

Maurizio Mura

**Lineamenti
di Storia della Musica
Occidentale**

Itinerari, idee, protagonisti

*II
L'Ottocento, il Novecento,
i nostri giorni*

introduzione di Alfredo Gasponi

 RUGGINENTI

Maurizio Mura

*Lineamenti di Storia della Musica Occidentale – Itinerari, idee, protagonisti
II - L'Ottocento, il Novecento, i nostri giorni*

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico,
con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.

Gli esempi musicali presenti nel libro sono stati riprodotti nel rispetto della legge
sul Diritto d'Autore. L'impossibilità pratica di contattare alcuni Autori o Editori
non esime la casa editrice Rugginenti dall'ottemperare alle consuete norme di legge
qualora venissero riscontrati gli effettivi aventi diritto.

Printed in Italy

RE 10238

ISBN 978-88-7665-635-4

Prima edizione: gennaio 2014

Seconda edizione: ottobre 2014

Terza edizione: novembre 2015

Redazione e impaginazione Cristiano Cameroni

Trascrizioni degli esempi musicali Marco Attura

Revisione e correzione bozze a cura di Patrizia Rizzini

RUGGINENTI

RUGGINENTI è un marchio di proprietà Volontè & Co. s.r.l.

© 2015 Volontè & Co. s.r.l. - Milano

Tutti i diritti riservati.

www.volonte-co.com

a mia moglie Patrizia

a mio padre Vittorio (1927-2013)

INDICE

Introduzione di Alfredo Gasponi	XIII
Premessa e ringraziamenti dell'autore	XV
Premessa introduttiva	XVIII
24 - Il periodo romantico I - Il XIX secolo. Il contesto storico-culturale. Paganini e Schubert	1
a) Il nuovo professionismo e la diffusione della musica, 1 - b) Le tematiche del Romanticismo, 2 - c) Filosofia romantica e musica, 4 - d) Aspetti della riflessione estetica dei musicisti romantici, 5 - e) La nascita della musicologia, 6 - f) Le riviste musicali e i giornali, 7 - g) Gli aspetti musicali: le novità formali e strutturali, 8 - h) Le sperimentazioni sonore: il pianoforte e l'orchestra, 9 - i) Le sperimentazioni armonico-tonali, 11 - j) L'influsso della musica popolare, 11 - PAGANINI E SCHUBERT - Introduzione: le grandi figure del primo Romanticismo, 12 - NICCOLÒ PAGANINI - k) Aspetti biografici, 13 - l) Composizioni e aspetti stilistici, 13 - m) I <i>Capricci</i> , 14 - FRANZ SCHUBERT - n) Aspetti biografici, 17 - o) Principali composizioni e aspetti stilistici, 17 - p) I <i>Lieder</i> , 18 - q) La musica per pianoforte, 21 - r) I principali lavori cameristici, 22 - s) Le sinfonie. <i>L'Incompiuta</i> e <i>La Grande</i> , 25	
25 - Il periodo romantico II - Mendelssohn, Schumann, Chopin	31
25.1 - FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY	
a) Aspetti biografici, 31 - b) Le sinfonie, 32 - c) <i>L'Italiana</i> , 33 - d) La <i>Lobgesang</i> , 34 - e) La <i>Scozzese</i> , 35 - f) Le <i>ouvertures</i> , 35 - g) Il Concerto per violino, 37 - h) Aspetti della produzione cameristica e pianistica, 37	
25.2 - ROBERT SCHUMANN	
a) Aspetti biografici, 41 - b) Le principali composizioni, l'estetica e gli aspetti stilistici, 42 - c) La musica per pianoforte: il virtuosismo poetico e i pezzi caratteristici, 43 - d) I cicli di pezzi brevi basati sulla libera variazione: <i>Studi sinfonici</i> , <i>Carnaval</i> , <i>Davidsbündlertanze</i> , 44 - e) Altri cicli pianistici, 46 - f) Le sonate, 47 - g) La <i>Fantasia</i> op. 17, 48 - h) I <i>Lieder</i> , 51 - i) La musica da camera, 52 - j) I concerti e le sinfonie, 53	
25.3 - FRYDERYK CHOPIN	
a) Aspetti biografici, 57 - b) Principali composizioni e aspetti stilistici, 58 - c) Gli studi, 58 - d) I preludi, 60 - e) I notturni, 61 - f) Gli scherzi, 63 - g) Le ballate, 64 - h) I concerti, 66 - i) Le sonate, 67 - j) Le polacche, 69 - k) Le mazurke, 71.	

26 - Il periodo romantico III - Gli sviluppi della strumentalità fra primo e secondo '800. La musica a programma: Berlioz e Liszt. La musica assoluta: Brahms. 78

Introduzione, 78 - a) La musica a programma dal Barocco al primo '800, 78 - b) Musica a programma e musica assoluta fra primo e secondo '800, 80 - **HECTOR BERLIOZ** - c) Aspetti biografici, 81 - d) Principali composizioni e aspetti stilistici, 82 - e) La *Sinfonia Fantastica*, 82 - f) Aspetti delle altre sinfonie, delle *ouvertures* e della musica sacra, 86 - **FRANZ LISZT** - g) Aspetti biografici e produzione, 88 - h) La visione estetica e i poemi sinfonici. *Les Préludes*, 89 - i) La *Faust-Symphonie*, 94 - j) Aspetti della musica sacra, 95 - k) Le trascrizioni e le parafrasi per pianoforte, 96 - l) Il virtuosismo sperimentale lisztiano, 97 - m) Hanslick, 100 - **JOHANNES BRAHMS** - n) Aspetti biografici, 102 - o) Principali composizioni e aspetti stilistici, 105 - p) Pianismo e tecniche compositive, 103 - q) La musica da camera, 108 - r) Aspetti della musica vocale. Il *Requiem tedesco*, 111 - s) Le sinfonie, 112.

27 - Il primo Romanticismo operistico in Germania e in Francia. Weber. Spontini, Meyerbeer e il grand opéra 117

Introduzione: aspetti generali della musica operistica del XIX secolo, 117 - a) L'opera in Germania, 117 - **CARL MARIA VON WEBER** - b) Aspetti biografici, 118 - c) La produzione. Aspetti della musica strumentale, 119 - d) *Der Freischütz*, 119 - e) *Euryante e Oberon*, 123 - **LA MUSICA OPERISTICA IN FRANCIA NEL PRIMO '800** - f) *L'opéra comique*, 124 - g) Spontini, 125 - h) Hugo e la Prefazione al *Cromwell*, 126 - **IL GRAND OPÉRA. MEYERBEER** - i) I primi esempi di *grand opéra*, 130 - j) Meyerbeer. Aspetti biografici, 127 - k) Gli elementi caratteristici del *grand opéra*, 128 - l) Aspetti della vocalità del *grand opéra*, 132.

28 - L'opera italiana nel XIX secolo. Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi 137

CONTESTO STORICO-CULTURALE, LIBRETTISTICA E ASPETTI VOCALI-STRUTTURALI
Introduzione, 134 - a) Gli aspetti organizzativi dello spettacolo operistico, 134 - b) Risorgimento e musica, 136 - c) Aspetti della librettistica, 137 - d) La vocalità. Ruoli vocali e cantanti, 138 - e) La vocalità: graduale superamento del belcanto, 140 - f) La struttura musicale, 140 - g) La "solita forma", 142 - **GIOACHINO ROSSINI** - h) Aspetti biografici, 143 - i) Caratteri dell'opera comica, 144 - j) Aspetti del *Barbiere di Siviglia*, 145 - k) L'estetica di Rossini. Le *Rossiniane* di Carpani, 150 - l) Aspetti delle opere serie di Rossini, 151 - m) *Guillame Tell*, 153 - n) Gli ultimi lavori, 154 - **GAETANO DONIZETTI** - o) Aspetti biografici, 155 - p) Produzione e aspetti stilistici, 156 - **VINCENZO BELLINI** - q) Aspetti biografici, 160 - r) Produzione e aspetti della vocalità, 159 - s) La melodia belliniana. Il recitativo e gli altri aspetti espressivi, 160 - **GIUSEPPE VERDI** - t) La musica italiana fra il 1840 e il 1880, 164 - u) Verdi: aspetti biografici, 165 - v) La produzione operistica: il primo periodo, 166 - w) *Macbeth*, 168 - x) Il secondo periodo: *Rigoletto*, 169 - y) Altre opere del secondo periodo, 173 - z) Le opere del terzo periodo, 174.

29 - Richard Wagner 177

a) Wagner e gli altri musicisti, 177 - b) Aspetti biografici, 177 - c) La concezione estetica wagneriana, 179 - d) Tematiche dei libretti wagneriani, 181 - e) Aspetti

musicali delle prime opere, 182 - f) *Lohengrin*, 183 - g) Le caratteristiche musicali della riforma wagneriana, 185 - h) L'orchestrazione wagneriana, 186 - i) I *leitmotive*, 186 - j) Il cromatismo del *Tristano* e le scelte armoniche, 191 - Conclusioni, 195.

30 - L'opera in Francia nel secondo '800 196

Introduzione, 196 - a) Le principali tipologie dell'opera francese del secondo '800, 196 - b) Gli sviluppi del *grand opéra*: Berlioz e Saint-Saëns, 197 - c) *L'opéra lyrique*. Gounod e *Faust*, 199 - d) Massenet, 202 - e) Bizet e *Carmen*, 203 - f) Offenbach e *l'opéra bouffe*, 208

31 - L'opera italiana nell'ultimo trentennio dell'800 e nel primo '900. Gli ultimi grandi melodrammisti. Puccini..... 210

PONCHIELLI, BOITO E CATALANI - Introduzione, 200 - a) Ponchielli e *La Gioconda*, 211 - b) Boito e *Mefistofele*, 212 - c) Catalani, 214 - **LA 'GIOVINE SCUOLA' E L'OPERA VERISTA: MASCAGNI E LEONCAVALLO. LA ROMANZA DA CAMERA E TOSTI** - d) La 'Giovine scuola' e il verismo, 215 - e) Mascagni, *Cavalleria rusticana* e gli stilemi dell'opera verista, 216 - f) Leoncavallo e *Pagliacci*, 219 - g) La romanza e Tosti, 220 - **GIACOMO PUCCINI** - h) Aspetti biografici, 221 - i) Tematiche librettistiche e aspetti musicali, 222 - j) *Tosca* e gli elementi caratteristici del linguaggio pucciniano, 223 - k) Aspetti delle altre opere di Puccini 229 - l) Gli epigoni veristi, 230.

32 - Bruckner e Mahler..... 231

Introduzione: gli orientamenti dei principali musicisti di area austro-tedesca alla fine dell'800, 231 - **ANTON BRUCKNER** - a) Aspetti biografici, 232 - b) Aspetti della musica sacra, 233 - c) Le sinfonie, 233 - d) La Quarta Sinfonia, 236 - e) La Settima e l'Ottava Sinfonia, 237 - f) La collocazione storico-stilistica di Bruckner, 240 - **GUSTAV MAHLER** - g) Aspetti biografici, 241 - h) Le principali composizioni e la concezione estetica di Mahler. Il Decadentismo, 242 - i) I *Lieder*, 243 - j) La "Sinfonia" *Lied von Der Erde*, 244 - k) Le sinfonie: la disposizione cronologica e le caratteristiche principali, 245 - l) Le sinfonie: aspetti strutturali, 227 - m) Le sinfonie: scelte tematiche e orchestrali, 247 - n) Le sinfonie: aspetti armonici, 248 - o) Aspetti del melodismo mahleriano, 249 - p) L'Ottava Sinfonia, 253 - q) La Nona Sinfonia e l'eredità di Mahler, 254.

33 - Wolf, Reger e Richard Strauss..... 256

Introduzione, 256 a) Wolf, 256, - b) Reger, 259 - **RICHARD STRAUSS** - Introduzione, 261 - c) Aspetti biografici, 261 - d) Le principali composizioni, 262 - e) Aspetti stilistici, 263 - f) *Aus Italien*, 263 - g) I poemi sinfonici: orientamenti compositivi, 264 - h) *Eulenspiegel* e *Don Chisciotte*, 265 - i) *Così parlò Zarathustra*, 266 - j) Una vita d'eroe e la *Symphonia domestica*, 269 - k) La *Sinfonia delle alpi*, 270 - l) Le opere teatrali, 270 - m) Gli ultimi lavori e i *Lieder*, 274 - Conclusioni, 275.

34 - Il nazionalismo musicale del XIX secolo.

La musica in Russia. 276

Introduzione, 276 - a) La tradizione russa, 277 - **MICHAIL IVANOVIČ GLINKA** - b) Aspetti biografici e principali composizioni, 279 - c) L'importanza storico-stilistica delle opere, 279 - **DARGOMYŽSKIJ E IL GRUPPO DEI CINQUE. BORODIN** - d) Dargomyzski, 281 - e) Il Gruppo dei Cinque, 285 - f) Borodin: principali lavori e scelte compositive, 283 - **MODEST' PETROVIČ MUSORGIKIJ** - g) Aspetti biografici, 285 - h) Principali composizioni, 286 - i) La visione estetica e gli aspetti stilistici, 286 - j) *Boris Godunov*, 288 - k) Le composizioni vocali da camera, 292 - l) *Una notte sul Monte Calvo*, 293 - m) *Quadri di un'esposizione*, 294 - **NICOLAJ ANDREEVIČ RIMSKIJ-KORSAKOV** - n) Aspetti biografici, 296 - o) Principali composizioni e aspetti stilistici, 296 - p) *Shéhérazade*, 297 - q) Aspetti della musica teatrale, 298 - **PÈTR IL'IČ ČAIKOVSKIJ** - r) Aspetti biografici, 300 - s) Produzione e aspetti stilistici, 300 - t) Aspetti della musica teatrale, 301 - u) Caratteri del sinfonismo, 302.

35 - Il nazionalismo musicale in Europa settentrionale, in Boemia e in Spagna. 304

Introduzione, 304 - a) Il contributo britannico, 304 - **GRIEG E SIBELIUS** - b) Grieg, 305 - c) Sibelius, 306 - **LA MUSICA BOEMA** - Premessa, 308 - **BEDŘIČ SMETANA** - d) Aspetti biografici, 308 - e) Caratteri della musica operistica, 309 - f) La musica strumentale, 309 - **ANTONÍN DVOŘÁK** - g) Aspetti biografici e principali composizioni, 310 - h) I principali lavori sinfonici e cameristici, 311 - **LA MUSICA IN SPAGNA. ALBÉNIZ E GRANADOS** - i) La musica in Spagna nel XIX secolo, 313 - j) Albéniz, 314 - k) Granados, 315.

36 - Il XX secolo. La musica in Francia e Debussy 317

36.1 - IL '900. IL QUADRO STORICO-STILISTICO. I PRINCIPALI COMPOSITORI FRANCESI PRIMA DI DEBUSSY.

a) Premessa: il contesto storico e il professionismo musicale novecentesco, 317 - b) Orientamenti musicali del primo '900, 319 - c) La musica francese nell'ultimo trentennio dell'800, 321 - **FRANCK, SAINT-SAËNS E FAURÉ** - e) Franck, 322 - f) Saint-Saëns, 323 - g) Fauré, 324 - **ERIC SATIE** - g) Collocazione di Satie, 326 - h) Aspetti biografici, 326 - i) Principali composizioni e aspetti stilistici, 327 - j) *Parade*, 329.

36.2 - CLAUDE DEBUSSY.

Introduzione, 331 - a) La vita e le principali composizioni, 331 - b) L'estetica di Debussy: il Simbolismo e l'Impressionismo, 333 - c) Gli aspetti basilari del linguaggio debussiano, 334 - d) Melodia e armonia, 334 - e) La duplicazione, 338 - f) Le sperimentazioni timbriche nell'orchestrazione, 338 - g) Il *Prélude a l'après midi d'un faune*, 339 - h) I *Nocturnes* orchestrali, 341 - i) *La mer*, 344 - j) Le *Mélodies*, 345 - k) *Pelléas et Mélisande*, 346 - l) Il pianismo di Debussy, 349 - m) La *Suite bergamasque*, 349 - n) Le *Images*, 350 - o) I *Préludes* per pianoforte, 352 - p) *La cathédrale engloutie*, 353 - q) Immagini ed effetti timbrici, 355 - r) Suggestioni spagnole, 356 - s) *Ragtimes*, 357 - t) Djagilev e Debussy, 357 - u) *Jeux*, 358 - v) I lavori degli ultimi anni e gli studi per pianoforte, 359 - Conclusioni, 361.

37 - I principali protagonisti della musica in Francia dopo Debussy: "I Sei", Ravel, De Falla e Stravinskij362

Introduzione, 362 - a) Il Gruppo dei Sei, 362 - **MAURICE RAVEL** - b) Aspetti biografici, 364 - c) Principali composizioni e aspetti stilistici, 364 - **MANUEL DE FALLA** - d) i musicisti spagnoli del '900. De Falla: aspetti biografici, 369 - e) Principali composizioni e aspetti stilistici, 370 - **IGOR STRAVINSKIJ** - Introduzione, 374 - f) Aspetti biografici, 374 - g) Le principali composizioni. Gli aspetti della musica russa, 375 - h) *L'Uccello di fuoco*, 376 - i) *Petruška*, 377 - j) *Le sacre du printemps*, 380 - k) La produzione stravinskiana dopo il 1913, 382 - l) *L'Histoire du soldat*, 383 - Altri aspetti dell'*Histoire*, 384 - n) La fase neoclassica, 386 - o) La Sonata e il Concerto per pianoforte, 387 - p) La presenza del jazz e le aperture verso la musica non colta, 387 - q) La presenza della classicità, 388 - r) La musica religiosa di Stravinskij e la *Sinfonia dei salmi*, 389 - s) La Sinfonia in DO, 390 - t) Aspetti dell'estetica di Stravinskij e del pensiero musicale novecentesco, 390 - u) La Sinfonia in tre movimenti, 393 - v) La Messa, 394 - w) La scelta atonale-dodecafonica, 394 - x) Le principali composizioni dodecafoniche, 395 - y) Il *Diluvio*, 397 - Conclusioni, 399.

38 - La musica del primo del '900 in Austria e in Germania403

LA SECONDA SCUOLA DI VIENNA: SCHÖNBERG, BERG, WEBERN Introduzione, 400 - **ARNOLD SCHÖNBERG** - a) Aspetti biografici, 401 - b) L'espressionismo, 401 - c) I precedenti compositivi e teorici della musica atonale di Schönberg, 402 - d) Le prime composizioni atonali, 403 - e) *Erwartung*, 407 - f) *Pierrot lunaire*, 408 - g) La dodecaфонia, 409 - h) Dodecaфонia e impegno civile, 412 - **ALBAN BERG** - i) Aspetti biografici, 413 - j) Principali composizioni e aspetti stilistici, 413 - k) I *Tre pezzi per orchestra*, 414 - l) *Wozzeck*, 414 - m) La *Suite lirica* e il *Concerto per violino*, 416 - **ANTON WEBERN** - n) Aspetti biografici, 417 - o) Principali composizioni e aspetti stilistici, 417 - p) L'interpretazione di Adorno, 420 - q) Le due alternative della musica contemporanea, 421 - **LE ALTERNATIVE ALL'ESPRESSIONISMO IN GERMANIA. LE NUOVE PROPOSTE TEATRALI E LA GEBRAUCHSMUSIK** - r) Aspetti del teatro tedesco fra le due guerre, 421 - s) *L'opera da tre soldi*, 422 - t) Bauhaus e *Gebrauchsmusik*, 423 - **PAUL HINDEMITH** - u) Aspetti biografici, 424 - v) La produzione, i principali lavori degli anni '20 e lo stile di Hindemith, 425 - w) Le scelte stilistiche dagli anni '30 in poi, 430.

39 - Il nazionalismo musicale in Europa centro-orientale e in Russia nel '900433

Introduzione..... 433

39.1 LÉOŠ JANÁČEK..... 434

a) Aspetti biografici e principali composizioni, 434 - b) Aspetti stilistici, 434 - c) Caratteri del repertorio operistico, 435 - d) Le principali composizioni dell'ultimo decennio, 437.

39.2 BÉLA BARTÓK..... 439

a) Aspetti biografici, 439 - b) Le principali composizioni e lo stile musicale, 440 - c) L'articolazione della parabola creativa, 441 - d) La fase nazionalista e tardo-romantica, 441 - e) L'integrazione della musica popolare nella musica colta, 442 - f) Le *Bagatelle* per pianoforte, 443 - g) I primi due quartetti, 443 - h) *L'Allegro Barbaro*, 444 -

i) Il *Castello di Barbablù*, 445 - j) Il *Mandarino meraviglioso* e le sonate per violino e pianoforte, 445 - k) L'atonalità e la musica popolare, 446 - l) Il neoclassicismo bartókiano, 447 - m) La *Musica della notte*, 448 - n) Il terzo e il quarto quartetto, 449 - o) Il *Mikrokosmos* e il Quinto Quartetto, 452 - p) La *Musica* e la Sonata per due pianoforti e percussioni, 453 - q) L'ultimo periodo e Il Concerto per orchestra, 457 - Conclusioni, 459 - r) I post-bartókiani contemporanei: Kurtág e Vándor, 459.

39.3 I COMPOSITORI RUSSI DEL PRIMO '900 460
 a) Rachmaninov e Skrijabin, 460 - b) Il regime staliniano e la musica, 461 - **SERGEI PROKOF'EV** - c) Aspetti biografici, 462 - d) Principali composizioni e aspetti stilistici, 462 - e) La Prima e la Quinta Sinfonia, 463 - f) Aspetti del pianismo di Prokof'ev, 467 - **DMITRIJ DMITRIEVIČ ŠOSTAKOVIČ** - g) Aspetti biografici, 468 - h) Il regime staliniano e il 'caso Šostakovič', 469 - i) Principali composizioni e aspetti stilistici, 470 - j) Le sinfonie: aspetti generali, 471 - k) Le sinfonie fino al 1934, 472 - l) La Quinta Sinfonia, 475 - m) La Settima Sinfonia, 476 - n) Aspetti delle altre sinfonie, 477 - o) La musica per film e i Quartetti, 479.

40 - La musica in Inghilterra e negli Stati Uniti nel XX secolo481

Premessa..... 481

40.1 LA MUSICA INGLESE NEL '900 DA ELGAR A BRITTEN..... 481
 Introduzione: la rinascita della musica inglese nel XX secolo, 481 - a) Elgar, 482 - b) Delius, 483 - c) Vaughn Williams, 484 - d) Holst, 485 - **BENJAMIN BRITTEN** - e) Aspetti biografici, 486 - f) Produzione e aspetti stilistici, pag. 487 - g) Orientamenti della musica teatrale britteniana, 488 - h) Aspetti della strumentalità, 489.

40.2 LA MUSICA NEGLI STATI UNITI: LE PREMESSE E IL JAZZ 491
 a) Il contesto storico, la diffusione musicale, il tradizionalismo, 491 - b) Il patrimonio etnico-musicale e i primi esempi di integrazione nella musica colta, 492 - **BREVE PROFILO DELLA STORIA DEL JAZZ** - c) i precedenti. Il *blues* e il *ragtime*, 493 - d) Gli aspetti stilistici fondamentali del jazz, 495 - e) Le principali tappe della storia del jazz, 496 - f) Il jazz di New Orleans, 496 - g) La *jazz age*, 497 - h) L'età dello *swing*, 499 - i) Il jazz moderno, 500.

40.3 LA MUSICA NEGLI STATI UNITI: GERSHWIN, IVES, VARÈSE E GLI ALTRI ESPONENTI DELLE AVANGUARDIE - GEORGE GERSHWIN 502
 a) Il *musical*, 502 - b) Gershwin: i principali lavori orchestrali, 503 - c) *Porgy and Bess*, 505 - d) L'importanza di Gershwin, 505 - **CHARLES IVES** - Introduzione, 506 - e) Aspetti biografici, 506 - f) La produzione e gli aspetti stilistici, 507 - g) Il trascendentalismo musicale di Ives, 508 - h) Altri aspetti della sperimentazione ivesiana, 509 - i) La Quarta Sinfonia e *The Universe Symphony*, 510 - **EDGARD VARÈSE** - j) Aspetti biografici. 511 - k) Principali composizioni e aspetti stilistici, 512 - l) Le composizioni degli anni '20. *Intégrales*, 513 - m) *Ionisation*, 514, - n) *Density 21.5*, 514 - o) *Equatorial*, 515 - p) *Déserts* e *Poème électronique*, 515 - **ALTRI ESPONENTI DELL'AVANGUARDIA STATUNITENSE DEL XX SECOLO** - q) Orientamenti del primo '900 statunitense. Sperimentazioni e tendenze musicali degli anni '20 e '30, 516, - r) Cowell, 518 - s) Gli indirizzi della musica americana dagli anni '30 agli anni '50, 519 - t) Copland e Carter, 519 - u) Bernstein, 521 - v) Partch, 521 w) - Cage, 522 - x) I musicisti americani e la dodecafonìa, 523 - y) Ruggles, 524 - z) Sessions e Babbit, 524

41 - La musica italiana nel XX secolo da Busoni a Petrassi.....526

41.1 - L'ITALIA MUSICALE NEL PRIMO NOVECENTO.

FERMENTI CULTURALI E TENDENZE INNOVATIVE. BUSONI, LA GENERAZIONE DELL'OTTANTA E GLI ALTRI COMPOSITORI 526

Introduzione, 526 - a) La situazione della musica strumentale italiana nel XIX secolo, 527 - b) Aspetti storico-culturali del primo '900, 528 - c) La musicologia, 529 - d) Il futurismo musicale, 530 - **FERRUCCIO BUSONI** - e) Aspetti biografici, 531 - f) L'estetica, 531 - g) Aspetti dello stile compositivo. I lavori teatrali, 533 - h) Aspetti del pianismo, 533 - i) I principali lavori per orchestra. La collocazione di Busoni, 534 - **LA GENERAZIONE DELL'OTTANTA** - j) I protagonisti e il loro programma, 535 - **OTTORINO RESPIGHI** - k) Aspetti biografici, principali composizioni e caratteri stilistici, 537 - l) I poemi sinfonici, 538 - **ILDEBRANDO PIZZETTI** - m) Aspetti biografici e principali composizioni, 539 - n) Lo stile musicale, 540 - **ALFREDO CASELLA** - o) Aspetti biografici, 541 - p) Le prime fasi creative e la definizione dello stile, 541 - q) La svolta neoclassica, 543 - **GIANFRANCESCO MALIPIERO** - r) Aspetti biografici e principali composizioni, 544 - s) Aspetti della musica strumentale, 545 - t) Caratteri del teatro musicale, 547 - Conclusioni, 548 - **ALTRI ORIENTAMENTI DELLA MUSICA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO** - u) Problematiche della musica sacra fra fine '800 e inizi '900, 548 - v) Protagonisti della musica sacra italiana, 549 - w) Altri orientamenti del primo '900, 551 - x) Mario Castelnuovo-Tedesco, 551 - y) Giorgio Federico Ghedini, 552.

41.2 GLI SVILUPPI DELL'AVANGUARDIA ITALIANA:

DALLAPICCOLA E PETRASSI 554

a) La rivalutazione della dodecafonia, 554 - b) La dodecafonia in Italia, 554 - **LUIGI DALLAPICCOLA** - c) Aspetti biografici, 555 - d) La produzione, 556 - e) Caratteri stilistici, 556 - f) I principali lavori dodecafonici, 557 - g) L'ultima fase creativa, 559 - **GOFFREDO PETRASSI** - h) Aspetti biografici, 560 - i) La produzione, 561 - j) I caratteri stilistici e i principali lavori strumentali degli anni '30, 562 - k) Le principali partiture degli anni '30 e '40. *I Cori di morti*, 563 - l) Gli altri concerti per orchestra e i principali lavori degli anni '50, 565 - m) Le scelte compositive dagli anni '60 in poi, 567 - n) La collocazione stilistica di Dallapiccola e Petrassi, 568 - o) Il caso Salviucci, 569.

42 - La musica internazionale dal secondo '900 ai giorni nostri:

Diffusione, tendenze e protagonisti 570

I MASS MEDIA E LA COLLOCAZIONE DELLA MUSICA COLTA NOVECENTESCA E CONTEMPORANEA - b) I moderni mezzi di diffusione musicale, 570 - c) Il cinema e la musica per film, 571 - d) La radio, la televisione, internet, 572 - e) La collocazione della musica colta nel XX secolo: gli altri generi e i problemi della ricezione, 575 - f) La "Nuova Musica" e Darmstadt, 576 - g) Il serialismo integrale: Messiaen e Boulez. Il dibattito sulla Nuova Musica, 577 - h) La musica aleatoria, 580 - i) Kagel, 580 - j) Il dibattito sull'alea, 581 - k) La musica concreta, 582 - l) La musica elettronica e Stockhausen, 583 - m) Fasce sonore e spazialità del suono. Xenakis, Ligeti, Penderecki, 584 - n) Il nuovo tecnicismo, 587 - o) Il minimalismo, 587 - p) Il collage, 588 - q) Henze e il teatro contemporaneo, 589 - r) Pärt, 590 - s) Maxwell Davies, 591 - t) Takemitsu, 592 - u) Musica spettrale, 593 - v) Il 'Neoromanticismo': Rihm, 593 - Conclusioni, 594.

43 - Protagonisti e tendenze della musica italiana dal secondo '900 ai giorni nostri596

43.1 - I PERCORSI NEOAVANGUARDISTICI E I DIVERSI ITINERARI DELLE GENERAZIONI DEGLI ANNI '10, '20 E '30 596

Introduzione, 596 - a) I principali centri italiani della musica contemporanea, 596 - b) I primi esponenti della neoavanguardia italiana, 597 - c) Bruno Maderna, 598 - d) Luigi Nono, 600 - e) Luciano Berio, 601 - f) Aldo Clementi, 603 - g) Franco Donatoni, 604 - h) Il 'caso' Scelsi, 605 - i) Roma e «Nuova Consonanza», 606 - j) Musica per film e musica colta. Ennio Morricone e Nino Rota, 607 - k) Altri compositori di musica per film. Franco Mannino, Daniele Paris, Egisto Macchi, 608 - l) Vieri Tosatti, 610 - m) Altri orientamenti e compositori delle generazioni degli anni '10 e '20, 610 - n) La generazione del '30, 611 - o) Giacomo Manzoni, 611 - p) Sylvano Bussotti, 612 - q) Niccolò Castiglioni, 613 - r) Francesco Pennisi, 614 - s) Azio Corghi, 614 - t) Armando Gentilucci, 615 - u) Altri compositori e didatti della generazione del '30, 616.

43.2 - LE GENERAZIONI DEGLI ANNI '40 E '50 E LE PROSPETTIVE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA ITALIANA 617

a) Tendenze della generazione del '40, 617 - b) Adriano Guarnieri, 617 - c) Salvatore Sciarrino, 618 - d) Fabio Vacchi, 619 - e) Luca Lombardi, 620 - f) Ada Gentile, 621 - g) Claudio Ambrosini, 621 - h) La generazione del '50, 622 - i) Lorenzo Ferrero, 622 - j) Marco Tutino, 622 - k) Ivan Fedele, 623 - l) Giorgio Battistelli, 623 - m) Flavio Emilio Scogna, 624 - n) Matteo D'Amico, 625 - o) Alessandro Solbiati, 625 - p) Luca Francesconi, 626 - **CONCLUSIONI** - q) Linee evolutive, 627 - r) Recuperi stilistici, 627 - s) L'integrazione della musica non colta, 628.

BIBLIOGRAFIA 630

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE RELATIVE ALLA MUSICA DEL XIX, XX E XXI SECOLO - Musica strumentale e vocale da camera dell'800 fino a Richard Strauss, 630 - Musica operistica dell'800 fino a Puccini, 632 - Il Novecento: Francia, Spagna, Austria e Germania, 633 - Il Novecento: Europa orientale, Inghilterra, Stati Uniti e Italia, 634 - Dal Secondo Novecento ad oggi, 636 - Musica per film, 637 - Teoria musicale ed estetica, 638.

Indice dei nomi principali639

Indice delle forme, dei generi e dei repertori principali642

INTRODUZIONE

I SECOLI DELLA NOSTRA MUSICA

di Alfredo Gasponi

A riempire le nostre giornate è soprattutto la musica dell'Ottocento e del Novecento: è soprattutto in questi due secoli che i grandi autori ci hanno lasciato sia sul versante strumentale sia in quello vocale la maggior parte delle composizioni che, insieme a quelle dei grandi del periodo barocco-classico (come Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven), hanno determinato le nostre passioni e i nostri interessi musicali.

Il secondo volume dei "Lineamenti", più ampio del precedente, è dedicato al Romanticismo strumentale e vocale-operistico e alla musica del XX-XXI secolo.

Per quanto concerne l'800, si mettono bene a fuoco le grandi personalità, in un percorso che prevede:

- 1) un gruppo di capitoli dedicato agli autori prevalentemente interessati al repertorio strumentale, dalla prima metà del secolo fino a Liszt;
- 2) un altro comprendente i principali operisti italiani ed europei fino a Wagner;
- 3) un'ampia sezione relativa ai principali musicisti tardo-romantici e ai maggiori esponenti delle scuole nazionali.

Il XX secolo, con annesso il primo decennio del 2000, contempla 4 ambiti di riferimento:

- 1) Francia;
- 2) Austria, Germania e paesi slavi;
- 3) Inghilterra, Stati Uniti e Italia;
- 4) secondo '900 internazionale e italiano.

Il criterio adottato nel primo volume è ancora più rafforzato (anche in virtù di quanto chiarisce preliminarmente l'autore stesso; vedi pag. XIX): quadri biografici essenziali ma che si sforzano di cogliere l'essenza del profilo artistico di ogni compositore, adeguato spazio attribuito alle riflessioni estetiche, chiarezza nelle risposte ideali alle semplici domande che ciascun lettore non professionista o ciascuno studente potrebbe porre: cosa ha scritto il musicista? Come lo ha scritto? In quale contesto agiva?

Un ampio spazio è riservato alla musica italiana del secolo scorso e in particolare a quella della prima metà del Novecento, sempre rara nei programmi dei concerti e dunque poco conosciuta. Un sintetico capitolo è dedicato ad una breve storia del jazz, vista anche la collocazione ormai stabile di questa materia nell'ambito dei corsi di Nuovo Ordinamento; inconsueto ma di sicuro gradimento un breve profilo dedicato alla storia dei moderni mass-media, come premessa al capitolo sul secondo '900.

I profili di molti musicisti arrivano a comprendere i primi anni del XXI secolo, del quale non si può certo, ancora, delineare un quadro storico-musicale completo: per ora ci si è orientati considerando alcuni compositori, molti dei quali viventi, delle generazioni degli anni '40 e '50. Nelle successive edizioni si potrà ampliare ulteriormente la visuale.