

R.P. Castello

La città delle note

Sintesi per studenti non italofofoni

© 2021 by Mondadori Education S.p.A., Milano

Tutti i diritti riservati

www.mondadorieducation.it

Prima edizione: giugno 2021

10 9 8 7 6 5 4 3 2
2026 2025 2024 2023 2022

Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo la Norma UNI EN ISO 9001.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Redazione

Manuela Longo

Progetto grafico

Angela Garignani, Meg Grafica&Dintorni

Impaginazione

Meg Grafica&Dintorni

Illustrazioni

Monica Fucini

Ricerca iconografica

Cristina Mancini

Referenze iconografiche

Archivio Mondadori Education; © Getty Images; © Shutterstock; © Alamy Stock Photo; www.wikimedia commons.org. Le immagini con provenienza Wikimedia Commons sono condivise in base alla licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Nessuna modifica o trasformazione è stata apportata alle immagini originarie.

Traduzioni

Laure Camail (francese); Carmela Ciureanu (romeno); Hasan Kalij (arabo); Sergio Knipe (inglese); Pagina 2 Srls (cinese); Sandro Mogni (spagnolo).

FONT biancoenero®

Questo libro usa la font ad Alta Leggibilità *biancoenero*® di biancoenero edizioni, disegnata da Umberto Mischi. La font è gratuita per studenti e insegnanti.

Avvertenza: Occasionalmente, possono essere visibili in questo testo nomi, confezioni e marchi commerciali di prodotti o società. Non li abbiamo eliminati per non rendere le esemplificazioni e le immagini irreali e "false", quindi didatticamente inefficaci. L'autore e l'editore non intendono sostenere che i prodotti fotografati o citati siano migliori o peggiori di altri, né indirettamente consigliarne o sconsigliarne l'acquisto: non esiste alcun rapporto di nessun genere con i relativi produttori.

L'editore fornisce - per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti - link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l'editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, distribuzione e/o ristampa del presente testo scolastico.

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l'editore dichiara la piena disponibilità.

La realizzazione di un libro scolastico è un'attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo, immagini, strumenti di esercitazione e applicazioni digitali. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni.

Mondadori Education ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a:

Servizio Clienti Mondadori Education

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde 800 123 931

La città delle note

Sintesi di storia della musica

Inglese

The ancient civilizations

> 4500 BC

The Middle Ages

> AD 476-1453

The Renaissance

> 1453-1600

The Baroque

> 1600-1750

The Classical music

> 1750-1800

The Romanticism

> 1800-1850

The second half of the 19th century

> 1848-1900

The 20th century

Music from around the world

Rock and Pop music

Ancient music

- The **conch**, the **first wind instrument**.
- La **conchiglia**, il **primo strumento a fiato**.

ORIGINS

- In prehistoric times man starts accompanying his musical forms of expression by beating together **sticks, stones, logs, and animal bones**. These are all examples of **idiophones**, instruments made from materials that have their own natural resonance.
- Among the most ancient musical instruments we also find **wind instruments**. The first human beings probably discovered them by chance, by blowing into a bamboo reed or conch.
- When man discovers that **strings produce sounds**, he starts stretching them across wooden sticks and adds objects amplifying the sound, such as **hollow pumpkins** and **coconut shells**. These are the first **string instruments**.

MESOPOTAMIA

- In Mesopotamia many paintings and archaeological remains of genuine **musical instruments** have been discovered, including the **lyre of Ur**, the world's most ancient lyre, dating from 2450 BC.

EGYPT

- In ancient Egypt music is a recurrent feature of **public life** and **religious ceremonies**.
- Musical instruments – **lyres, flutes, and drums** – are portrayed in **wall paintings** inside tombs.

THE HEBREWS

- Among the ancient Hebrews, song and musical instruments are only used in **religious ceremonies**.
- **Christian music** develops from Hebrew music in the 1st century AD.
- One typical wind instrument is the **shofar**.

GREECE

- The Greeks assign great importance to music because they believe in its **educational value**.
- So-called **lyric poets** recite poems and play instruments at the same time.
- They prefer instruments with sweet and delicate sounds: **citharas, lyres, and flutes**.
- They practice both choral singing (in **tragedies**) and individual singing (**lyric poets**).

ROME

- The Romans assign **little importance to music** and song.
- They **imitate Greek music**.
- They use loud instruments suited to **inciting armies**: **buccinas, bugles, horns, and drums**.

- Arched harp.
- Arpa arcuata.

La musica antica

● LE ORIGINI

- Fin dall'età della pietra l'uomo ha accompagnato la sua espressione musicale percuotendo tra loro **bastoni, sassi, tronchi, ossa di animali**. Sono tutti esempi di **idiofoni**, strumenti realizzati con materiali che hanno una propria sonorità naturale.
- Tra gli strumenti più antichi ci sono anche gli **strumenti a fiato**. I primi uomini li scoprono probabilmente per caso, soffiando dentro una canna di bambù o una conchiglia.
- Quando l'uomo scopre che le **corde producono suoni**, inizia a fissarle su aste di legno ben tese e ci aggiunge degli oggetti che amplificano il suono, come **zucche vuote** o **gusci di noci** di cocco. Sono i primi **strumenti a corde**.

● MESOPOTAMIA

- In Mesopotamia sono stati ritrovati molti dipinti e reperti archeologici di **strumenti musicali** veri e propri, tra cui la **lira di Ur**, la più antica fra tutti, risalente al 2450 a.C.

● EGITTO

- Nell'antico Egitto la musica aveva una presenza costante nella **vita pubblica** e nelle **cerimonie religiose**.
- Gli strumenti musicali - **lire, flauti** e **percussioni** - sono raffigurati nei **dipinti murali** delle tombe.

● EBREI

- Presso gli antichi ebrei il canto e gli strumenti sono usati solo nelle **funzioni religiose**.
- Dalla musica ebraica si svilupperà la **musica cristiana** del I secolo d.C.
- Lo strumento tipico a fiato è lo **shofar**.

● GRECIA

- I greci davano alla musica **grande importanza** perché credevano nel suo **valore educativo**.
- I poeti, chiamati **lirici**, declamavano poesie e nello stesso tempo suonavano.
- Preferivano strumenti dai suoni dolci e delicati: **cetre, lire, flauti**.
- Praticavano sia il canto corale (nelle **tragedie**) sia il canto individuale (**poeti lirici**).

● ROMA

- I romani davano **poca importanza alla musica** e al canto.
- **Imitavano la musica dei greci**.
- Usavano strumenti rumorosi e adatti all'**incitamento degli eserciti**: **bucine, tube, corni** e **tamburi**.

- The **Pan flute** is made from bamboo reeds.
- Il **flauto di Pan** è fatto con canne di bambù.

- The **buccina** is a **coiled bugle**, easier to hold.
- La **buccina** è una **tuba ritorta**, più facile da tenere.

The Middle Ages

WHEN

The **Middle Ages** begins after the **fall of the Western Roman Empire** (AD 476). This historical period lasts roughly 1,000 years and ends in **1453**, with the conquest of Constantinople by the Turks.

WHERE

The most important places for **medieval** music are **France, Germany,** and **Italy**. In the first centuries of the Middle Ages, music is chiefly practised in **monasteries** and **churches**, later also at lords' **courts** and in **public squares**.

WHO

The most important figures from the Middle Ages are:

- **Pope Gregory the Great**, who gathers all sacred chants into a single book, the **Antiphony**, and spreads Gregorian chant throughout Europe;
- **Guido of Arezzo**, who gives musical notes their names and "invents" the **stave** as a means to record the different pitches of sounds.

• Guido d'Arezzo.

WHAT

In the Middle Ages music is divided into **sacred music** and **secular music**.

- **Sacred music** is performed by **monks** for prayer and religious services in church. The language used is mostly **Latin**.
- **Secular music** is instead performed at courts or in the street; **wandering musicians** tell legends, stories about kings and knights, or tales of love. The language they use is that of the people.

WHY

In the Middle Ages **sacred music** is aimed at **establishing a relationship with God**. **Secular music** is instead used to **entertain** nobles at kings' courts or the people in public squares.

Il Medioevo

● QUANDO

Il **Medioevo** inizia dopo la **caduta dell'Impero romano d'Occidente** (476 d.C.). È un periodo storico lungo circa mille anni che finisce nel **1453**, con la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi.

● DOVE

I luoghi più importanti per la musica del **Medioevo** sono la **Francia**, la **Germania** e l'**Italia**. Nei primi secoli del Medioevo, si pratica soprattutto nei **monasteri** e nelle **chiese**, poi anche nelle **corti** dei signori e nelle **piazze**.

● CHI

Le figure più importanti del Medioevo sono:

- **Papa Gregorio Magno**, che raccoglie tutti i canti sacri in un unico libro, l'**Antifonario**, e diffonde il canto gregoriano in tutta Europa;
- **Guido D'Arezzo** che dà il nome alle note musicali e "inventa" il **tetragramma** per scrivere le diverse altezze dei suoni.

● CHE COSA

Nel Medioevo la musica si divide in **musica sacra** e **musica profana**.

- La **musica sacra** è suonata dai **monaci** in chiesa per la preghiera e le funzioni religiose. La lingua utilizzata è soprattutto il **latino**.
- La **musica profana** è invece quella suonata nelle corti oppure per strada; **musicisti girovaghi** raccontano leggende, storie di re e cavalieri, o storie d'amore. La lingua che usano è quella del popolo.

● PERCHÉ

Nel Medioevo la **musica sacra** serve a **mettersi in rapporto con Dio**.

La **musica profana** invece viene utilizzata per **divertire** i nobili nelle corti dei re oppure il popolo nelle piazze.

The Renaissance

- The **lute**, the most common instrument at Renaissance courts.
- Il **liuto**, lo strumento più diffuso nelle corti del Rinascimento.

● WHEN

The **Renaissance** emerges and develops in the **16th century**. This historical period lasts roughly 150 years.

● WHERE

The most important place in which music develops during the Renaissance is Europe, particularly **France**, **Germany**, and **Italy**. In the Renaissance, music spreads from churches and monasteries to the **courts** of noble families, thanks to the economic support of **patrons**.

● WHO

The leading figures in Renaissance music are:

- Giovanni Pierluigi da Palestrina (**Roman School**);
- Giovanni Gabrieli (**Venetian School**);
- Josquin des Prez (**Flemish School**).

● WHAT

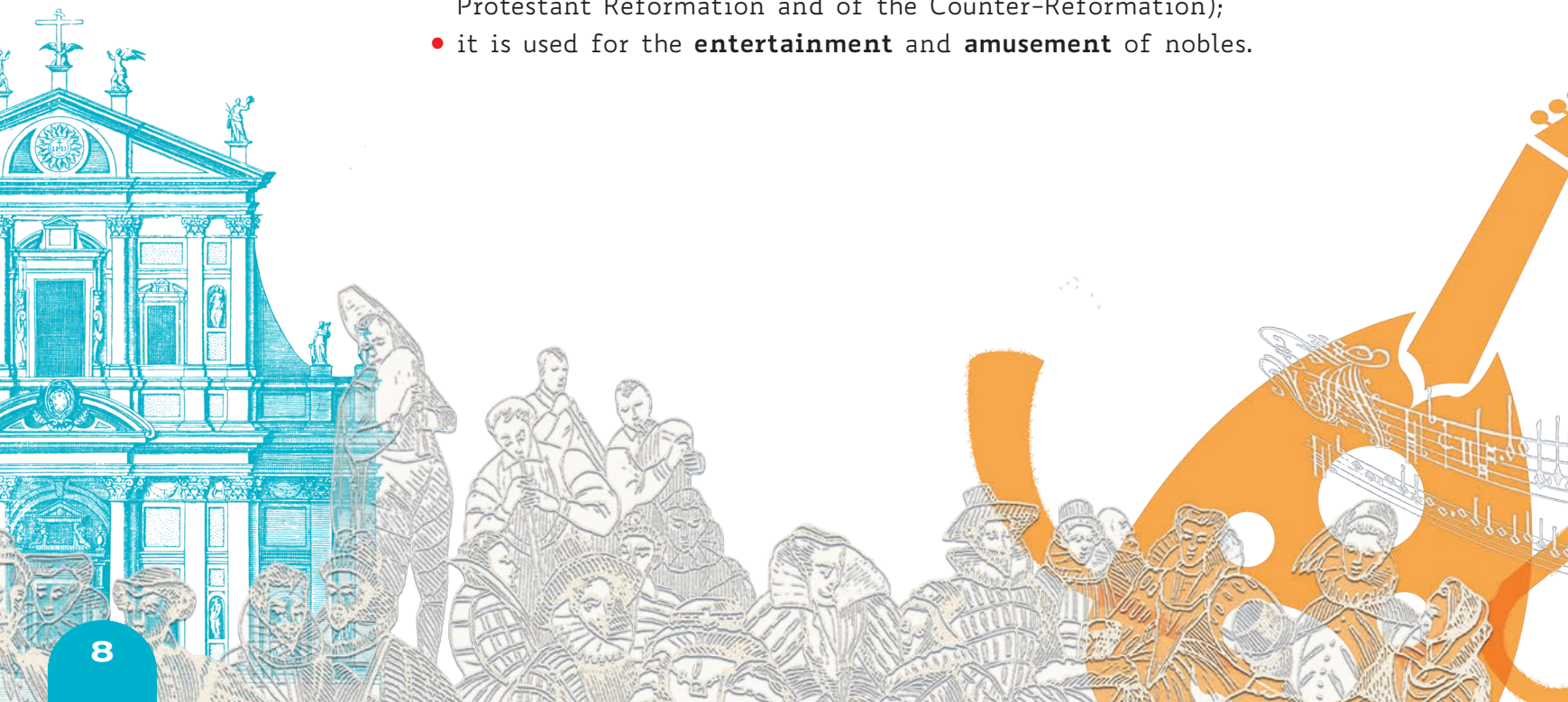
Music in the Renaissance is both **sacred** and **secular**.

- In this period **polyphony** is born, which is to say the art of juxtaposing different sounds according to specific rules. Vocal compositions are almost invariably **part-songs**, without any musical accompaniment. In Italy three schools develop: in **Rome**, **Venice**, and **Florence**.

● WHY

In the Renaissance music serves two important functions:

- it accompanies **religious celebrations** (this is the period of Luther's Protestant Reformation and of the Counter-Reformation);
- it is used for the **entertainment** and **amusement** of nobles.

Il Rinascimento

● QUANDO

Il **Rinascimento** nasce e si sviluppa nel **Cinquecento**, dopo l'Umanesimo (Quattrocento). Questo periodo della Storia dura circa 150 anni.

● DOVE

Il luogo più importante dove si sviluppa la musica nel Rinascimento è l'Europa, in particolare **Francia**, **Germania** e **Italia**. La musica nel Rinascimento esce dalle chiese e dai monasteri per diffondersi anche nelle **corti** delle famiglie nobili, grazie all'aiuto economico dei **mecenati**.

● CHI

I principali protagonisti della musica del Rinascimento sono:

- Giovanni Pierluigi da Palestrina (**Scuola romana**);
- Giovanni Gabrieli (**Scuola veneziana**);
- Josquin Desprès (**Scuola fiamminga**).

● CHE COSA

La musica nel Rinascimento è sia **sacra** sia **profana**.

- In questo periodo nasce la **polifonia**, cioè l'arte di sovrapporre più suoni secondo regole precise. I brani cantati sono quasi sempre a **più voci** e senza strumenti di accompagnamento. In Italia si sviluppano tre **scuole**: a **Roma**, a **Venezia** e a **Firenze**.

● PERCHÉ

Nel Rinascimento la musica ha due importanti funzioni:

- serve ad accompagnare le **celebrazioni religiose** (siamo nel periodo della Riforma protestante di Lutero e della Controriforma);
- è utilizzata per l'**intrattenimento** e il **divertimento** dei nobili.

- Two young women in Renaissance dress play the **traverse flute** and the **lute**.
- Due giovani donne, in abiti rinascimentali, suonano il **traversiere** e il **liuto**.

The Baroque

● WHEN

The **Baroque** emerges and develops between the **late 16th century and the first half of the 17th**. This historical period lasts roughly 150 years. The aim of Baroque artists is to **celebrate the power of absolute monarchs** and of the **Church**. Music acquires a character of **grandeur**.

● WHERE

The centre of Baroque music is Europe, particularly **Italy (Florence and Venice)**, **France**, **Germany**, and **England**. Music is composed and performed at courts. **Public theatres** are opened that charge for admissions.

● WHO

The leading figures in Baroque music are:

- **Claudio Monteverdi** in Florence, for melodrama;
- **Antonio Vivaldi** in Venice, for **solo concertos**;
- **Johann Sebastian Bach** in Germany, with the musical forms of the **concerto grosso**, **cantata**, and **fugue**;
- **George Frederick Händel** in England, for **oratorios**.

● WHAT

Alongside instrumental chamber music (at courts) and sacred music (in churches), we now also find theatre music (in theatres). The musical forms that emerge or spread in this period are:

- **melodrama**, a story told with a musical accompaniment and the help of stage design and costumes. It originates with the Camerata de' Bardi in Florence;
- the **oratorio**, a vocal composition on a religious subject with musical accompaniment;
- the **concerto grosso**: a dialogue between two groups of instruments;
- the **solo concerto**: a dialogue between a solo instrument and an orchestra.

Il Barocco

● QUANDO

Il **Barocco** nasce e si sviluppa tra la **fine del Cinquecento e la prima metà del Settecento**. Questo periodo della Storia dura circa 150 anni. L'obiettivo degli artisti barocchi è quello di **celebrare il potere dei sovrani** delle Monarchie assolute e della **Chiesa**. La musica assume carattere di **grandiosità**.

● DOVE

L'Europa è il centro della musica barocca, in particolare l'**Italia (Firenze e Venezia)**, la **Francia**, la **Germania** e l'**Inghilterra**. La musica è composta e suonata nelle **corti**. Si aprono anche **teatri pubblici** a pagamento.

● CHI

I principali protagonisti della musica barocca sono:

- **Claudio Monteverdi** a Firenze, per il Melodramma;
- **Antonio Vivaldi** a Venezia, per i **Concerti solisti**;
- **Johann Sebastian Bach** in Germania, con le forme del **Concerto grosso**, della **Cantata** e della **Fuga**;
- **Georg Friedrich Händel** in Inghilterra, per gli **Oratori**.

● CHE COSA

Accanto alla **musica strumentale da camera** (nelle corti) e alla **musica sacra** (nelle chiese) ora troviamo anche la **musica teatrale** (nei teatri).

Le forme che nascono o si diffondono in questo periodo sono:

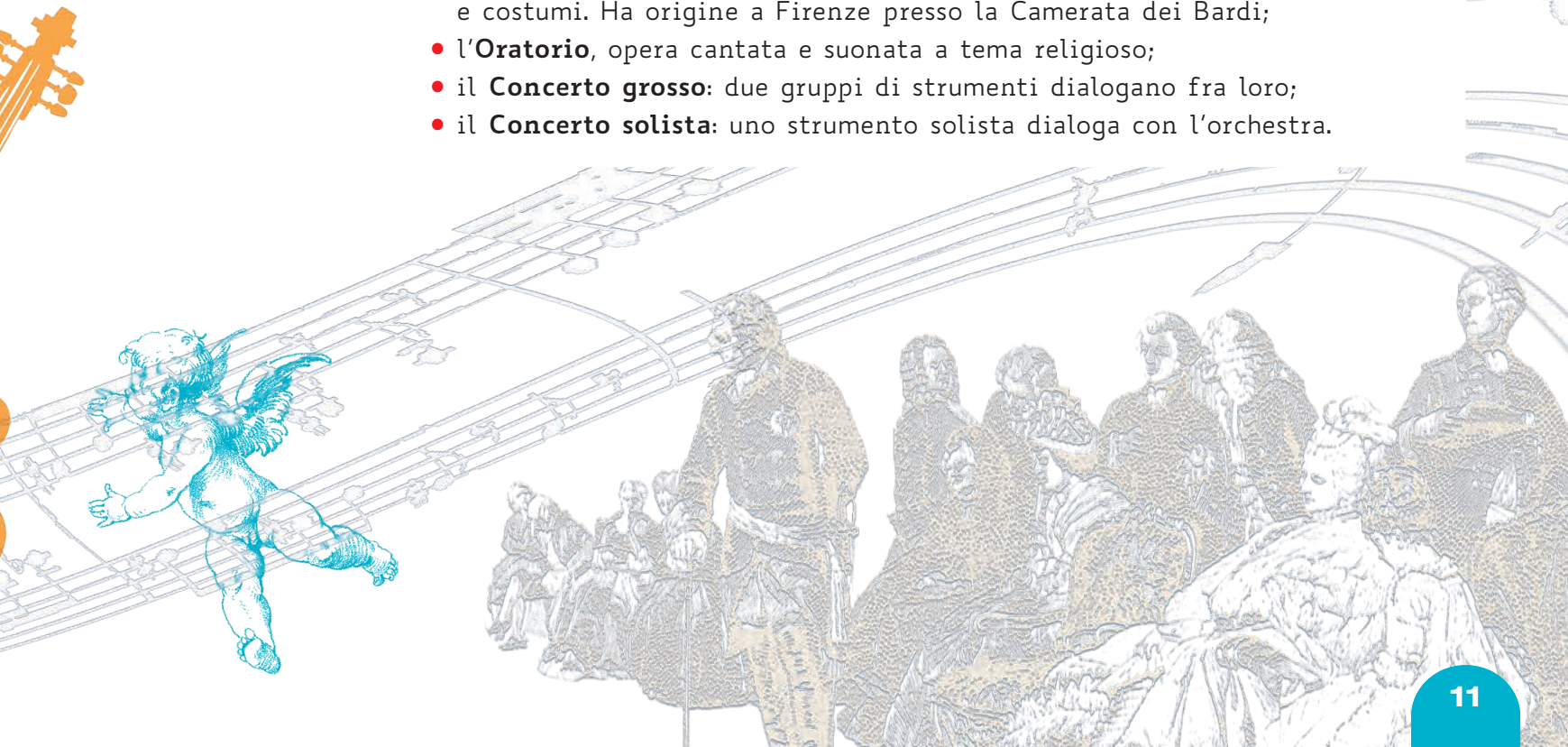
- il **Melodramma**, una storia raccontata in musica con l'aiuto di scenografie e costumi. Ha origine a Firenze presso la Camerata dei Bardi;
- l'**Oratorio**, opera cantata e suonata a tema religioso;
- il **Concerto grosso**: due gruppi di strumenti dialogano fra loro;
- il **Concerto solista**: uno strumento solista dialoga con l'orchestra.

• Antonio Vivaldi.

• Johann Sebastian Bach.

Classical music

● WHEN

Classical music is developed between 1750 and the early 1800s, when the ideas of the **Industrial Revolution** and the **Enlightenment** are changing society.

● WHERE

Classical music is chiefly developed in **Vienna**, the capital of the **Austro-Hungarian Empire**.

● WHO

The leading figures in this period are:

- **Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, and Ludwig van Beethoven**, the **three great composers** who have left us compositions of all genres;
- **Muzio Clementi**, the "father of the piano", and Luigi Boccherini, famous for his string **quintets**;
- **Domenico Cimarosa** for comedic theatre music, **Opera buffa**.

● WHAT

The genres which spread in this period are:

- **instrumental chamber music**, often featuring the use of the **pianoforte** (fortepiano) both for small ensembles (**trios, quartets, and quintets**) and for larger orchestras;
- **Opera buffa**, a musical form similar to melodrama, or **opera seria**, but whose stories put to music are amusing tales of everyday life.

● WHY

- Classical music aims to **forget the excesses and "oddities" of the Baroque** in order to revert to a **more refined and elegant** style.

Il Classicismo

● QUANDO

La musica classica si sviluppa dopo il 1750 fino ai primi anni del 1800, quando la **Rivoluzione industriale** e le idee dell'**illuminismo** stanno cambiando la società.

● DOVE

La musica del Classicismo si sviluppa soprattutto a **Vienna**, la capitale dell'**Impero austro-ungarico**.

● CHI

I principali protagonisti da ricordare in questo periodo sono:

- **Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven**, i **tre grandi** che hanno lasciato composizioni di ogni genere;
- **Muzio Clementi**, il "padre del pianoforte", e **Luigi Boccherini**, famoso per i suoi **Quintetti** per archi;
- **Domenico Cimarosa** per l'**Opera buffa**.

● Wolfgang Amadeus Mozart.

● CHE COSA

I generi che si diffondono in questo periodo sono:

- la **musica strumentale da camera**, spesso con l'utilizzo del **pianoforte** (fortepiano) sia nelle piccole formazioni (**Trii, Quartetti e Quintetti**) sia nelle orchestre più grandi;
- l'**Opera buffa**, una forma musicale simile al Melodramma, o **Opera seria**, ma le cui storie in musica sono racconti divertenti presi dalla vita reale.

● PERCHÉ

La musica del Classicismo vuole **dimenticare gli eccessi del Barocco** per tornare a uno stile più **raffinato ed elegante**.

Romanticism

- Poster for Giuseppe Verdi's **Nabucco**.
- La locandina del **Nabucco** di Giuseppe Verdi.

● WHEN

Romanticism is a cultural, artistic, literary, philosophical, and musical movement that spreads throughout Europe in the **19th century**.

● WHERE

Romanticism affects the whole of Europe, but **Italy, France, Germany, Austria, and Poland** are the states in which Romantic musicians have the greatest opportunities to express themselves.

● WHO

The leading figures in Romantic music are:

- Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, and Paganini in **Italy**;
- Wagner, Liszt, Schumann, Schubert, and Chopin in the rest of **Europe**.

● WHAT

In this period we find most notably:

- **Opera**: tragic, serious operas staged at the theatre to narrate real or imaginary historical events through music and song;
- **instrumental music**: in the Romantic period **melody, dynamics** (Rossini's famous "crescendo"), and the search for **new sounds** becomes important through the perfecting of instruments;
- composers such as **Liszt** and **Paganini** create **virtuosic compositions**, which is to say ones that are so difficult as to require execution techniques that only the best musicians can apply.

● WHY

- In the 19th century music abandons its desire for formal perfection in order to focus on the **message** and **meaning**. To convey emotions: this is why music is performed.

Il Romanticismo

● QUANDO

Il **Romanticismo** è un movimento culturale, artistico, letterario, filosofico e musicale che si diffonde in Europa nell'**Ottocento**.

● DOVE

Tutta l'Europa è interessata dal Romanticismo, ma **Italia, Francia, Germania, Austria e Polonia** sono gli Stati in cui i musicisti romantici hanno la possibilità di esprimersi al meglio.

● CHI

I principali personaggi per la musica romantica sono:

- Paganini, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi in **Italia**;
- Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner nel resto d'**Europa**.

● CHE COSA

In questo periodo si diffondono soprattutto:

- l'**Opera lirica**: Opera seria, drammatica, che viene rappresentata in teatro per raccontare, attraverso la musica e il canto, vicende storiche reali o immaginarie;
- la **musica strumentale**: nel Romanticismo diventano importanti la **melodia**, la **dinamica** (i famosi "crescendo" di Rossini) e la ricerca di **nuove sonorità** grazie al perfezionamento degli strumenti;
- compositori come **Liszt** e **Paganini** scrivono **composizioni virtuosistiche** ovvero talmente difficili da richiedere tecniche di esecuzione che solo i più bravi solisti possiedono.

● PERCHÉ

L'Ottocento è il secolo in cui la musica si lascia alle spalle il desiderio di essere perfetta nella forma per porre l'attenzione sul **messaggio**, sul **significato**. **Comunicare emozioni**: ecco il motivo del fare musica.

The second half of the 19th century

● WHEN

In Europe several new **nation-states** are formed, after revolutions in which various peoples had struggled for **independence** from foreign rule.

● WHERE

- The whole of Europe is affected by the uprisings for independence, but **Russia, Norway, Bohemia** (Czech Republic), and **France** witness the birth of **National Schools led by great musicians**.
- The phenomenon of nationalism, understood as an **interest in folk music**, does not extend to Italy.

● WHO

The leading figures associated with National Schools are:

- the Five, including **Musorgskij, Borodin, and Rimskij-Korsakov**;
- **Čajkovskij**, the Russian composer responsible for the spread of **Russian ballet**;
- **Grieg** in Norway;
- **Smetana** in Bohemia;
- **Bizet** and **Saint-Saëns** in France.

● WHAT

- The **instrumental music** of the National Schools is inspired by the melodies and rhythms of **folk music**, which it develops into **symphonic poems**.
- **Opera** is instead inspired by the **fairy-tales and legends of folk culture**.

● WHY

Composers seek to **reappraise folk music** and **exalt the greatness of their own nations**.

- Musicians in this period rediscover folk instruments.
- I musicisti di questo periodo riscoprono gli strumenti popolari.

Il secondo Ottocento

● QUANDO

- In Europa si formano diversi nuovi **Stati nazionali**, dopo molte rivoluzioni in cui le popolazioni avevano combattuto per l'**indipendenza** dal dominio straniero.

● DOVE

- Tutta l'Europa è interessata dai moti di indipendenza, ma la **Russia**, la **Norvegia**, la **Boemia** (oggi Repubblica Ceca) e la **Francia** vedono la nascita di **Scuole nazionali con grandi musicisti**.
- Il fenomeno del nazionalismo, inteso come **attenzione alla musica popolare**, non interessa l'Italia.

● CHI

I principali personaggi legati alle Scuole nazionali sono:

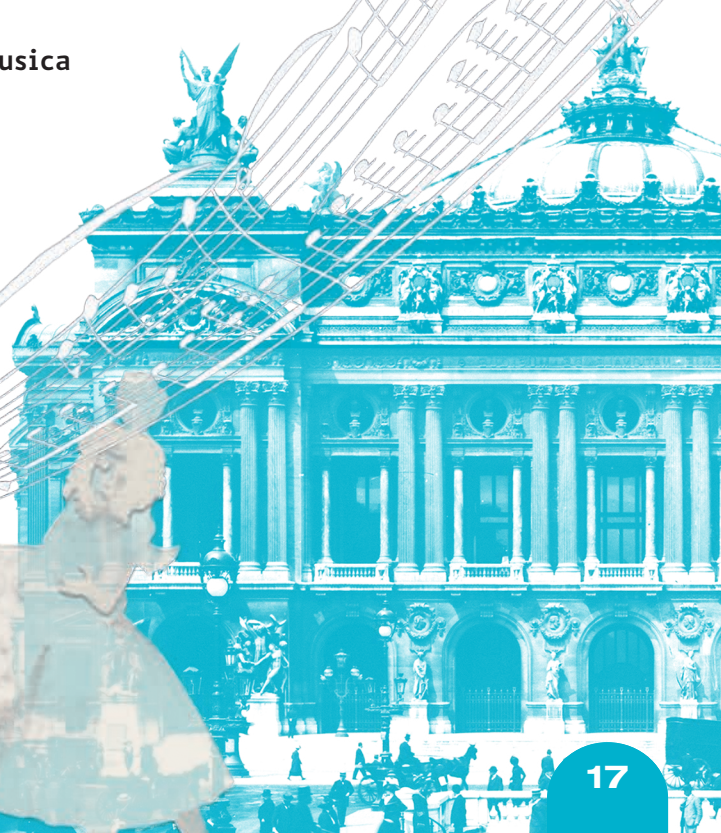
- il Gruppo dei Cinque, tra cui **Musorgskij**, **Borodin** e **Rimskij-Korsakov**;
- **Čajkovskij**, il russo cui si deve la diffusione del **Balletto russo**;
- **Grieg** in **Norvegia**;
- **Smetana** in **Boemia**;
- **Bizet** e **Saint-Saëns** in **Francia**.

● CHE COSA

- La **musica strumentale** delle Scuole nazionali si ispira alle melodie e ai ritmi della **musica popolare** e li elabora in **Poemi sinfonici**.
- L'**Opera lirica** si ispira invece a **fiabe e leggende della cultura popolare**.

● PERCHÉ

Il compositore vuole **rivalutare la musica popolare** ed **esaltare la grandezza della propria nazione**.

The 20th century

- *Tosca* poster by Adolf Hohenstein, 1899.
- Locandina di *Tosca* di Adolf Hohenstein, 1899.

● WHEN

The 20th century is the century of the **two World Wars**, but also of **great technological developments** and of important **social changes**.

● WHERE

- Throughout the **Western world**, which no longer seems to have well-defined borders.
- From the **United States** and other countries **new genres and new styles** reach Europe, where they merge.

● WHO

The leading figures in 20th-century music are:

- **Mascagni** and **Puccini** in Italy, the last representatives of opera;
- **Debussy** and **Ravel** in France, for the artistic current of Impressionism;
- **Schönberg** for Dodecaphony and Expressionism;
- **Stravinskij** and **Prokofiev** in Russia, for modern ballet;
- **Bartók** in Hungary, for ethnomusicology;
- **Gershwin** in the United States, for symphonic Jazz music.

● WHAT / WHY

- Music **is finally for everyone**, it can express whatever it wishes, without any intellectual limits.
- Through music, the **great tragedies of war** are described, while also trying something new, unthinkable, and previously unheard.
- The **new artistic movements** reject the rules, structures, ideals, and techniques of the past, in the search for **new forms of expression**.
- In the United States **African-American music (Jazz)** merges with **European symphonic music**; a search is made for new timbres and new vocal techniques.

Il Novecento

● QUANDO

Il XX secolo è il secolo delle **due guerre mondiali**, ma anche di un **grande sviluppo tecnologico** e di importanti **cambiamenti sociali**.

● DOVE

- In tutto il **mondo occidentale** che sembra non avere più confini precisi.
- Dagli **Stati Uniti** e da altri Paesi giungono in Europa **nuovi generi** e **nuovi stili** e qui si mescolano.

● CHI

I protagonisti della musica del Novecento sono:

- **Mascagni** e **Puccini** in Italia, ultimi esponenti dell'Opera lirica;
- **Debussy** e **Ravel** in Francia, per la corrente artistica dell'Impressionismo;
- **Schönberg** per la Dodecafonia e l'Espressionismo;
- **Stravinskij** e **Prokofiev** in Russia per il Balletto moderno;
- **Bartók** in Ungheria per l'etnomusicologia;
- **Gershwin** negli Stati Uniti per la musica jazz-sinfonica.

• Giacomo Puccini.

● CHE COSA / PERCHÉ

- La musica è finalmente **diventata di tutti**, può comunicare tutto ciò che desidera, senza limiti di pensiero.
- Attraverso la musica, si raccontano i **grandi drammi delle guerre**, ma si cerca anche di sperimentare qualcosa di nuovo, impensabile, mai udito.
- I **nuovi movimenti artistici** rifiutano le regole, le strutture, gli ideali e le tecniche del passato per ricercare **nuove forme espressive**.
- Negli Stati Uniti la **musica afroamericana (jazz)** si fonde con la **musica sinfonica europea**; si ricercano nuove sonorità timbriche e nuove tecniche vocali.

Music from around the world

EUROPE

Italy

- The Jew's harp.
- Lo scacciapensieri.

- Folk music is used to **tell stories** and **socialise**.
- The instruments are connected to **local traditions**, including religious ones. Among other instruments from the folk tradition, we find the tammorra, the scacciapensieri (Jew's harp), the zampogna, ciaramelle (shawms), and luneddas.

Northern Europe

- Ancient Celtic music is highly rhythmical and intended for **folk dancing**.
- The most common instruments are **string** instruments (the Celtic harp, the dulcimer) and **wind** instruments (the bagpipe, tin flutes).

Eastern Europe and the Balkans

- Music is used as a form of entertainment at **folk festivals**.
- **String** instruments (balalaika) and **wind** instruments (duda, dvojnice) are used.

- The Japanese **yueqin**, a short-necked lute.
- Il **yueqin** giapponese, liuto a manico corto.

CHINA-JAPAN

- Music has a transcendent and divine power, and influences human life.
- A special kind of musical notation is used based on five sounds.
- The most common instruments are **wind** instruments (hichiriki), **string** instruments (taishōgoto, pipa), and **drums** (gong, odaiko).

INDIA

- Supernatural powers are attributed to melodies; there is a big difference between classical music and folk music.
- The octave is divided into 24 quarter-tones.
- **String** instruments (sitar, veena) and **drums** (tabla) are used.

INDONESIA

- Indonesia is famous for the **Gamelan ensemble** of Java.

AMERICA

- According to Native Americans, music brings man into harmony with nature and banishes evil spirits. Music accompanied by **tribal chants and dances** is featured in all **religious and social rites**.
- The most commonly used musical instruments are **wind instruments** and **drums**.

AFRICA

- All rites are accompanied by **songs and dances** performed to the sound of **drums** and **clapping**.
- Ancient **wind instruments**, **string instruments**, and **drums** are used.

Musiche dal mondo

- The **bagpipe**.
- La **cornamusa** scozzese.

EUROPA

Italia

- La musica popolare serve per **raccontare storie** e **socializzare**.
- Gli strumenti sono legati alle **tradizioni locali**, anche religiose. Tra gli strumenti di origine popolare abbiamo la tammorra, lo scacciapensieri, la zampogna con le ciaramelle e le launeddas.

Nord Europa

- L'antica musica celtica è ben ritmata e destinata al **ballo popolare**.
- Gli strumenti sono soprattutto a **corde** (arpa irlandese, dulcimer...) e a **fiato** (bagpipe, flauti di latta).

Europa orientale e Balcani

- La musica è usata come intrattenimento per **feste popolari**.
- Gli strumenti sono a **corde** (balalaika...) e a **fiato** (duda, dvojnice...).

CINA-GIAPPONE

- La musica ha un potere trascendente e divino e influenza la vita umana.
- La scrittura musicale usa una notazione precisa basata su cinque suoni.
- Gli strumenti sono principalmente a **fiato** (hichiriki...), a **corde** (sono goto, pipa...) e a **percussione** (gong, odaiko...).

INDIA

- Alle melodie si attribuiscono poteri soprannaturali; c'è molta differenza tra musica colta e musica popolare.
- L'ottava, è divisa in 24 quarti di tono.
- Gli strumenti sono a **corde** (sitar, vina) e a **percussione** (tabla).

INDONESIA

- L'Indonesia è famosa per l'**orchestra Gamelan** formatasi a Giava.

AMERICHE

- Per i nativi d'America la musica mette l'uomo in sintonia con la natura e allontana gli spiriti maligni. La musica, accompagnata da **canti** e **danze tribali**, è presente in tutti i **riti religiosi** e **sociali**.
- Gli strumenti musicali più usati sono a **fiato** e a **percussione**.

AFRICA

- Tutti i riti sono accompagnati da **canti** e **danze** scandite da **tamburi** e dal **battito delle mani**.
- Si usano antichi strumenti a **fiato**, a **corde** e a **percussione**.

- The **balalaika**.
- La **balalaika**.

- The **odaiko**.
- L'**odaiko**, tamburo giapponese.

Rock and Pop music

● WHERE

United States

From the **1950s rock and roll** spreads, whose most famous representative is **Elvis Presley**.

Together with rock, other genres emerge, such as **country music** and **folk music**, whose best-known representative is **Bob Dylan**.

Over the following years, artists and singer-songwriters such as **Bruce Springsteen**, **Madonna**, and **Michael Jackson** rise to great fame.

Britain

From the **1960s beat music** spreads through **The Beatles** and **The Rolling Stones**, in the wake of whom many other singers and bands will gain popularity: **David Bowie**, **Elton John**, **Sting**, and **Queen**.

Specific new genres also emerge, like **Pink Floyd's progressive rock**, **Led Zeppelin's hard rock**, and **punk**.

Italy

Italian pop music has always enjoyed wide circulation through events such as the **Sanremo Festival** and TV shows. In this way singers like **Domenico Modugno**, **Mina**, and **Adriano Celentano** became very famous, while in more recent years artists like **Jovanotti**, **Pino Daniele**, and **Vasco Rossi** gained popularity. One specific and important phenomenon is that of singer-songwriters, among whom **Fabrizio De André**, **Lucio Battisti**, **Lucio Dalla**, and **Antonello Venditti**.

● WHEN

From the **1990s** music undergoes many **changes**, thanks to the rise of new genres in which **electronic instruments** are often used. We might mention **dance music**, **hip hop**, and **trap**. The last two genres are very popular among young people today, and are often combined with other artistic forms of expression such as **breakdancing** and **graffiti**.

● HOW

Music is a crucial element in **films**, where it forms the **soundtrack**, featuring many good and famous pieces and songs.

TV theme songs are also very important, as they make it possible to immediately recognise a TV show or advertising product: sometimes they only last a few seconds, in which case they are known as **jingles**.

• Elvis Presley.

• Il rapper Eminem.

La musica rock e pop

DOVE

Stati Uniti

A partire dagli **anni Cinquanta** si diffonde il **rock and roll**, il cui esponente più famoso è stato **Elvis Presley**.

Insieme al rock si affermano anche altri generi, come la **musica country** e **folk**, il cui esponente più conosciuto è **Bob Dylan**.

Negli anni successivi grande fama raggiungono artisti e cantanti come **Bruce Springsteen**, **Madonna** e **Michael Jackson**.

Inghilterra

A partire dagli **anni Sessanta** si diffonde la **musica beat**, con i **Beatles** e i **Rolling Stones**, sulla cui scia si sono poi affermati molti altri cantanti e gruppi: **David Bowie**, **Elton John**, **Sting**, i **Queen**.

Nascono anche generi particolari come il **rock progressivo** dei **Pink Floyd**, l'**hard rock** dei **Led Zeppelin** e il **punk**.

Italia

La musica leggera italiana ha sempre avuto grande diffusione grazie a eventi come il **Festival di Sanremo** e agli spettacoli della televisione.

In questo modo diventano molto conosciuti cantanti come **Domenico Modugno**, **Mina** e **Adriano Celentano**, mentre in epoche più recenti si affermano artisti come **Jovanotti**, **Pino Daniele**, **Vasco Rossi**.

Un fenomeno particolare e importante è quello dei **cantautori**, tra cui si possono ricordare **Fabrizio De André**, **Lucio Battisti**, **Lucio Dalla**, **Antonello Venditti**.

QUANDO

A partire dagli **anni Novanta** la musica subisce molti **cambiamenti**, grazie all'affermarsi di nuovi generi in cui spesso sono usati **strumenti elettronici**. Possiamo ricordare la **dance music**, l'**hip hop** e il **trap**.

Gli ultimi due generi sono oggi molto diffusi tra i giovani, spesso uniti ad altre manifestazioni artistiche come la **break dance** o i **graffiti**.

COME

La musica è un elemento fondamentale nei **film**, di cui forma la **colonna sonora**, con brani e canzoni belle e famose.

Molto importanti sono anche le **sigle TV**, che aiutano a riconoscere subito uno spettacolo televisivo o un prodotto pubblicitario: talvolta durano solo pochi secondi e prendono il nome di **jingle**.

• Bruce Springsteen.

• Fabrizio De André.