

IL CONTRIBUTO ITALIANO
ALLA STORIA DEL PENSIERO

ISTITVTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ROMA

PROPRIETÀ ARTISTICA E LETTERARIA RISERVATA

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.p.A.

2018

ISBN 978-88-12-00089-0

Stampa

ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.p.A.
Catanzaro

Printed in Italy

ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

PRESIDENTE
FRANCO GALLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICEPRESIDENTI

MARIO ROMANO NEGRI, GIOVANNI PUGLISI

**LUIGI ABETE, PAOLO AIELLI, DOMENICO ARCURI, GIAMPIETRO BRUNELLO,
MASSIMILIANO CESARE, PIERLUIGI CIOCCA, MARCELLO CLARICH, GIOVANNI DE GENNARO,
DANIELE DI LORETO, MATTEO FABIANI, LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI,
MASSIMO LAPUCCI, MONICA MAGGIONI, MARIO NUZZO, GUIDO GIACOMO PONTE,
GIANFRANCO RAGONESI, DOMENICO TUDINI, FRANCESCO VENOSTA**

DIRETTORE GENERALE

MASSIMO BRAY

COMITATO D'ONORE

**GIULIANO AMATO, FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, FABIOLA GIANOTTI,
TULLIO GREGORY, GIORGIO NAPOLITANO, PIETRO RESCIGNO**

CONSIGLIO SCIENTIFICO

**ENRICO ALLEVA, ANNA AMATI, LINA BOLZONI, IRENE BOZZONI, GEMMA CALAMANDREI, SILVIA
CANDIANI, LUCIANO CANFORA, ENZO CHELI, MICHELE CILIBERTO, ESTER COEN, ELENA CONTI,
SAMANTHA CRISTOFORETTI, JUAN CARLOS DE MARTIN, LUDOVICO EINAUDI, AMALIA ERCOLI
FINZI, LUCIANO FONTANA, RENZO GATTEGNA, EMMA GIAMMATTEI, CARLO GUELFI, FERNANDO
MAZZOCCA, MARIANA MAZZUCATO, MELANIA G. MAZZUCCO, ALBERTO MELLONI, ALESSANDRO
MENDINI, DANIELE MENOZZI, ENZO MOAVERO MILANESI, CARLO MARIA OSSOLA, MIMMO PALADINO,
GIORGIO PARISI, TERESA PÀROLI, GIANFRANCO PASQUINO, GILLES PÉCOUT, ALBERTO QUADRIO
CURZIO, FABRIZIO SACCOMANNI, LUCA SERIANNI, SALVATORE SETTIS, GIANNI TONIOLO,
VINCENZO TRIONE, CINO ZUCCHI**

COLLEGIO SINDACALE

**GIANFRANCO GRAZIADEI, Presidente; GIULIO ANDREANI,
FRANCESCO LUCIANI RANIER GAUDIOSI DI CANOSA
FABIO GAETANO GALEFFI, Delegato della Corte dei Conti**

IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA STORIA DEL PENSIERO

MUSICA

DIRETTORE SCIENTIFICO
SANDRO CAPPELLETTO

DIREZIONE EDITORIALE

REDAZIONE ENCICLOPEDICA

RESPONSABILE
Monica Trecca

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ REDAZIONALI
Francesca R. Scicchitano

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Mirella Aiello, Angela Damiani

PRODUZIONE E ATTIVITÀ TECNICO-ARTISTICHE

ART DIRECTOR
Gerardo Casale

ICONOGRAFIA
Tavole fuori testo: Marina Paradisi; Fabrizia Dal Falco, Anna Olivieri

PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE
Gerardo Casale; Antonella Baldini, Graziella Campus

Magazzino: Fabrizio Izzo
Segreteria: Carla Proietti Checchi

Ha contribuito con un servizio editoriale adHoc srl (per la lavorazione e la revisione dei testi: Lulli Bertini, Cecilia Causin, Sara Esposito, Maria Isabella Marchetti, Riccardo Martelli, Stefano Oliva, Federico Vizzaccaro)

IL CONTRIBUTO ITALIANO
ALLA STORIA DEL PENSIERO

Musica

INDICE GENERALE

- xxi Introduzione
di *Sandro Cappelletto*
- Dalle origini al Quattrocento
- 3 Il labirinto della nostra identità musicale
di *Sandro Cappelletto*
- 7 L'eredità greca e latina
di *Eleonora Rocconi*
- Paradigma e paradigmi
Le riscritture del mito
Contraffazioni antiquarie
I numeri della musica
L'anima e il cosmo
Apologia di un'assenza
Bibliografia
- 14 Le origini e gli sviluppi del canto
cristiano
di *Giacomo Baroffio*
- Storiografia e realtà della musica nella tarda
Antichità e nel Medioevo
Il contesto culturale e culturale alle origini del
canto liturgico
Dalla tradizione mediterranea alla cultura
indoeuropea
Tradizione orale e trasmissione scritta
Le fonti documentarie musicali del canto
Il canto gregoriano
Omologazione romana e semplificazione delle
melodie
Tropi e sequenze
Tempi e spazi riservati al canto
Chi canta il canto gregoriano?
Uno specifico linguaggio musicale
Contatti e scambi nel canto liturgico
Bibliografia
- 27 Il suono nel Medioevo
di *Carlo Fiore*
- Il suono nella prima età cristiana
Il paesaggio sonoro nel Medioevo
Il suono della città
Suono e gusto
Suono, scrittura, architettura
Bibliografia
- 33 Gli inizi della scrittura
di *Gianluca Capuano*
- Lectio* e memoria: una comunità di
borbottanti
Il canto liturgico in Occidente
L'origine della scrittura musicale
La notazione alfabetica
Guido d'Arezzo
Bibliografia
- 43 Musica e architettura tra Medioevo
e Rinascimento
di *Vasco Zara*
- Dispositivi acustici: *echèia*, vasi, campane
Castel del Monte
Modelli architettonici e modelli musicali
Forma mentis
Bibliografia
- 52 I trovatori e la musica nelle corti
di *Maria Sofia Lanutti*
- Poesia e musica
I trovatori in Italia
La corte di Federico II e la Scuola
siciliana
Poesia e musica nell'Italia settentrionale
Bibliografia

- 60 **La lingua nuova: Dante e la musica del Duecento**
di *Carlo Vitali*
- Con nuovi volgari
Contro li malvagi uomini d'Italia
Alla ricerca del volgare illustre
Le nuove lingue e la musica
Dante *musicus*?
Viaggi musicali nei tre regni
La polifonia in Dante: vecchie interpretazioni e nuovissime polemiche
Bibliografia
- 71 **Il secolo di Petrarca, Boccaccio e dell'*ars nova***
di *Marco Gozzi*
- La Chiesa e il canto liturgico
I mottetti
La lauda
Il palazzo
La città
Padova
Verona e Milano
Firenze
Roma
Bibliografia
- 81 **L'Italia del Quattrocento: le cappelle musicali**
di *Francesco Rocco Rossi*
- Preliminari considerazioni terminologiche e storiche
La gestazione delle prime cappelle musicali
La diffusione delle cappelle musicali in Italia
Natura istituzionale delle cappelle musicali italiane
Repertori e produzione musicale
Bibliografia
- 88 **Questa fanciulla, amor, fallami pia: madrigale e ballata nel Trecento**
di *Carlo Fiore*
- Contesto
Fonti
Protagonisti
Madrigale
Ballata
Ricezione
Bibliografia
- Cinquecento e Seicento
- 101 **Nuovi orizzonti**
di *Sandro Cappelletto*
- 105 **Da Luca Marenzio a Carlo Gesualdo: l'età d'oro del madrigale**
di *Walter Testolin*
- Prima del madrigale: la musica in Italia nel Quattrocento
Frottola, *chanson*, la riforma di Pietro Bembo, la nascita della stampa musicale
Intermezzo ferrarese
La nascita del madrigale cinquecentesco: Roma, Firenze e Ferrara
Venezia
La musica nella società italiana alla metà del Cinquecento
Nuove forme
Il madrigale cromatico: Cipriano de Rore, il 'primo rinnovatore'
Roma e il madrigale spirituale: Luca Marenzio
Ferrara e Mantova, le piccole capitali
Carlo Gesualdo e il madrigale nell'Italia meridionale
La 'seconda pratica' e la comparsa del basso continuo
Il madrigale all'estero e il 'caso Inghilterra'
Evoluzione e declino del madrigale
Bibliografia
- 114 **Giovanni Pierluigi da Palestrina**
di *Marco Della Sciucca*
- La vita
Il mito nei secoli
Tra Riforma e Controriforma
La personalità umana e artistica
L'estetica collettiva e la poetica individuale
Bibliografia
- 124 **Nuove musiche, nuovi pensieri**
di *Tim Carter*
- Dal *Quadrivium* al *Trivium*
Compositori e interpreti
La retorica e *Le nuove musiche*
Le origini dell'opera a Firenze
Gli esercizi spirituali
Bibliografia
- 135 **Claudio Monteverdi**
di *Paolo Fabbri*
- La vita
Gli esordi di un compositore
Il madrigale
Alla corte dei Gonzaga
Norma ed eccezione, gusto medio ed *élite*
Il canto a voce sola: la camera e il teatro

- Stile antico e stile moderno: una frattura nella musica liturgica
A Venezia
Sacro e profano: un dittico
Il mercato teatrale per musica
Bibliografia
- 146 **Girolamo Frescobaldi**
di *Dinko Fabris*
- La vita
Il «mostro degli organisti»: la creazione di un mito
Fiandre, Ferrara e Napoli: la novità dell'«antico»
Vedere e ascoltare le toccate: verso l'autonomia della musica strumentale
Musica da chiesa e musica speculativa
Il periodo fiorentino e la monodia vocale
Allievi reali e ideali
Bibliografia
- 156 **Amazzoni e sovrani, la festa e il teatro**
di *Nicola Badolato*
- Venezia 1637: nasce il teatro d'opera
Sonni, lamenti e follie: convenzioni e tecniche di scrittura
Caratteri musicali dell'opera veneziana
I professionisti dell'opera: le «dive»
La diffusione del modello veneziano
Verso il Settecento
Fuori Venezia
L'opera buffa
Un teatro alla moda
Bibliografia
- 164 **La danza in Italia nel Rinascimento e nel Barocco**
di *Ilaria Sainato*
- La danza nel Rinascimento
I maestri
Domenico da Piacenza
Guglielmo Ebreo da Pesaro
Antonio Cornazzano
I trattati
Il Cinquecento e il Seicento: le prime testimonianze
Maestri e trattati
Fabrizio Caroso
Cesare Negri
Ercole Santucci
Intermedi e danza teatrale
La Pellegrina: ballo e intermedio
Il pastor fido e il *Ballo della cieca*
- Il *Ballo delle ingrato*
Danza barocca in Italia
Bibliografia
- 179 **Cantata e oratorio**
di *Arnaldo Morelli*
- Uno snodo della cultura occidentale
Un nuovo stile di canto
Prime testimonianze a stampa
Lo stile recitativo
La cantata
Contesti e occasioni
L'oratorio: da luogo a genere musicale
Diffusione dell'oratorio
L'oratorio «di palazzo»
Bibliografia
- 187 **Il libretto d'opera**
di *Lorenzo Bianconi*
- Libretto e librettista
Leggere libretti
Scrivere libretti
Forma del testo
Contenuto del dramma
Ai margini del testo
Discrepanze necessarie
Bibliografia
- 209 **Tra Sei e Settecento: Arcangelo Corelli, la sonata e il concerto**
di *Antonella D'Ovidio*
- La creazione di un modello
Una nuova sintassi: «affetto» e «seconda pratica» nella musica strumentale seicentesca
Arcangelo Corelli: la formazione bolognese
Nella città papale: «la pratica de' più valorosi professori musici di Roma»
La sonata a tre: da chiesa e da camera
La scuola del violino: le sonate op. 5
Corelli «regolatore» d'orchestra: la prassi orchestrale romana
«Una più squisita armonia instrumentale»: ascesa e declino del concerto grosso
Dopo Corelli
Bibliografia
- Settecento**
- 221 **Antico e moderno, aurore e tramonti**
di *Sandro Cappelletto*
- 225 **Il primo Settecento operistico: Scarlatti e Pergolesi**
di *Franco Piperno*

- Lo stile di Scarlatti
Da Roma a Napoli
Il declino
Le 'scene buffe'
Il ritorno a Napoli
Pergolesi: il Raffaello della musica
Gli esordi
Il trionfo: *La serva padrona*
Pergolesi e Metastasio
Bibliografia
- 236 **Antonio Vivaldi**
di *Federico Maria Sardelli*
- La vita
Il compositore: forme e metodo
Il catalogo, le opere
Le sonate
I concerti da camera
I concerti e sinfonie per archi
I concerti per violino
I concerti per violoncello
I concerti per flauto
I concerti per oboe
I concerti per fagotto
I concerti per più strumenti solisti
La musica sacra
La musica vocale profana: cantate, serenate, opere teatrali
Sfortuna e fortuna postume
Bibliografia
- 249 **Giuseppe Tartini**
di *Agnese Pavanello*
- La vita
Tartini fra virtuosismo, espressione e gusto 'secondo natura'
La natura maestra: disquisizioni armoniche e pensiero estetico
La «scuola delle Nazioni»
L'eredità umana e artistica
Bibliografia
- 256 **Pietro Metastasio**
di *Andrea Chegai*
- La vita
La drammaturgia
La costruzione dell'intreccio
I recitativi e le arie
I duetti
La sequenza come unità strutturale fondativa
Il superamento, fra identità e alterità
Bibliografia
- 269 **L'intermezzo, Napoli e l'Europa**
di *Lucio Tufano*
- L'emancipazione del comico
La scena napoletana
Morfologia e drammaturgia
La circolazione europea
Bibliografia
- 279 **Goldoni e l'opera buffa**
di *Renato Bossa*
- La formazione: gli intermezzi
Il periodo centrale: le opere buffe
I musicisti di Goldoni: Baldassarre Galuppi
La collaborazione con Niccolò Piccinni: *La buona figliuola*
I finali d'atto
Gli ultimi lavori italiani e il periodo francese
Bibliografia
- 289 **Il trionfo della voce**
di *Marco Beghelli*
- Voluttà canore
Il genere della voce
Un canto (quasi) senza parola
Voci e stili di canto
Bibliografia
- 303 **Un primato italiano: gli evirati cantori**
di *Sandro Cappelletto*
- «Un grido di dolore e di pietà»
«I voli del mio capriccio»
«Pfui! Pfui su questo fiacco secolo di castrati»
Bibliografia
- 316 **Artigianato, arte, lavoro: la liuteria**
di *Donatella Melini*
- L'eccellenza liutaria: un nome, tanti nomi
Liuto, liutaio, liuteria
Le origini della liuteria italiana
Musica e liuteria
Brescia o Cremona?
Vernici, legni e segreti
Non solo violini
Strumenti antichi o strumenti moderni?
A latere della liuteria: gli archetti
Imparare la liuteria
Bibliografia
- 324 **La musica strumentale da Scarlatti a Boccherini**
di *Matteo Giuggioli*

- Tra due epoche
Migranti e stanziali
Una nuova concezione della musica
strumentale: forma, espressione, pensiero
Nel teatro del mondo: le sonate per
clavicembalo di Domenico Scarlatti
Virtuosismo diabolico: il violino da Corelli a
Tartini
Espressione e rappresentazione in Boccherini
Bibliografia
- 334 **L'opera tra Illuminismo e Rivoluzione**
di *Paolo Russo*
- «Nuovo gusto della musica»: orientamenti
nell'opera di fine secolo
Un episodio
Opere esemplari di un'arte europea
Aggiornare l'opera: utopie teoriche e pratiche
impresariali
Nel dettaglio: forme, generi, drammaturgie
Opere serie
Opere giocose
Bibliografia
- 345 **Händel, Mozart e il viaggio in Italia**
di *Angela Romagnoli*
- I musicisti europei e il viaggio in Italia
Georg Friedrich Händel e l'Italia
L'Italia prima dell'Italia
Le tappe e i committenti
I colleghi
La musica
Partenze, ritorni e bagagli
I Mozart e l'Italia
Il primo viaggio: tappe e storie scelte
Il secondo e il terzo viaggio
Altri viaggi e altri viaggiatori
Bibliografia
- 354 **Lorenzo Da Ponte**
di *Daniela Goldin Folena*
- La vita
Formazione e modelli
Da Ponte librettista: temi, stile e metro
I tre libretti per Mozart
I libretti londinesi
Opere
Bibliografia
- Ottocento
- 369 **Il Paese dei melodrammi**
di *Sandro Cappelletto*
- 373 **Musica e politica nell'Ottocento
italiano**
di *Antonio Rostagno*
- 'Subire' o 'fare' politica con la musica
Donizetti, la 'libertà negativa', l'arte
'ansiogena'
Verso Verdi
Verdi e la 'libertà positiva'
Bibliografia
- 385 **Virtuosismo e camerismo tra Sette e
Ottocento**
di *Marco Mangani*
- La ricezione ottocentesca di Boccherini
Impresari, concertisti, virtuosi: gli italiani e lo
spazio musicale pubblico
Viotti e Clementi
Paganini
L'arte del quartetto: il modello viennese e le
altre versioni
Il quartetto d'archi prima dello stile classico
viennese
Tipologia del quartetto d'archi tra Sette e
Ottocento
L'esperienza quartettistica di Cherubini
Un capitolo dibattuto: le *Sonate a 4* di Rossini
Bibliografia
Webgrafia
- 394 **L'età rossiniana prima di Rossini:
l'interregno**
di *Daniele Carnini*
- Bibliografia
- 399 **Gioachino Rossini**
di *Daniele Carnini*
- La vita
Rossini e Pesaro
Rossini compositore dell'interregno
Il periodo 'realista'
Le opere napoletane
Gli anni di pellegrinaggio e le opere francesi
La musica sacra e la musica profana
Bibliografia
- 408 **Vincenzo Bellini**
di *Maria Rosa De Luca*
- La vita
Le 'riscoperte' di Bellini
Le origini del musicista
L'apprendimento dei modelli compositivi
Alla conquista della fama
Il drammaturgo musicale

- A Parigi «primo dopo Rossini»
Bibliografia
- 421 **Gaetano Donizetti**
di *Luca Zoppelli*
- La vita
«Una guerra d'invasione»
«Le passioni più vive»
«Quando il soggetto piace»
«Un nuovo mondo musicale»
«Il faut partir»
«Presto!»
«Con voce soffocata»
«Begli orrori musicali»
Opere
Bibliografia
- 433 **L'opera italiana fuori d'Italia tra
Rivoluzione e Impero**
di *Lorenzo Mattei*
- Un fiorentino, anzi due, a Parigi tra opera
buffa e *opéra-comique* (1789-1801)
Salieri, Paer e i 'napoletani' a Vienna (1790-1806)
Gli italiani di Napoleone da Paisiello a
Spontini (1801-1810)
Bibliografia
- 442 **Giuseppe Verdi**
di *Markus Engelhardt*
- La vita
Verdi e il Risorgimento
L'identità musicale della nuova nazione e il
suo prestigio letterario
Uno straordinario orizzonte letterario
Soggetti inconsueti e originalità dei personaggi
L'importanza del coro e il trionfo dell'azione
scenica
Influenza e fascino del *grand-opéra*
Verdi uomo di teatro: l'importanza della
messa in scena
Rinascimento verdiano
Bibliografia
- 456 **Giacomo Puccini**
di *Riccardo Pecci*
- La vita
Verso il palcoscenico
Dalle «nebulosità della leggenda» al «vero» di
Manon Lescaut
Una sartina, una *moussmé*, una cantante
Nella modernità a passo di danza
Maschere
Bibliografia
- 468 **Il fenomeno verista tra Ottocento e
Novecento**
di *Marco Targa*
- L'ultima stagione dell'opera italiana
Il verismo musicale: una nozione
controversa
La novità di *Cavalleria rusticana*
La fortuna all'estero
I diversi filoni
Una nuova vocalità
Bibliografia
- 477 **La danza dalla riforma alla
modernità**
di *Sergio Trombetta*
- La nascita della danza come genere
autonomo
Fra Neoclassicismo e Romanticismo
Salvatore Viganò
Gaetano Gioja
Blasis e la scuola italiana
Le ballerine romantiche
Così balla il Risorgimento
Gli anni di *Excelsior*
Futurismo ed espressionismo
Bibliografia
- 489 **L'identità del canto liturgico**
di *Alberto Brunelli*
- I primi millecinquecento anni
Dal periodo barocco all'Ottocento
Dal motuproprio sulla musica sacra di papa
Pio X al Concilio ecumenico Vaticano II
Dal Concilio ecumenico Vaticano II a oggi
Situazione attuale
Bibliografia
- Novecento**
- 501 **Invenzioni, regole, censure, memorie**
di *Sandro Cappelletto*
- 505 **Teatri e pubblici: dall'impresariato
alle politiche culturali**
di *Cecilia Balestra*
- Il sistema operistico a gestione impresariale
L'opera di repertorio e il ruolo dell'editore
L'internazionalizzazione dell'opera italiana
Le politiche postunitarie e la crisi dei teatri
L'organizzazione musicale nel ventennio
fascista
Politiche e pubblici dal dopoguerra alla legge
nr. 800 del 1967

- Politiche pubbliche, finanziamenti e interventi di riforma: cinquant'anni in breve
La necessità di una visione europea per le politiche nel settore musicale
Bibliografia
- 519 **Arturo Toscanini**
di *Ivano Cavallini*
La vita
Questioni preliminari
Personalità
Il riformatore
Palindromi e chiasmo
Una memoria fuori dal comune
Il gesto
Prove d'orchestra
Fedeltà alla partitura
Mediatic turn
Bibliografia
- 531 **Ottorino Respighi e Ildebrando Pizzetti**
di *Susanna Pasticci*
Ritratto di una generazione ideale
La vocazione internazionale di Respighi
La dimensione nazionale di Pizzetti
Il culto dell'antico
Pizzetti e la centralità del dramma
Respighi e gli equivoci del modernismo
Bibliografia
- 541 **Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero**
di *Simone Ciolfi*
Melodramma *versus* musica strumentale
La generazione dell'80: il 'neoclassicismo'
Casella: Parigi, sinfonismo e italianità
 Modernità e Settecento
 Teatro musicale e musica sacra
Malipiero: gli inizi, la natura e il 'vero'
 La Prima guerra mondiale e la tradizione musicale italiana
 Le glorie del Settecento
 Concerti per orchestra e concerti solistici
 Teatro e favola
Bibliografia
- 551 **Eccentrici, nostalgici, dimenticati**
di *Guido Salvetti*
Un verismo da nobilitare
Le sirene del simbolismo europeo
La 'morte' dell'opera
Bibliografia
- 559 **Il jazz**
di *Marcello Piras*
L'arrivo
Precursori
Pionieri
Dagli equivoci ai maestri
Consolidamento e isolamento
Guerra e dopoguerra
Riflusso e manierismo
Bibliografia
- 569 **La musica sotto il fascismo**
di *Fiamma Nicolodi*
I primi anni del regime
I provvedimenti governativi negli anni Venti e Trenta
Il fascismo e le istituzioni musicali
Verso l'alleanza con la Germania nazista
La censura fascista
La produzione musicale di soggetto romano
I musicisti e la guerra d'Etiopia
Bibliografia
- 581 **Luigi Dallapiccola e Goffredo Petrassi**
di *Mila De Santis*
Origini comuni: esordire in Italia nei primi anni Trenta
Per coro
Questioni di drammaturgia musicale: tra letteratura, pittura e danza
Attraverso la guerra e oltre: preghiera e impegno, disincanto e fede
Le strade italiane della dodecafonia
Ricerca e sperimentare
Bibliografia
- 592 **I grandi interpreti: direttori e strumentisti**
di *Lorenzo Arruga*
I direttori
Le orchestre da camera
I neoantichi
I mitici
I violinisti e i violoncellisti
I complessi da camera
Bibliografia
- 606 «Com'è bello, quale incanto»: alcune voci del Novecento e oltre
di *Sandro Cappelletto*
«Se quel guerrier io fossi!»
«Sempre libera degg'io»

- «M'appari, tutt'amor»
 Altre voci
 Bibliografia
- 611 **L'avanguardia classica: Bruno Maderna, Luciano Berio, Luigi Nono di Mario Messinis**
 Bruno Maderna: tra arcaismo ed espressionismo
 Sempre nel segno di John Cage
 Da *Hyperion* a *Satyricon*
 Gli ultimi lavori orchestrali
 Maderna direttore d'orchestra
 Luciano Berio: sperimentazione, folklore, teatro
 Il rapporto con la neoavanguardia
 La musica vocale: Cathy Berberian
 La musica strumentale: *Sequenze e Chemins*
 Il teatro musicale
 Luigi Nono: ricerca sperimentale e impegno politico
 Venezia e Darmstadt
 Gli anni Cinquanta: un'inedita drammaturgia vocale
 Gli anni Sessanta: la ricerca elettronica
 Nono e il teatro
 Gli anni Ottanta: territori letterari e filosofici
 Bibliografia
- 623 **L'avanguardia 'eccentrica': Donatoni, Sciarrino e la musica dopo gli anni Settanta di Gianluigi Mattiotti**
 La figura e il gioco
 Tradizioni e memorie personali
 Materiali eterogenei
 La riscoperta del suono
 L'armonia e la percezione: influenze dello spettralismo
 La riscoperta del teatro musicale
 Modelli storici nell'opera contemporanea
 Nuove forme drammaturgiche
 Bibliografia
- 632 **L'esperienza elettronica tra avanguardia e intrattenimento di Alvisè Vidolin**
 Principali fasi dell'esperienza elettronica
 I pionieri della musica elettronica
 La ricerca allo Studio di fonologia musicale
 La *computer music*
 Pietro Grossi
 Il Centro di sonologia computazionale
- Computer music* in tempo reale
 Il centro Tempo reale
Live electronics
 Il suono e lo spazio
 Dal multimediale al multimodale
 Conservazione dei beni musicali elettronici
 Gli strumenti musicali elettronici e l'industria
 La musica elettronica tra passato recente e futuro
 Bibliografia
- 642 **La musica leggera nell'epoca dei *mass media* e la canzone d'autore di Serena Facci**
 Questioni di definizione
 Precedenti ottocenteschi: l'editoria musicale e la canzone
 Il teatro, la registrazione sonora e la discografia
 La radio
 Cinema e canzone
 Il microscolco e la televisione: la canzone italiana nel periodo del boom economico
Long playing: la discografia al servizio della ricerca di nuovi linguaggi musicali
 Rock italiano
 Canzone d'autore e 'cantautori'
 Evoluzione elettronica e informatica
 La voce e l'immagine del cantante: dai video musicali ai talent show
 Bibliografia
 Webgrafia
- 654 **Musica popolare tra riscoperte e malintesi di Maurizio Agamennone**
 Due punti di vista e ascolto
 Il 'canto popolare'
 Le prime ricerche di interesse musicologico
 Dirigismo di regime
 Tenui tracce nella musica colta
 La registrazione su nastro magnetico: il primo archivio sonoro per la musica popolare
 Un 'viaggio in Italia' (1954-55)
 Le raccolte di Pasolini e Calvino
 L'estate del 1959: il Salento
 I decenni Sessanta e Settanta: l'insorgenza operaia e studentesca, i Canzonieri regionali
 Gli archivi regionali, i festival
 Il riconoscimento accademico
 Tutto cambia in questo mondo
 Bibliografia
- 663 **Musica e cinema attraverso il Novecento di Roberto Calabretto**

- La musica e lo schermo silenzioso
 Le prime partiture cinematografiche
 L'avvento del sonoro all'insegna della canzone
 Il Neorealismo
 Gatti, la Lux film e il mito della colonna sonora d'autore
 Cauti segnali innovatori
 Nino Rota: «l'amico magico»
 Un nuovo paesaggio sonoro: il cinema di Michelangelo Antonioni
 Ennio Morricone
 «L'altrove fisico dello schermo»: la musica nel cinema di Pier Paolo Pasolini
 Luchino Visconti
 Il cinema in termini musicali
 Le ultime generazioni
 Il domani
 Bibliografia
- Duemila**
- 677 **Ascoltare**
 di *Sandro Cappelletto*
- 681 **La regia dell'opera lirica**
 di *Angelo Foletto*
 Prologo
 Atto primo
 Atto secondo
 Atto terzo
 Atto quarto
 Atto quinto
 Epilogo
 Bibliografia
- 693 **La musica contemporanea: tramonto delle 'scuole' e tendenze internazionali**
 di *Marco Betta*
 Oltre il sistema tonale
 Tra Ottocento e Novecento
 Tradizione e sperimentazione
 Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta
 Gli anni Ottanta e Novanta
 L'esperienza dell'ascolto e il materiale sonoro
 Le nuove generazioni
 Le prospettive attuali e future
 Bibliografia
- 702 **Insegnare, apprendere, diffondere**
 di *Antonello Farulli*
- Vittorino da Feltre e l'inclusione della musica come pratica
 Il faticoso cammino della musica nella scuola
 Musica e diversità
 Giuseppe Tartini e il dibattito con gli enciclopedisti
 Francesco Geminiani: un emigrato fra tanti
 E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce
 Le campane della Montessori
 Musica e democrazia
 Il 21° secolo e le prospettive: la musica e le neuroscienze
 Per una didattica prossima ventura
 Bibliografia
- 715 **La *popular music* tra Novecento e Duemila**
 di *Alessandro Bratus*
 Pluralità e continuità nella canzone italiana dal secondo dopoguerra
 Il panorama industriale: la *popular music* e i *media*
 Il rapporto con la tradizione e la musica popolare
 L'appropriazione degli stili internazionali
 Cantautori e canzone d'autore
 Voci dall'underground
 Bibliografia
- 725 **Organizzare musica: l'Italia nel contesto globale**
 di *Andrea Estero*
 Il quadro normativo
 Gli attori della produzione e della distribuzione musicale
 Le fonti di finanziamento
 La dinamica incrociata della domanda e dell'offerta
 Il lavoro come risorsa
 Bilanci e prospettive
 Bibliografia
- 737 **L'editoria musicale italiana dall'apogeo alla colonizzazione**
 di *Bianca Maria Antolini*
 Invenzioni italiane: l'eleganza del Rinascimento
 Un percorso accidentato
 Musica privata
 Concerti e partiture tascabili
 Editori e melodramma
 Il Novecento
 Bibliografia

746 Live, streaming, fonolatria,
schizofonia
di *Alessandro Cecchi*

Il problema dell'ascolto
 Prospettive del 20° secolo: Benjamin e
 Adorno
 Arte acusmatica, paesaggio sonoro,
 schizofonia

Nuovi orizzonti dell'ascolto musicale
 Nuovi consumi, nuovi ascolti
 Nuove prospettive teoriche

Oltre l'ascolto
 Ascoltare audiovisioni
 Paradossi del live
 Il ritorno del vinile

Bibliografia

757 Indice dei nomi

783 Autori del volume

784 Referenze iconografiche delle tavole fuori testo

INTRODUZIONE

Percorrere lo spazio e il tempo, la geografia e la storia, i viaggi degli uomini, delle idee, delle tecniche. Studiare i compositori, gli interpreti, il pubblico, le circostanze, la tensione creativa, il contesto sociale, le loro relazioni. Confrontare le fonti, le memorie, le testimonianze. Garantire la scientificità, senza dimenticare l'emotività.

Sessantacinque Autori tessono la trama di una vicenda per la quale è impossibile stabilire una data di nascita e neppure degli ambiti geografici definiti. Le radici si inabissano nei millenni e spesso riaffiorano, i confini smarginano. La musica è arte leggera, viaggia, vola, dona e ruba, insegna e impara, si fa ascoltare e ascolta. Esistono molti modi per raccontarla e in questo volume si incrociano le competenze e la soggettività dello studioso e del compositore, del cantante e dello strumentista, del teorico e del pratico, nell'incontro di generazioni diverse.

Qualunque sia l'immagine che ciascuno di noi ha della musica italiana, le pagine che seguono probabilmente la modificheranno, ampliandola.

Tuttora, cinque tra i dieci compositori d'opera più eseguiti al mondo sono italiani: Bellini, Donizetti, Rossini, Puccini e Verdi. Il primato della musica italiana è stato dunque costruito e consolidato grazie al melodramma dell'Ottocento e del primo Novecento? Certamente sì, ma è impossibile dimenticare Emilio de' Cavalieri e Claudio Monteverdi, Jacopo Peri e Francesco Cavalli, che tra Cinquecento e Seicento hanno creato un pensiero musicale che anela alla rappresentazione, alla scena, offrendola al genio che verrà di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi. Nasce un'esperienza nuova presto destinata a dilagare, trasformandosi da svago, da aristocratico intrattenimento occasionale a «negozio», se nel 1637 si inaugura a Venezia la stagione del teatro a pagamento per un pubblico ora composto da una più articolata base sociale.

Ma è riduttivo limitare al genere dell'opera in musica il contributo che la musica italiana ha dato alla storia del pensiero, della creatività e del gusto. C'è molto altro, prima e dopo.

Il repertorio che chiamiamo *gregoriano* occupa un posto rilevante nella storia europea e a esso sono riconducibili le sole testimonianze scritte della cultura musicale dell'alto Medioevo; decisiva è la messa a punto della notazione musicale operata attorno al Mille da Guido d'Arezzo; reciprocamente fertile è il rapporto che si instaura tra la nuova lingua nostra, il volgare, e il canto nella trecentesca *ars nova* e nei suoi sviluppi, dalla ballata al madrigale, quando a ispirare i compositori sono i principali poeti italiani. E sarà la tensione espressiva raggiunta dal madrigale nell'affascinante esasperazione dei suoi intrecci polifonici, a far sorgere il desiderio di una nuova monodia, di un nuovo cantare. Mentre rimane centrale la presenza della danza, irrinunciabile componente spettacolare, alla quale in questo volume sono dedicati due saggi.

Italiano è il *bel canto*, una tecnica e una civiltà vocali che svincolano il canto dal dettato della parola scritta e gli riconoscono un'irriducibile autonomia espressiva. Nasce in Italia

l'intermezzo buffo che, quando giungerà in Francia, darà vita alla *querelle des bouffons*, combattuta nel nome di una rinnovata vitalità e credibilità delle vicende scelte per venire rappresentate sui palcoscenici d'opera. Italiana è l'esperienza tragica dell'evirazione compiuta sui bambini, prima della muta della voce, in modo da creare un tipo di vocalità che in natura non esiste, quella dell'evirato cantore, del soprano maschio. Atroce meraviglia barocca, capace di produrre – si narra – perfino l'estasi in chi la ascoltava. Esempio insuperato del prevalere del piacere estetico su ogni considerazione etica.

* * *

La storia della musica italiana è anche la vicenda di una nazione che, secondo un'ardita intuizione di Massimo Mila, ha cominciato ad avere percezione di sé, prima ancora che come entità politica, nei suoi teatri d'opera. Erano circa mille quelli attivi alla metà dell'Ottocento, motori di un'industria dello spettacolo che rappresentava, per un insieme di mestieri e di professioni, un concreto sbocco occupazionale. E nei teatri italiani si cantava, da Nord a Sud, nella stessa lingua, si dividevano le stesse emozioni. La biografia artistica di Giuseppe Verdi, dagli esordi alla maturità, non può essere separata da tale contesto. Seguendo ed estendendo questa indicazione, emerge spontaneo un ritratto non consueto del nostro Paese e del ruolo che, grazie alla musica, ha avuto e ha in Europa e nel mondo.

Le opere di Frescobaldi, Corelli, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Tartini, Paganini testimoniano di un primato anche nel campo della musica strumentale: la sonata, il concerto, la sinfonia sono forme espressive segnate, al loro sorgere, dai lavori di tanti musicisti italiani. Prima della battuta d'arresto subita tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quando l'affermarsi di un pensiero filosofico europeo critico e dialettico, le cui conseguenze sulle forme musicali sono rapide ed evidenti, stenta a trovare eco in un'Italia dominata dalla produzione e dal consumo di melodrammi. Una frattura che inizierà a ricomporsi soltanto nel Novecento, grazie a una nuova generazione di compositori consapevoli del molto lavoro da compiere, e all'emergere, dopo il concludersi della parabola creativa di Giacomo Puccini, di significative figure di autori e di interpreti capaci di assumere posizioni di rilievo nelle molteplici traiettorie della contemporaneità.

* * *

Scarsa è la considerazione che all'educazione e alla pratica musicali è stata finora riservata dalla scuola dell'obbligo. La musica non è, per gran parte del periodo di formazione dei nostri studenti, una materia curricolare: eppure, con particolare rilievo negli ultimi anni, sono nate esperienze didattiche ed esecutive di grande ricchezza, qui documentate. La didattica rimane questione centrale, nella persuasione che la pratica musicale abbia un valore fondante nella formazione dell'individuo e nella sua capacità di relazioni sociali.

La storia della musica non si risolve nel racconto e nell'analisi delle sue forme, dei suoi generi e della loro evoluzione. Ecco il motivo della presenza di contributi dedicati alla liuteria, quella antica e la contemporanea, che si avvale anche della risorsa dell'elettronica applicata alla creazione di strumenti e di suoni; all'editoria musicale; all'evoluzione dei rapporti tra spettacolo e legislazione; alle modalità di consumo, tra scelte consapevoli e passive consuetudini; agli spazi dove la musica vive e viene ospitata, dalle chiese ai palazzi, dai teatri alle sale da concerto, dalla TV al computer. Alle piazze, dove per secoli è stato affidato anzitutto alla musica il compito di conservare e tramandare racconti d'amore, di lavoro, di vita e di morte, di speranza e di rabbia. È la vicenda, tante volte schiacciata dalla macina della storia, della musica popolare e del suo patrimonio, spesso affidato soltanto alla memoria orale. Sapremo mai quale canzone cantava la mamma di Dante Alighieri per addormentare suo figlio?

* * *

Il ricorrere dell'aggettivo *italiano* non deve far sorgere dubbi; la musica del nostro Paese ha dato molto e moltissimo ha saputo accogliere: dall'eredità greco-latina e mediorientale, alle polifonie francesi e fiamminghe, alla novità rappresentata dalla nuova concezione del wagneriano dramma in musica, alle esperienze delle avanguardie del Novecento europeo.

Questo volume traccia molti percorsi, offre tanti punti di vista diversi dai quali osservare, ripensare oppure avvicinare e imparare a conoscere la storia e la vita della musica in Italia e dall'Italia verso l'Europa e il mondo. Per realizzare un progetto così ricco modulando i contributi di tanti Autori prestigiosi era indispensabile il costante impegno culturale e il solido impianto redazionale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana.

E infine, queste pagine sono anche un invito all'ascolto. Perché, attraverso la pratica dei più diversi repertori, il percorso che conduce la musica da chi la scrive a chi la esegue a chi la ascolta – tre modi inscindibili di viverla – permette di condividere un'esperienza che mantiene aspetti rituali. Tanto più se tali necessari riti sociali vivono in luoghi dove i muscoli, i nervi, gli sguardi, le memorie, l'intelletto, le passioni e l'arte di tutti i suoi 'celebranti' sono simultaneamente raccolti in quella dimensione fisica e spirituale che la musica rende possibile.

SANDRO CAPPELLETTO

AUTORI DEL VOLUME

- MAURIZIO AGAMENNONE: *Musica popolare tra riscoperte e malintesi*
 BIANCA MARIA ANTOLINI: *L'editoria musicale italiana dall'apogeo alla colonizzazione*
 LORENZO ARRUGA: *I grandi interpreti: direttori e strumentisti*
 NICOLA BADOLATO: *Amazzoni e sovrani, la festa e il teatro*
 CECILIA BALESTRA: *Teatri e pubblici: dall'impresariato alle politiche culturali*
 GIACOMO BAROFFIO: *Le origini e gli sviluppi del canto cristiano*
 MARCO BEGHELLI: *Il trionfo della voce*
 MARCO BETTA: *La musica contemporanea: tramonto delle 'scuole' e tendenze internazionali*
 LORENZO BIANCONI: *Il libretto d'opera*
 RENATO BOSSA: *Goldoni e l'opera buffa*
 ALESSANDRO BRATUS: *La popular music tra Novecento e Duemila*
 ALBERTO BRUNELLI: *L'identità del canto liturgico*
 ROBERTO CALABRETTO: *Musica e cinema attraverso il Novecento*
 SANDRO CAPPELLETTO: *Il labirinto della nostra identità musicale; Nuovi orizzonti; Antico e moderno, aurore e tramonti; Un primato italiano: gli evirati cantori; Il Paese dei melodrammi; Invenzioni, regole, censure, memorie; «Com'è bello, quale incanto»: alcune voci del Novecento e oltre; Ascoltare*
 GIANLUCA CAPUANO: *Gli inizi della scrittura*
 DANIELE CARNINI: *L'età rossiniana prima di Rossini: l'interregno; Gioachino Rossini*
 TIM CARTER: *Nuove musiche, nuovi pensieri* (trad. dall'ingl. di MANUELA ESPOSITO)
 IVANO CAVALLINI: *Arturo Toscanini*
 ALESSANDRO CECCHI: *Live, streaming, fonolatria, schizofonia*
 ANDREA CHEGAI: *Pietro Metastasio*
 SIMONE CIOLFI: *Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero*
 MARCO DELLA SCIUCCA: *Giovanni Pierluigi da Palestrina*
 MARIA ROSA DE LUCA: *Vincenzo Bellini*
 MILA DE SANTIS: *Luigi Dallapiccola e Goffredo Petrassi*
 ANTONELLA D'OVIDIO: *Tra Sei e Settecento: Arcangelo Corelli, la sonata e il concerto*
 MARKUS ENGELHARDT: *Giuseppe Verdi* (trad. dal tedesco di CAROLINA PACE)
 ANDREA ESTERO: *Organizzare musica: l'Italia nel contesto globale*
 PAOLO FABBRI: *Claudio Monteverdi*
 DINKO FABRIS: *Girolamo Frescobaldi*
 SERENA FACCI: *La musica leggera nell'epoca dei mass media e la canzone d'autore*
 ANTONELLO FARULLI: *Insegnare, apprendere, diffondere*
 CARLO FIORE: *Il suono nel Medioevo; Questa fanciulla, amor, fallami pia: madrigale e ballata nel Trecento*
 ANGELO FOLETTI: *La regia dell'opera lirica*
 MATTEO GIUGGIOLI: *La musica strumentale da Scarlatti a Boccherini*
 DANIELA GOLDIN FOLENA: *Lorenzo Da Ponte*
 MARCO GOZZI: *Il secolo di Petrarca, Boccaccio e dell'ars nova*
 MARIA SOFIA LANNUTTI: *I trovatori e la musica nelle corti*
 MARCO MANGANI: *Virtuosismo e camerismo tra Sette e Ottocento*
 LORENZO MATTEI: *L'opera italiana fuori d'Italia tra Rivoluzione e Impero*
 GIANLUIGI MATTIETTI: *L'avanguardia 'eccentrica': Donatoni, Sciarrino e la musica dopo gli anni Settanta*
 DONATELLA MELINI: *Artigianato, arte, lavoro: la liuteria*
 MARIO MESSINIS: *L'avanguardia classica: Bruno Maderna, Luciano Berio, Luigi Nono*
 ARNALDO MORELLI: *Cantata e oratorio*
 FIAMMA NICOLodi: *La musica sotto il fascismo*
 SUSANNA PASTICCI: *Ottorino Respighi e Ildebrando Pizzetti*
 AGNESE PAVANELLO: *Giuseppe Tartini*
 RICCARDO PECCI: *Giacomo Puccini*
 FRANCO PIPERNO: *Il primo Settecento operistico: Scarlatti e Pergolesi*
 MARCELLO PIRAS: *Il jazz*
 ELEONORA ROCCONI: *L'eredità greca e latina*
 FRANCESCO ROCCO ROSSI: *L'Italia del Quattrocento: le cappelle musicali*
 ANGELA ROMAGNOLI: *Händel, Mozart e il viaggio in Italia*
 ANTONIO ROSTAGNO: *Musica e politica nell'Ottocento italiano*
 PAOLO RUSSO: *L'opera tra Illuminismo e Rivoluzione*
 ILARIA SAINATO: *La danza in Italia nel Rinascimento e nel Barocco*
 GUIDO SALVETTI: *Eccentrici, nostalgici, dimenticati*
 FEDERICO MARIA SARDELLI: *Antonio Vivaldi*
 MARCO TARGA: *Il fenomeno verista tra Ottocento e Novecento*
 WALTER TESTOLIN: *Da Luca Marenzio a Carlo Gesualdo: l'età d'oro del madrigale*
 SERGIO TROMBETTA: *La danza dalla riforma alla modernità*
 LUCIO TUFANO: *L'intermezzo, Napoli e l'Europa*
 ALVISE VIDOLIN: *L'esperienza elettronica tra avanguardia e intrattenimento*
 CARLO VITALI: *La lingua nuova: Dante e la musica del Duecento*
 VASCO ZARA: *Musica e architettura tra Medioevo e Rinascimento*
 LUCA ZOPPELLI: *Gaetano Donizetti*