

INDICE

Prefazione di Paolo E. Balboni	3	CAPITOLO QUARTO	
		Dante e la musica (1265–1321)	29–36
CAPITOLO PRIMO		Dante e i Trovatori	30
Il canto cristiano	5–12	Conoscenze musicali di Dante	32
Le origini	6	La musica delle sfere	33
Il Canto Ambrosiano	7	La musica nell'opera di Boccaccio	35
I padri della Chiesa e gli ultimi intellettuali romani:		Quadro riassuntivo	36
Aurelio Agostino e Severino Boezio	8	Bibliografia	36
Canto Romano e Canto Gregoriano	9	CAPITOLO QUINTO	
Diffusione del Canto Gregoriano in Europa.		Il primo Rinascimento: secolo XV	37–45
I monaci cantori	10	La pacifica invasione dei Fiamminghi	38
Quadro riassuntivo	11	Dufay	39
Bibliografia	12	Josquin Desprez	39
CAPITOLO SECONDO		I teorici della musica	40
Evoluzione del canto cristiano: il Medio Evo		A Firenze	41
Secoli X–XIII	13–20	La musica rappresentativa	41
La teoria dell'esacordo: Guido monaco	14	Alla corte dei Medici	41
Le nuove forme della musica vocale	15	L' <i>Orfeo</i> di Poliziano	41
La Sequenza	15	Il tramonto della cultura musicale medicea	42
Il Tropo	16	Nuova sensibilità musicale: la frottola	42
Il Conductus	16	A Mantova, per volere di Isabella	43
Il Dramma liturgico	16	Il pupillo dei Gonzaga: Marchetto Cara	43
La Lauda monodica in lingua volgare	17	La villotta	44
La predicazione francescana	17	I Pontefici e la musica	44
I laudari	18	Tutti suonavano il liuto	44
Monodia profana	18	Quadro riassuntivo	45
Quadro riassuntivo	19	Bibliografia	45
Bibliografia	20	CAPITOLO SESTO	
CAPITOLO TERZO		Il secondo Rinascimento: secolo XVI	47–68
L'Ars Nova fiorentina: XIV secolo	21–28	Il madrigale del '500	48
Il quadro storico: la fioritura artistica	22	A Urbino, culla del Rinascimento	49
Il Dolce Stil Novo	23	La tradizione petrarchesca e la musica	50
Le forme musicali dell'Ars Nova	24	Il pontefice Leone X	51
I compositori dell'Ars Nova	25	I compositori del madrigale	52
La prima generazione	25	La prima generazione	52
La seconda fase dell'Ars Nova: Landini	25	Novità a Venezia: un musicista manager, Willaert	53
Verso il Quattrocento. La fine dell'Ars Nova	27	La seconda generazione di madrigalisti	54
Quadro riassuntivo	27	A Firenze, verso la monodia	54
Bibliografia	28	A Venezia, la più bella stagione polifonica	54
		Verso l'oscurità: Gesualdo	56
		La terza generazione di madrigalisti	57
		Il tramonto di una cultura	57
		Il madrigale rappresentativo	57
		Ferrara, la città della musica	58
		La cappella musicale estense	58

Le Dame ferraresi	59
I Gonzaga di Mantova	60
Una corte per la frottola e il teatro	60
Musica sacra nel castello	61
Il giovane Monteverdi	61
Ludovico Ariosto nella musica del suo tempo	62
Tasso, la poesia per musica e la malinconia	63
Le ultime luci rinascimentali	64
Giovan Battista Guarini (1538-1612)	64
L'amore si dissolve nella musica	64
La musica popolare	65
Editori e stampatori	65
Giovanni Pierluigi da Palestrina, il musicista apostolico	66
Quadro riassuntivo	68
Bibliografia	68

CAPITOLO SETTIMO

Il Seicento 69-88

A Firenze verso il teatro musicale	70
L'eredità del Platonismo e la tragedia greca	70
Il conte Bardi: un gentiluomo per la musica	71
Gli Intermedi per <i>La Pellegrina</i> (1589)	72
Le prime opere in musica a Firenze	72
La poesia per la musica: Rinuccini e Peri	73
Giulio Caccini e le due <i>Euridice</i>	74
La diffusione dell'opera a Roma	75
La mediazione di Emilio de' Cavalieri	75
Dal sacro al profano	75
I teatri romani: aristocrazia e borghesia	76
Claudio Monteverdi e il trionfo dell'opera in musica	77
La vita	77
Le innovazioni del madrigale	78
<i>Orfeo</i>	78
Un'opera perduta: <i>Arianna</i>	79
A Venezia	79
L'affermazione dell'opera veneziana	81
Francesco Cavalli	81
Antonio Cesti, un francescano operista	81
La cantata da camera	82
La musica sacra a Roma	82
Verso l'Oratorio, un teatro religioso senza scene	82
Carissimi, il candido cantore di Dio	83
Girolamo Frescobaldi e la musica organistica	84
I caratteri della produzione organistica: da san Pietro verso l'Europa	84
Alessandro Stradella, "l'Orfeo assassinato"	85
Una vita inquieta	85
I caratteri della produzione: verso le forme del Settecento. Un precursore	86
Quadro riassuntivo	87
Bibliografia	88

CAPITOLO OTTAVO

Settecento strumentale e operistico 89-118

La musica strumentale	90
L'affermazione del violino	90
Le nuove caratteristiche sonore	91
I primi compositori	91
Dalla Sonata a tre al Concerto grosso	91
La Sonata a tre	91
Il Concerto Grosso	92
Arcangelo Corelli e l'apoteosi del Concerto grosso	92
I maestri del Concerto grosso	93
Il cammino verso la sinfonia	95
L'evoluzione del concerto di ripieno	95
Giuseppe Tartini e la Scuola delle Nazioni	95
L'opera a Napoli	96
Il modello veneziano e i primi autori locali	96
I Quattro Conservatori	96
Alessandro Scarlatti, il Bach degli italiani	96
La vita di Scarlatti	97
L'eredità scarlattiana	98
Gli Intermezzi	98
Il genere e lo stile	98
Gli autori	99
Giovan Battista Pergolesi	99
Gli esordi	99
La <i>Serva padrona</i> : la rivoluzione del comico	99
Il principe della poesia per musica: Pietro Metastasio	100
Metastasio e la Riforma del melodramma	100
Le fonti e la struttura dei libretti	100
Gli autori metastasiani	101
Carlo Goldoni: verso un nuovo teatro	102
La comicità naturale	102
Il Buranello, il musicista di Goldoni	103
Gli altri autori goldoniani	103
Musicisti verso la Riforma: Christoph Willibald Gluck	104
La vita	104
L'incontro con Raniero de' Calzabigi	104
Le opere della Riforma	105
Le ultime opere	105
Gli italiani verso il nuovo melodramma	105
Niccolò Piccinni	105
La <i>Cecchina</i> e le opere francesi	106
Niccolò Jommelli	106
Jommelli: un mancato appuntamento con la storia	107
Tommaso Traetta	107
Ai limiti della sensibilità mozartiana	108
Il sinfonista italiano: Giovanni Battista Sammartini	108
La vita	108
Lo stile sinfonico italiano	109
Un italiano tra Vienna e Parigi: Antonio Salieri	109
La vita	109
A Vienna, la gloria	110
I maestri italiani intorno a Mozart:	
Bertoni, Anfossi, Gazzaniga	110
Un librettista per Mozart: Lorenzo Da Ponte	111
Gli ultimi due grandi napoletani: Paisiello e Cimarosa	112

Giovanni Paisiello, la vita	112	Arrigo Boito, da Scapigliato a librettista verdiano	144
La produzione di Paisiello: gli ultimi luoghi della tenerezza	113	La poetica del "No eterno"	144
Domenico Cimarosa: un rivoluzionario suo malgrado	113	Quadro riassuntivo	145
Cimarosa, il primo amore di Stendhal	114	Bibliografia	146
Luigi Boccherini, il musicista dell'Infante	115		
Una vita per la Spagna	115		
Boccherini nel contesto sinfonico europeo	116		
Quadro riassuntivo	116		
Bibliografia	117		

Capitolo NONO L'Ottocento

119-147

I musicisti della diaspora: Cherubini e Spontini	120	Un musicista profetico: Ferruccio Busoni	150
Luigi Cherubini, una vita coerente	120	La vita, una lunga nostalgia per l'Italia	151
Cherubini, musicista di corte	121	La Nuova Classicità	151
Cherubini e i contemporanei	121	Giacomo Puccini e l'idillio piccolo-borghese	152
Gaspere Spontini, il musicista dell'Imperatrice	122	La poetica del Realismo	152
La fortuna all'ombra di Giuseppina	122	Dalla Scapigliatura alla vita di Bohème	152
A Berlino, verso l'opera romantica tedesca	123	Tra soggetti storici ed esotismo: da <i>Tosca</i> a <i>Butterfly</i>	154
La scuola strumentale italiana	123	Verso il capolavoro incompiuto	155
Un maestro del pianoforte: Muzio Clementi	123	Il Verismo	156
Il nuovo pianoforte	124	I musicisti della Giovane Scuola	157
Un violinista dalle prospettive europee: Giovanni Battista Viotti	124	Pietro Mascagni, l'urlatore	157
La chitarra di Mauro Giuliani	125	Ruggero Leoncavallo, l'intellettuale	158
Un patto con il diavolo: Niccolò Paganini	125	Francesco Cilea, il delicato	159
L'inventore del virtuosismo stupefacente	126	Umberto Giordano, l'enfatico	160
Un fulmine a ciel sereno: Gioachino Rossini	127	Il post-verista, Zandonai	160
Dagli studi alla "follia organizzata"	127	Un singolare esperto di musica: Gabriele D'Annunzio	161
Gli anni napoletani	128	Una salutare reazione: la Generazione dell'80	161
Il distacco dall'Italia	129	La curiosità di Alfredo Casella	162
In Francia. La maschera del silenzio	130	Gianfrancesco Malipiero e le nostalgie veneziane	163
Gli enigmi dei <i>Péchéés de vieillesse</i>	130	Ildebrando Da Parma	163
Gli ultimi sussulti del Neoclassicismo: Saverio Mercadante	131	Tutti i colori dell'orchestra: Ottorino Respighi	164
Gaetano Donizetti, il primo Romantico	132	Poemi sinfonici con sfondo italiano	164
Gli esordi febbrili	132	Le personalità di transizione e la svolta della guerra: Dallapiccola e Petrassi	165
Tra sorriso e delirio	133	Luigi Dallapiccola, il dodecafonico italiano	165
Lontano, ormai, dal mondo	134	Goffredo Petrassi: la fedeltà alle note	167
La purezza della melodia: Vincenzo Bellini	134	La Nuova Musica	168
La vocazione alla cantabilità	134	Bruno Maderna, un "musicista europeo"	168
Verso atmosfere vaghe e lunari	135	Luciano Berio, il piacere del pentagramma	168
Tra musicisti minori e "minimi"	135	Luigi Nono: il rigore dell'impegno politico e la "tragedia dell'ascolto"	169
Giuseppe Verdi, l'Italiano	137	Altri esponenti della Nuova Musica	170
La formazione culturale e le prime opere	137	Salvatore Sciarrino: il suono degli incantesimi	171
Risorgimento e "Anni di galera" (1842-49)	138	Verso la fine del Millennio	172
Continuano gli "Anni di galera": i capolavori della Trilogia popolare	139	Quadro riassuntivo	172
Verso la sintesi europea	140	Bibliografia	173
L'operosa vecchiaia	141		
Dopo Verdi: Ponchielli e Catalani	141	Lemmario	176
La fine del secolo: correnti e tendenze	143	Indice dei nomi	178
L'organizzazione culturale e i meccanismi di diffusione	143	Indice	181
La Scapigliatura	144		