

Sommario

- 3 Alcuni scopi, qualche definizione e una giustificazione
- 7 *Prefazione*
Per coloro che non sanno leggere la musica
Durata (7) - Altezza (16)
- 25 Capitolo primo
Origine della musica (25) - Il canto gregoriano (26) - I modi gregoriani (28) - Note e scrittura (29) - Inizi della polifonia (31) - Musica mensurata e contrappunto (32) - Primi mottetti (34) - Prima musica profana (34) - I «troubadours» (35) - I «Minnesänger» (36) - I «trouvères» (37) - Monofonia sacra e profana (37)
- 39 Capitolo secondo
Periodi musicali come strumenti storici (39) - «Ars nova» (39) - Machaut (41) - Isoritmi e imitazione (42) - «La mia fine è il mio inizio» (43) - Consonanza e intervalli (46) - Landino (47) - «Sumer is icumen in» (48) - Dunstable (50) - La disponibilità dell'orecchio (52)
- 55 Capitolo terzo
Un pendolo a lenta oscillazione (55) - La scuola borgognona (55) - Binchois e Dufay (56) - Sacro e profano nella musica borgognona (57) - Usi dell'espedito (59) - Primi strumenti (60) - La musica aristocratica (61) - Okeghem (62) - Musica da leggere (63) - Obrecht e la «chanson» polifonica (64) - La musica degli olandesi (65) - Evoluzione della musica strumentale (66) - Josquin des Prés (67) - Il madrigale del XVI secolo (68)
- 71 Capitolo quarto
Ulteriore evoluzione della polifonia (71) - Orlando di Lasso,

Palestrina, Victoria, Byrd (71) - La musica si ferma a un confine (72) - Sviluppi verso l'armonia (73) - Ipertoni (73) - Le fasi dell'organum (75) - Consonanza e dissonanza (76) - La consapevolezza dell'orecchio (78) - Palestrina (79) - Orlando di Lasso (81) - Victoria (82) - William Byrd (83) - Variazione e danza (85)

86 Capitolo quinto

L'organo (86) - Organo e polifonia (87) - Organisti: tedeschi, spagnoli, italiani, olandesi (88) - Sweelinck (89) - La fuga (89) - La sonata, la cantata, la toccata (90) - Organisti: Germania settentrionale, centrale, meridionale (91) - I modi e la logica degli accordi (92) - La spinta verso l'armonia classica (93) - Ascoltando la polifonia e l'omofonia (94)

97 Capitolo sesto

L'opera (97) - Struttura delle prime opere (98) - La camerata fiorentina (100) - Monteverdi e l'«Orfeo» (101) - «Nuove musiche» (104) - «L'incoronazione di Poppea» (105) - Persistenza della polifonia (106) - La sonata (108) - Concerto (111) - Concerto grosso (112) - L'aria e l'arioso (114) - Aria da capo (115) - Continuo, basso continuo, basso numerato (116) - Continuo (116) - Il basso ostinato (118) - «When I am laid in earth» (118)

121 Capitolo settimo

Gli stati tedeschi: Heinrich Schütz (121) - Puri splendori di suono (122) - Una «Passione» di Schütz (123) - Diatonica e cromatismo (124) - Primi passi dell'opera in Germania (126) - Oratorio e cantata (127) - La Francia del XVII secolo: Lully (129) - L'ouverture nell'opera (131) - Suites strumentali (132) - Barocco e rococò (133) - Inghilterra: Henry Purcell (135) - Forma binaria e ternaria (137)

139 Capitolo ottavo

Accordatura e temperamento (139) - Temperamento eguale (140) - La misura dei semitoni (142) - Armonia, tonalità, chiave, modulazione (143) - Un'epoca d'oro (144) - L'armonia (145) - La tonica (147) - La modulazione (147) - Maggiore e minore (149)

151 Capitolo nono

Cantata (151) - Musica e pietismo (153) - Le cantate di Bach (154) - La passione: Bach (154) - La messa (155) - L'oratorio: Händel (156) - L'oratorio: Carl Philipp Emanuel Bach e Joseph Haydn (157) - Declino dell'oratorio (158)

160 Capitolo decimo

La scelta degli strumenti (160) - Il complesso strumentale barocco (161) - Rameau e l'orchestrazione (162) - La strumentazione di Bach (163) - L'orchestra di Mannheim (165) - La sonata classica (167) - La forma di primo movimento (169) - La sonata: esposizione (170) - La sonata: sviluppo (170) - La sonata: ripresa (172) - Modi e varietà di sonata: sinfonia, concerto, musica da camera (172) - La sonata: secondo movimento (173) - La sonata: terzo movimento (175) - La sonata: movimento finale (175) - Le sonate per complessi: la sinfonia (177) - La sonata e la musica da camera (177) - La sonata e il concerto (178)

180 Capitolo undicesimo

Emerge il pianoforte (180) - Il salterio (180) - Il dulcimero e il cembalo (181) - Il clavicordo e il clavicembalo (181) - I primi pianoforti (182) - Sviluppo delle forme del pianoforte (183) - Il progresso del pianoforte (186) - I regni del pianoforte (186) - La musica del clavicembalo (187) - Il regno del clavicembalo (189) - Trionfi del pianoforte (189)

191 Capitolo dodicesimo

Strumenti suonati insieme (191) - Musica da camera (191) - Il quartetto d'archi (192) - Cambiamenti nella musica da camera (193) - Idee di «purezza» (194) - L'ascolto della musica da camera (195) - Musica orchestrale (195) - L'orchestra moderna (196) - Le prime orchestre (196) - L'orchestra barocca (197) - Importanza dell'orchestra di Mannheim (198) - L'orchestra classica e quella moderna (199)

202 Capitolo tredicesimo

L'evoluzione dell'opera (202) - L'opera a Roma e a Venezia (202) - L'opera in Francia: Lully (203) - L'opera in Germania: Händel e Keiser (204) - L'opera napoletana (205) - Il bel canto e il canto virtuosistico (205) - Il libretto d'opera: Zeno e Metastasio (207) - L'opera e lo spirito comico (208) - L'intermezzo e l'opera buffa (208) - La «guerra» operistica a Parigi (209) - Gluck e la «riforma» operistica (210) - La prefazione all'«Alceste» (211) - I capolavori di Gluck (213) - La vittoria confusa di Gluck (213) - Mozart e l'opera (214) - Mozart, il genio, e il libretto (215) - L'opera come unità (216)

218 Capitolo quattordicesimo

Beethoven: il classicismo e il romanticismo (218) - Conservatori e liberali nella musica (220) - La fine del classicismo: Beethoven (221) - Il Beethoven del primo periodo (222) -

Il Beethoven della maturità (223) – Musica ed espressione di se stessi (228) – La musica come comunicazione (228) – Il Beethoven demoniaco (230) – Classicismo-romanticismo: Schubert (230) – Schubert e l'impulso lirico (231) – Schubert e la forma infallibile (232) – Ascoltando Schubert (233) – Altre strade romantiche (234) – Un altro romantico: Weber (234) – Weber e l'opera (235) – Weber, il libretto e la forma (236) – Verso la fine del XIX secolo (238) – Frammentazione e caratterizzazione individuale degli stili (238) – Romanticismo e idiosincrasia (239) – Forme classiche e romantiche (240) – Ascoltando la musica classica e quella romantica (242)

244 Capitolo quindicesimo

Le ultime opere di Mozart (244) – «Fidelio», o l'opera come Ethos (244) – I discendenti di Weber: Marschner e Wagner (246) – L'opera buffa romantica: Rossini (246) – Bellini, Donizetti e la melodia (248) – Gli uomini dell'interregno: Cherubini e Spontini (250) – Il « gran opéra » successivo a Meyerbeer (252) – L'orchestra di Weber (253) – L'orchestra si espande (253) – Orchestrazione ed esotismo (254) – Chopin e l'armonia (255) – Le « leggi » classiche si dissolvono (256) – Il cromatismo romantico (256) – La dissonanza romantica (258) – I confini diventano incerti (259) – Armonia classica e romantica (260) – La tirannia della sonata (261) – Il romanticismo e l'evoluzione di nuovi schemi (262) – La forma nella musica romantica (262) – Musica, letteratura e danza (264) – Chopin e la forma musicale (264) – Schumann e la forma musicale (265) – Liszt e la forma musicale (266) – Il poema sinfonico (267) – Berlioz e la musica a programma (268) – Liszt e la « trasformazione dei temi » (269) – Poemi sinfonici successivi (270) – Richard Strauss e il poema musicale (270) – Il XIX secolo e la varietà (270) – Interpretare erroneamente il carattere della forma (271) – Apice e sintesi del romanticismo: Wagner (272)

274 Capitolo sedicesimo

Mezzi musicali e caratteristiche di stile (274) – Materiali e scelta dei mezzi (275) – Influenza dei mezzi esecutivi sulla composizione (276) – Ricomposizione e trascrizione (276) – Mezzi musicali e idee musicali (277) – Critica dei mezzi di esecuzione (278) – Wagner e l'evoluzione di se stesso (279) – Wagner e i mezzi operistici (280) – Il « leitmotiv » e la struttura continua (280) – Le convinzioni e il trionfo di Wagner (281) – Le tecniche wagneriane: « Tristano e Isotta » (282) – Wagner e la voce umana (284) – « L'anello del Nibelungo » (285) – L'unicità di Wagner (286) – Giuseppe Verdi, romantico e non romantico (287) – L'evoluzione dell'opera verdiana (288) – Verdi e il gusto moderno (289) – L'erede di Liszt e

di Wagner: Richard Strauss (290) – L'influenza di Verdi e il verismo (291) – Declino dell'opera (292)

293 Capitolo diciassettesimo

Tardo romanticismo e neoclassicismo (293) – Brahms e i problemi di forma (294) – Brahms: forse un Beethoven del periodo successivo (294) – Brahms architetto romantico (295) – Ascoltando Brahms (296) – Brahms e la variazione (296) – Forme ulteriori di variazione (297) – Brahms maestro della forma (298) – Brahms e la vittoria finale (300) – Il problema di Bruckner (301) – Stasi musicale (302) – Il problema di Gustav Mahler (303) – Atteggiamenti successivi nei riguardi di Mahler (304) – Alla ricerca dell'impossibile (305) – Sibelius e la sinfonia (306) – Sibelius anacronistico (307) – La musica del passato recente e del futuro (308)

310 Capitolo diciottesimo

Accettazione e ribellione (310) – Il nazionalismo nella musica (311) – La musica in Russia (311) – La musica in Francia (312) – La musica in Austria e in Ungheria (313) – La posizione di Chajkovskij (313) – Il balletto chajkovskiano (315) – L'eredità di Chajkovskij (316) – Glinka e il nazionalismo (317) – Scale a toni interi e tempo in 5/4 (318) – Glinka, la musica russa e la forma (319) – Dargomizhskij, il libretto e il realismo (320) – Dargomizhskij e il « recitativo melodico » (321) – I Cinque (321) – Balakirev, il nazionalismo e la variazione ornamentale (322) – « Islamey » e la decorazione applicata (322) – Borodin e i problemi di forma (323) – Per ascoltare la musica russa nazionalista (325) – Musica folcloristica e musica composta (325) – Glinka e l'opera russa successiva (326) – Genio non totalmente realizzato: Borodin e Mussorgskij (327) – Rimskij Korsakov come camaleonte (327) – Mussorgskij, la lirica e le « leggi » accademiche (329) – I Cinque e la danza (330)

332 Capitolo diciannovesimo

La musica in Francia dopo Berlioz (332) – Debussy, la letteratura e la pittura (332) – L'evoluzione dello stile di Debussy (333) – La liquidazione dell'armonia e del ritmo (334) – « Pelléas et Mélisande » (335) – Ribellione contro l'Ottocento (336) – Le ultime sonate di Debussy (336) – Debussy e il pianoforte (337) – Elementi dello stile debussiano: una nuova armonia (338) – Debussy e gli schemi musicali (340) – Erik Satie e l'umorismo musicale (340) – Ravel e i suoi critici (342) – Ravel, uomo del XX secolo (343) – Debussy, Ravel e l'assorbimento armonico della melodia (343) – I Sei e il modernismo parigino (345)

346 Capitolo ventesimo

Stravinskij e una via d'uscita dall'armonia classico-romantica (346) - « Petrushka », annuncio del XX secolo (346) - « Petrushka » e la bitonalità (348) - Politalità (350) - Esplosione musicale: « Le sacre du printemps » (350) - Stravinskij e l'anarchia musicale (352) - Il divario tra il compositore e il pubblico (356) - Stravinskij: cambio di direzione dopo « Le sacre du printemps » (357) - Stravinskij e il neoclassicismo (358) - Continuando ad ascoltare Stravinskij (358) - Stravinskij e la musica come espressione (359) - L'ultimo Stravinskij (360) - Stravinskij e i limiti della tonalità (361)

362 Capitolo ventunesimo

Una strada laterale armonica: Scriabin (362) - Rivoluzione intesa romanticamente: Hauer e Schoenberg (363) - L'evoluzione degli insegnamenti di Schoenberg (363) - Negazione della tonalità (364) - L'atonalità e i dodici suoni cromatici (365) - Ascoltando Schoenberg (365) - L'assenza della tonalità (366) - Assenza di sviluppo (367) - Schoenberg e l'espressionismo: il « Pierrot lunaire » (367) - Viene imposto l'ordine all'atonalità (369) - Il « sistema » dei dodici suoni (369) - Ascoltando la musica « seriale » di dodici suoni (372) - La posizione possibile di Schoenberg (372) - Prospettive per la musica atonale e seriale (374) - Webern e la scrittura cifrata in musica (374) - Alban Berg, uno schoenberghiano impuro (375) - Evoluzione dello stile di Berg (376) - « Wozzeck » (377) - Ascoltando il « Wozzeck » (378) - L'ultimo Berg e « Lulu » (379) - Il concerto per violino di Berg (381) - Strade nel futuro della musica (381)

383 Conclusione

389 *Glossario dei termini musicali*

395 *Bibliografia*

401 *Indice analitico*