

Flavia Sabia
con Valeria Morselli

**Manuale
di storia
della musica**
Vol. I
**Dalla Grecia classica
al primo Barocco**

Dino Audino
editore

© 2022 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Editor
Giovanna Guidoni

Cura redazionale
Alice Crocella
Vanessa Ripani

Valeria Morselli ha collaborato a questo libro con la scrittura integrale di tutti i paragrafi inerenti alla danza più quello sulla Commedia dell'Arte nel cap. 12. Ha inoltre contribuito attivamente all'impostazione e revisione generale del testo, con attenzione alla disposizione dei paragrafi e alle scelte sia delle immagini sia delle estensioni on line.

Stampa: Pubblimax Srl, via Leopoldo Ruspoli, 101, 00149 Roma
Progetto grafico: Duccio Boscoli
Finito di stampare settembre 2022

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Indice

Prefazione	p. 9
Capitolo primo	
Nozioni introduttive	11
<i>La storia della musica</i>	11
<i>Fenomeni musicali, generi, repertori e stili</i>	12
<i>Le forme musicali</i>	13
<i>Musica assoluta, musica applicata e musica a programma</i>	17
<i>Curare l'ascolto</i>	17
<i>Il lessico musicale specifico</i>	18
Capitolo secondo	
La Grecia classica	20
<i>La mousiké téchne</i>	20
<i>Musica e tecnologia</i>	20
<i>Struttura della musica greca, il ritmo e la danza</i>	22
<i>Sequenze melodiche</i>	24
<i>Teoria dell'ethos e scuole musicali</i>	27
<i>Pitagora e gli astri</i>	29
<i>Il teatro greco</i>	30
<i>Gli strumenti musicali</i>	32
<i>Strumenti a corda</i>	33
<i>Strumenti a fiato</i>	33
Capitolo terzo	
Il canto gregoriano	35
<i>Dal mondo antico al cristianesimo</i>	35
<i>Unione dei riti della Chiesa</i>	35
<i>Quadro storico: il sogno dell'Impero</i>	36
<i>Liturgia del canto cristiano</i>	39
<i>Ufficio delle ore e messa</i>	39
<i>Modi, notazioni e segni</i>	41
<i>Monasteri e abbazie: i codici miniati</i>	42
<i>I neumi di San Gallo</i>	43
<i>Tropi e sequenze</i>	45

Capitolo quarto	
Guido d'Arezzo	47
<i>Guido d'Arezzo</i>	47
<i>Righi e lettere-chiavi</i>	48
<i>Nomi delle note</i>	49
<i>Solmisazione e mano guidoniana</i>	50
<i>Notazione quadrata</i>	51
<i>Il significato della musica</i>	51
Capitolo quinto	
Il rito per il popolo	54
<i>Ufficio drammatico e dramma liturgico</i>	54
<i>Gli ordini mendicanti</i>	55
<i>La lauda</i>	57
<i>Gli strumenti medievali</i>	58
<i>Legame tra danza e strumenti nel Medioevo</i>	61
Capitolo sesto	
Musica fuori dalle chiese	63
<i>Giullari e menestrelli</i>	63
<i>Lirica trobadorica</i>	64
<i>Trovatori</i>	66
<i>Trovieri</i>	67
<i>Amor cortese</i>	67
<i>Cantori d'amore fuori dalla Francia</i>	68
<i>Le forme della lirica</i>	71
<i>I Carmina Burana</i>	73
<i>I Carmina Burana e la danza</i>	74
<i>Approfondimento sulle danze</i>	75
<i>La ballata A l'entrada del temps clar</i>	78
Capitolo settimo	
Ars antiqua	79
<i>Il gotico</i>	79
<i>La nascita delle università</i>	79
<i>Ars antiqua e scuola di Notre Dame</i>	81
<i>L'organum</i>	82
<i>Leoninus e Perotinus</i>	83
<i>Forme musicali medievali</i>	84
<i>Notazione modale</i>	87
Capitolo ottavo	
Ars nova in Francia e in Italia	89
<i>Proporzioni e valori alla base del ritmo</i>	89
<i>I segni di mensura</i>	91
<i>Isoritmia</i>	93
<i>Philippe de Vitry e Guillaume de Machaut</i>	94
<i>Marchetto da Padova e Jacopo da Bologna</i>	95
<i>Nuove forme profane del Trecento</i>	96
<i>Musica e danza nel Tacuinum Sanitatis</i>	97
<i>Poesia e suoni</i>	97

<i>La ballata di Francesco Landini</i>	99
<i>La danza nella ballata</i>	101
Capitolo nono	
Il Quattrocento	103
<i>Umanesimo</i>	103
<i>Ars subtilior</i>	104
<i>Le corti italiane</i>	106
<i>Canti carnascialeschi</i>	107
<i>La danza nelle corti</i>	108
<i>Musica e danza a corte</i>	112
<i>Gli strumenti musicali nelle danze</i>	116
<i>I fiamminghi, le prime tre generazioni</i>	117
Capitolo decimo	
Il Cinquecento	122
<i>Il Rinascimento: quadro musicale</i>	122
<i>Musica sacra luterana e cattolica</i>	123
<i>L'invenzione della stampa musicale</i>	125
<i>Polifonia profana</i>	127
<i>Il balletto come forma vocale</i>	130
<i>Il madrigale</i>	132
<i>Il madrigale rappresentativo o le commedie madrigalesche</i>	135
Capitolo undicesimo	
Musica strumentale dal Rinascimento al primo Barocco	137
<i>La musica strumentale</i>	137
<i>Balli, balletti e danze strumentali</i>	139
<i>Intavolature per danza e trattati</i>	143
<i>Gi strumenti musicali</i>	147
<i>Strumenti che si apprestano al ruolo di solisti</i>	147
<i>Strumenti che leggono anche in intavolatura</i>	148
<i>La voce e gli ensembles strumentali</i>	150
Capitolo dodicesimo	
Musica per lo spettacolo dal Rinascimento al primo Barocco	151
<i>Il teatro di corte e gli intermedi</i>	151
<i>La Camerata dei Bardi e gli intermedi aulici</i>	153
<i>Balletto di corte e ballet de cour</i>	158
<i>Melodramma: l'opera in musica</i>	162
<i>Il balletto melodrammatico</i>	168
<i>La Commedia dell'Arte e il teatro impresariale</i>	170
<i>L'oratorio</i>	172
Bibliografia dei testi consultati	175