

Indice

Introduzione	11

PRIMA PARTE

Tradizione e innovazione tra Europa e Americhe

Capitolo primo

Fin de siècle e avanguardie artistiche: il progresso, le nuove idee e l'abbandono del linguaggio tonale di <i>Egidio Pozzi</i>	17
Il clima tra i due secoli e l'influenza della scienza	17
L'abbandono del linguaggio tonale, tra misticismo e innovazione	22
Le sperimentazioni nel dominio del timbro e del ritmo	36
Per concludere: un'osservazione di carattere storiografico	40
Bibliografia	42

Capitolo secondo

Stili tonali nel primo Novecento: appunti per nuovi approcci di <i>Gaetano Stella</i>	45
La tonalità nel Novecento: un ospite indesiderato	45
Una rete per altri pesci: nuove teorie per la tonalità del Novecento	47
Tonalità e folklore: La Spagna di Enrique Granados e Manuel De Falla	49
Tonalità e regimi totalitari: Carl Orff e Dimitri Šostakovič	56
Bibliografia	62

SECONDA PARTE

Stili e compositori in Europa

Capitolo terzo

La musica francese tra Ottocento e Novecento: «Viva il Gallo! Abbasso l'Arlecchino!» di <i>Alessandra Montali</i>	65

Chiusura di un secolo	65
Il confronto con Wagner	66
La riflessione sul tempo	67
L'esoterismo	69
Le società musicali tra nazionalismi e aperture	71
Artisti irriverenti: Satie e Les Six	76
Bibliografia	86

Capitolo quarto

Claude Debussy e «l'Epoca dell'inaudito»: la crisi della tonalità tra permanenze tonali e nuovi paradigmi stilistici e teorici di Giuseppe Sellari	87
Bibliografia	102

Capitolo quinto

Scale modali difettive nell'opera di Ravel di Piero Venturini	103
Introduzione	103
Uno sguardo ai modi difettivi nella letteratura	103
Premessa metodologica	105
Il corpus analizzato	107
Analisi degli esempi	108
<i>Il rapporto figura-sfondo</i>	108
<i>Il rapporto forma-colore</i>	111
Collegamenti 'in enjambement'	116
Conclusioni	120
Bibliografia	121

Capitolo sesto

La terra (non più) senza musica: la rinascita musicale inglese e Benjamin Britten di Marina Mezzina	123
L'Inghilterra e il canone musicale occidentale nel tardo Ottocento	123
<i>La English Renaissance</i>	124
Ralph Vaughan Williams e la tradizione popolare	126
Gustav Holst e <i>The Planets</i>	129
La musica inglese dopo la Prima Guerra Mondiale	130
Benjamin Britten (1913-1976), una sapienza antica e moderna	131
Un nuovo <i>Orpheus Britannicus</i> ? L'influenza di Purcell	133
La passacaglia moderna e il teatro del XX secolo	134
Contenuti simbolici trasversali fra dramma musicale e musica strumentale	136

Plurilinguismo musicale e modernità	137
Temi sociali, isolamento, omosessualità	138
Bibliografia	139

Capitolo settimo

Béla Bartók e Zoltán Kodály: educatori, ricercatori e compositori

di <i>Anna Maria Bordin</i>	141
Béla Bartók	141
Il Mikrokosmos	146
Sulle tracce dello stile di Bartók	150
Zoltán Kodály	155
Bibliografia	160

Capitolo ottavo

Igor Stravinsky di Edmund Buharaja

Il periodo russo (1907-1919)	165
Il periodo neo-classico (1920-1951)	171
Il periodo seriale (1951-1971)	175
Bibliografia	179

Capitolo nono

La Seconda Scuola di Vienna: Schönberg, Berg, Webern

di <i>Paolo Geminiani</i>	181
Espressionismo musicale	181
Arnold Schönberg (1874-1951)	183
Composizione con dodici note	186
Alban Berg (1885-1935)	189
Anton Webern (1885-1945)	191
Il primo movimento del Konzert op. 24	193
Bibliografia	196

Capitolo decimo

La funzione educativa della *gebrauchsmusik* tra inclusione e innovazione

di <i>Giuseppe Sellari</i>	197
Bibliografia	212

Capitolo undicesimo

Il percorso creativo di Paul Hindemith nel contesto musicale del primo

Novecento di <i>Marco Moiraghi</i>	213

Musica degli anni giovanili	221
Hindemith e la Neue Sachlichkeit ('Nuova oggettività')	222
Hindemith maestro di orchestrazione	223
Bibliografia	225

Capitolo dodicesimo

La generazione dell'Ottanta di <i>Marco Targa</i>	227
La rinascita della musica strumentale	227
La riscoperta dell'antico	229
Il teatro musicale	230
Modernità e nazionalismo	232
Bibliografia	234

Capitolo tredicesimo

Musica a Roma nella prima metà del Novecento di <i>Fiamma Nicolodi</i>	237
Bibliografia	258

TERZA PARTE

Eredità e sperimentazioni nelle Americhe

Capitolo quattordicesimo

Le Americhe: eredità coloniali e vie nuove di <i>Marcello Piras</i>	263
<i>La Belle Époque</i> americana	264
La prima generazione del nuovo secolo	269
La generazione del 1900	274
Bibliografia	285

Capitolo quindicesimo

Edgard Varèse e John Cage: una rivoluzione americana di <i>Egidio Pozzi</i>	287
Edgar Varèse: il concetto di arte-scienza e le masse sonore in movimento	290
John Cage: l'ampliamento dell'orizzonte sonoro e la 'struttura' di durate	299
Bibliografia	306

Capitolo sedicesimo

Silvestre Revueltas: un 'progressista' tra folklore e modernità di <i>S. Mangiapelo; J.P. Gomez</i>	309
Bibliografia	323

Capitolo diciassettesimo

Danze e repertori afro-americani all'inizio del Novecento in Europa

di <i>Stefano Zenni</i>	325
La Francia: Claude Debussy	329
La Francia: Darius Milhaud	331
La Francia: Igor Stravinskij	333
La Francia: Maurice Ravel	334
Il mondo tedesco	336
Italia e Unione Sovietica	338
Corsi e ricorsi della Storia	339
Bibliografia	340

Introduzione

di Egidio Pozzi e Giuseppe Sellari

Il titolo del presente volume, *L'Epoca dell'inaudito*, è preso in prestito da un'affermazione profetica di Claude-Achille Debussy che, esponendo al suo maestro di composizione Ernest Guiraud le sue teorie sul tramonto della tonalità, preannunciò l'avvento di un'epoca in cui, al di là delle tradizionali regole del 'buon comporre', i musicisti avrebbero potuto finalmente esprimere in piena libertà il loro estro creativo.

Il libro, nel proporre una raccolta di saggi realizzati da studiosi di diversa formazione e provenienza, presenta alcuni aspetti innovativi rispetto alle tradizionali storie della musica colta.

In primo luogo, avendo come sostanziali punti di riferimento storiografico i memorabili testi di Carl Dahlhaus, Donald Jay Grout e Robert P. Morgan, unitamente ai tre volumi di Mario Carrozzo e Cristina Cimagalli¹, il nostro progetto editoriale si colloca all'interno di una storia degli stili che pone il testo musicale come soggetto principale della trattazione. Di conseguenza, nella presentazione dei linguaggi del primo Novecento viene limitato l'approccio squisitamente storico, di solito legato alle vicende biografiche e all'esposizione complessiva della produzione dei diversi compositori, privilegiando la descrizione delle caratteristiche e dello sviluppo dei diversi stili musicali. Ciò viene realizzato fornendo alcune chiavi di lettura specifiche, dedotte e sviluppate dalla più recente letteratura musicologica, ma anche presentando alcune opere considerate significative dell'epoca e puntualizzando l'attenzione sulle tecniche e sulle scelte del singolo compositore. In tal senso, oltre a individuare correnti e scuole, i lavori proposti in questo volume spesso si concentrano su esempi specifici, scelti tra quelli più rappresentativi, che il lettore può approfondire e di cui può estendere lo studio e l'analisi anche in relazione ai propri interessi e alle proprie competenze.

In secondo luogo, si è cercato di colmare l'irrazionale e ormai anacronistica separazione esistente tra la storia delle tradizioni musicali europee e quelle pro-

---

¹ D. J. Grout, *Storia della musica in Occidente*, Milano, Feltrinelli, 1960; C. Dahlhaus, *La musica dell'Ottocento*, Firenze, La Nuova Italia, 1990; R. Morgan, *Twentieth-Century Music. A History of Musical Style in Modern Europe and America*, New York-London, Norton Company, 1991; M. Carrozzo, C. Cimagalli, *Storia della musica occidentale*, Roma, Armando Editore, 2001.

venienti dalle Americhe che sembrano emergere dal nulla all'inizio del Novecento. In realtà, dalla cosiddetta *scoperta* dell'America, partiture, trattati e prassi esecutive europee hanno varcato l'oceano e si sono affermate durevolmente nelle colonie spagnole e portoghesi influenzando la storia culturale e musicale dei Paesi conquistati. Il risultato è che ciò che noi pensiamo essere una fioritura improvvisa all'inizio del Novecento non è altro che la conseguenza di un *mix* di tradizioni europee, amerinde e afroamericane sviluppatesi nell'arco di più di quattro secoli².

Sulla base di quanto fin qui esposto, nasce l'idea di organizzare il libro in tre parti distinte, nella ferma speranza che ciò possa agevolare il lavoro dei docenti in fase di programmazione didattica e favorire l'apprendimento in tutti gli studenti. La modalità di lavoro corale e interattiva, tipica di un volume collettaneo di questo tipo, ha permesso di approfondire i diversi aspetti della variegata produzione musicale occidentale della prima metà del Novecento.

La prima parte (*Tradizione e innovazione tra Europa e Americhe*, con i saggi di Egidio Pozzi e Gaetano Stella) è dedicata alle nuove condizioni storiche che hanno permesso la graduale emancipazione dal sistema musicale tradizionale, nonché la permanenza di elementi della tonalità e della funzionalità armonica. Seppure sia fuor di dubbio che le novità dell'esperienza compositiva di quest'epoca risiedano nel geniale ripensamento delle varie categorie strutturali in gioco (altezze, ritmo, sonorità, forme), anche attraverso l'impiego di elementi mutuati da culture musicali extraeuropee, cionondimeno sarebbe parziale trascurare quegli autori che decisero volutamente di perpetuare la *tradizione* del linguaggio tonale.

Muovendo dalle premesse della prima parte, la seconda (*Stili e compositori in Europa*) raccoglie undici contributi sugli autori, le scuole e gli orientamenti di matrice europea più significativi del periodo oggetto di indagine del presente volume. L'exkursus storico ripercorre le tappe fondamentali della nascita della musica moderna e i suoi successivi sviluppi a partire dalle vicende della musica francese (Alessandra Montali; Giuseppe Sellari; Piero Venturini), inglese (Marina Mezzina), est-europea (Anna Maria Bordin; Edmond Buharaja), austrotedesca (Paolo Geminiani; Giuseppe Sellari; Marco Moiraghi) e italiana (Marco Targa; Fiamma Nicolodi).

---

² Purtroppo, per ragioni di spazio, non è stato possibile inserire in questo volume la nascita e lo sviluppo del jazz afroamericano, da considerarsi ormai come l'estrema e affascinante conseguenza prodotta dalla fusione e dal secolare sviluppo di musiche, culture e società europee, amerinde e africane. Ci rendiamo conto che ciò rappresenta una lacuna, ma ci auguriamo che essa possa essere colmata al più presto con un testo di storia del jazz aggiornato ai più recenti studi della musicologia internazionale.

La terza e ultima parte (*Eredità e sperimentazioni nelle Americhe*) volge infine lo sguardo al *Nuovo Mondo* (Marcello Piras; Egidio Pozzi; Jorge Pérez Gomez e Silvano Mangiapelo; Stefano Zenni) dove la sintesi del patrimonio nativo con le contaminazioni africane e del *Vecchio Continente* condusse a un'eccezionale fioritura delle avanguardie. Dopo uno sguardo complessivo alle tradizioni latino-americane, due saggi approfondiscono alcuni compositori particolarmente significativi (Cage, Varèse e Revueltas), mentre il terzo affronta l'influenza delle danze e dei generi della tradizione afro-americana in terra europea.

Dal punto di vista didattico, il testo si propone per i corsi di approfondimento nei Conservatori e nelle Università: per il docente e per lo studente i saggi contenuti nel volume vogliono essere uno stimolo e una proposta per affrontare alcuni aspetti specifici riguardanti i più importanti compositori della prima parte del ventesimo secolo. Lontano dal poter fornire una trattazione esaustiva delle diverse pratiche compositive, gli scritti suggeriscono (e in alcuni casi esemplificano) i modi per poter specializzare le proprie conoscenze sia individuando le composizioni ritenute più rappresentative sia suggerendo semplici considerazioni analitiche eventualmente da sviluppare con le competenze disponibili dopo i primi anni di studio.

Il nostro auspicio è che lo studente, accostandosi ai singoli capitoli di questa storia della musica del primo Novecento, possa confrontarsi culturalmente e concettualmente con i pensieri e le straordinarie idee di tutti quei compositori che, facendo leva sulla loro attitudine al processo intellettuale divergente, segnarono una traccia essenziale sotto il profilo delle conquiste musicali. La loro straordinaria opera ha consentito, seppure in maniera parziale, di riscattare l'umanità dalla brutalità degli eventi che, durante quell'epoca, sconvolsero irrimediabilmente i già fragili equilibri e i delicati rapporti tra i popoli delle varie nazioni e che ancora oggi ostacolano qualsiasi soluzione di pace e di fraterna convivenza.

Roma, novembre 2022