i>	
XXXVII Alban Berg (1885-1935)	303
<i>La vita, 303; La musica, 306; Wozzeck: opera in tre atti, 309</i>	
XXXVIII Anton Webern (1883-1945)	316
<i>La vita, 316; La musica, 317; Quattro canzoni per voce e strumenti, Op. 13, 322; Sinfonia per piccola orchestra, Op. 21, 326</i>	
2. ALTRE FIGURE SIGNIFICATIVE	331
XXXIX Leoš Janáček (1854-1928)	331
<i>La vita, 331; La musica, 333; Sinfonietta, 335</i>	
XL Ralph Vaughan Williams (1872-1958)	341
<i>La vita, 341; La musica, 343; Serenade to Music, 346</i>	
XLI Kurt Weill (1900-1950)	350
<i>La vita, 350; La musica, 352; L'opera da tre soldi, 353</i>	
XLII Altri compositori europei tra le due guerre (I)	361
<i>Manuel de Falla (1876-1946), 361; Ernest Bloch (1880-1959), 363; Albert Roussel (1869-1937), 365; Zoltán Kodály (1882-1967), 367; William Walton (1902), 369; Carl Orff (1895-1982), 371</i>	
XLIII Altri compositori europei tra le due guerre (II)	374

BIBLIOTECA
Centro Studi Pio La Torre

N. INV. 3219

INDICE

La scena americana	p.	1
I La musica in America		3
<i>Gli antefatti, 3; L'apparire di una scuola americana, 5</i>		
II Gli impressionisti americani		7
<i>L'influenza dell'impressionismo, 7; Charles Tomlinson Griffes (1884-1920), 8</i>		
III Charles Ives (1874-1954)		11
<i>La vita, 11; La musica, 14; The Fourth of July, 18; La Concord Sonata: Hawthorne e The Alcotts, 22</i>		
IV Gli anni Venti		28
<i>Il secondo gruppo, 28</i>		
V Edgard Varèse (1883-1965)		32
<i>La vita, 32; La musica, 33; Intégrales, 36</i>		
VI Carl Ruggles (1876-1971)		40
<i>La vita e la musica, 40; Sun-Treader, 43</i>		
VII Compositori sperimentali negli anni Venti		
<i>Henry Cowell (1897-1965), 48; Wallingford Riegger (1885-1961), 50; Ruth Crawford (1901-1953), 52; Altri, 54</i>		48

VIII Gli anni Trenta	57
<i>L'avanzata della musica americana, 57; Verso una musica americana, 59</i>	
IX Gerorge Gershwin (1898-1937)	61
<i>La vita, 61; La musica, 63; Porgy and Bess, 64</i>	
X Aaron Copland (1900)	68
<i>La vita, 68; La musica, 71; Statements, 76; Billy the Kid, 80</i>	
XI Roger Sessions (1896)	85
<i>La vita, 85; La musica, 86; Concerto per violino e orchestra, 89</i>	
XII Altri compositori fra le due guerre	96
<i>Douglas Moore, 96; Walter Piston, 97; Virgil Thomson, 100; Howard Hanson, 103; Roy Harris, 104; Randall Thompson, 107; Altri, 108</i>	
XIII L'America Latina	112
<i>Heitor Villa-Lobos, 113; Carlos Chávez, 115; Altri, 117</i>	
La seconda rivoluzione	119
XIV Dopo la seconda guerra mondiale	121
<i>La scena postbellica, 121</i>	
XV Maestri europei in America	125
<i>Bartók, Concerto per orchestra, 125; Schönberg, A Survivor from Warsaw, 129; Stravinskij, Agon, 131; Stefan Wolpe, 134; Ernst Křenek, 136; Altri, 136</i>	
XVI Nuove tendenze	140
<i>Verso un maggiore controllo, 140; Verso una maggiore libertà, 142</i>	

XVII Nuovi suoni	146
<i>Il suono elettronico, 146; Varèse, Poème électronique, 151; Suoni nuovi da vecchi strumenti, 152; La nuova notazione, 155</i>	
XVIII Aspetti della nuova musica	157
<i>Il tempo della nuova musica, 157; L'altezza nella nuova musica, 159; Il teatro musicale oggi, 161; Il distacco dal pubblico, 162</i>	
XIX Quattro rappresentativi compositori europei	164
<i>Olivier Messiaen (1908), 164; Quartetto per la fine dei tempi, 167; Benjamin Britten (1913-1976), 171; War Requiem, 177; Kaiheinz Stockhausen (1928), 188; Gesang der Jünglinge, 192; Pierre Boulez (1925), 195; Le marteau sans maître, 197</i>	
XX Quattro rappresentativi compositori americani	200
<i>John Cage (1912), 200; Fontana Mix, 206; Elliott Carter (1908), 209; Double Concerto for Harpsichord and Piano, 211; Milton Babbitt (1916), 219; Philomel, 222; George Crumb (1929), 224; Ancient Voices of Children, 226; Poscritto, 230</i>	
Dizionario dei compositori contemporanei e delle loro opere registrate	233
Appendice	333
Appendice I: concetti fondamentali	335
<i>a. Melodia: materiale preliminare per il capitolo III, 335; b. Armonia: materiale preliminare per il capitolo IV, 336; c. Tonalità: materiale preliminare per il capitolo V, 338; d. Ritmo e metro: materiale preliminare per il capitolo</i>	

tolo VI, 343; e. *Tempo*, 346; f. *Dinamica*, 347; g. *Procedimenti per il contrappunto: materiale preliminare per il capitolo VII*, 347; h. *Gli strumenti dell'orchestra: materiale preliminare per il capitolo VIII*, 350; i. *Le grandi forme musicali: materiale preliminare per il capitolo IX*, 355; j. *L'Accordo della natura: la serie armonica*, 358; k. *Il metodo che impiega dodici note*, 362

Appendice II: testi e traduzioni di opere vocali	366
<i>Mahler</i> , <i>Das Lied von der Erde</i> , 366;	
<i>Strauss</i> , <i>scena finale dalla Salomè</i> , 374;	
<i>Schönberg</i> , <i>Pierrot lunaire</i> , 378; <i>Poulenc</i> , <i>Banalités</i> , 391; <i>Webern</i> , <i>Quattro canzoni</i> , <i>Op. 13</i> , 394; <i>Vaughan Williams</i> , <i>Serenade to Music</i> , 396; <i>Britten</i> , <i>War Requiem</i> , 398; <i>Babbitt</i> , <i>Philomel</i> , 413; <i>Crumb</i> , <i>Ancient Voices of Children</i> , 419	
Appendice III: suggerimenti bibliografici sulla musica del XX secolo	422
Appendice IV: tavola sinottica dei compositori moderni, degli avvenimenti mondiali e delle principali figure della letteratura e dell'arte a partire dal 1900	435
Indice dei nomi	451