

*Brevi cenni di
storia della musica*

Dott.ssa Federica De Angelis

Edgar Degas, *L'orchestra
dell'opera*, 1870, olio su
tela, Museo d'Orsay

•Le origini

La prima produzione volontaria di suoni si può fare risalire al Paleolitico, di cui sono testimoni i numerosi ritrovamenti archeologici di reperti in osso e pietra, interpretati come strumenti musicali primitivi.

Si presume che le prime forme sperimentate fossero quelle degli **strumenti a percussione**, questo per ben due motivi:

- 1) La facilità di realizzazione;
- 2) La volontà di imitare il ritmo cadenzato del battito delle mani, dei piedi e del cuore;

Ad essi seguirono gli **strumenti a fiato**, ricavati da ossi di animali, da gusci o conchiglie.

La loro principale **destinazione d'uso** era quella di accompagnare i culti misterici e i riti sciamanici.

• La musica nell'antichità

La trasmissione orale ha comportato una grave perdita del patrimonio musicale dell'antichità: della musica greca per esempio ci rimangono solo sette canti e alcuni frammenti.

Presso i greci la musica godeva di alta considerazione, essendo essa legata intimamente alla poesia, alla danza e al teatro.

... Infatti il termine stesso deriva dal greco **μουσική**, relativo quindi alle Muse e alle rispettive arti.

L'importanza della musica è testimoniata da numerosi fattori:

- 1) Presenza ricorrente in numerosi miti, primo fra tutti quello legato alla figura di **Orfeo**, colui che grazie al suono della sua dolce musica convinse gli dei dell'Ade a consegnargli l'amata Euridice;
- 2) Impiego costante nelle rappresentazioni teatrali, tant'è che nel **teatro greco** vi era al centro, situato tra la gradinata e il palcoscenico, uno spazio detto “orchestra”, dove vi era il coro che accompagnava con canti e suoni le azioni degli attori;
- 3) Influenza reciproca tra la **metrica poetica** e il ritmo musicale;

Quali strumenti?

- **Lira o Cetra:** strumento musicale a corde, il mito ne riconduce l'invenzione alla figura di Hermes, il quale ne fece dono al dio Apollo.
- **Aulòs:** strumento musicale a fiato, realizzato da un tubo di canna, di legno o di avorio. Esistevano esemplari costituiti da due tubi, detti “**diaulòs**”. Viene erroneamente associato al flauto, in realtà appartiene alla famiglia dell'oboe. Si narra che a inventarlo fosse stata la dea Atena.

• Musica e Cristianesimo

Contrariamente all'uso ludico e voluttuoso che della musica fecero gli antichi, il Cristianesimo ne introdusse una nuova concezione, ispirata alla dottrina religiosa:

- 1) **Motivazione pratica:** attraverso il canto i fedeli si univano all'officiante, dato che essi rispondevano attivamente alle parole del prete.
- 2) **Motivazione spirituale:** la musica era capace di innalzare la preghiera e di investirla di un significato mistico, era capace di dare forma al sentimento del divino.

•Il Canto Gregoriano

Con questa designazione si intende tutto il complesso della musica nata in seno alla Chiesa durante il Medioevo fino alle origini della polifonia, riconducibili al periodo dell'Umanesimo.

Il nome deriva da **San Gregorio Magno**, colui che, oltre a comporre nuovi canti, revisionò e riunì tutti i canti dei riti preesistenti in una summa, l' *Antiphonarius Cento* oggi andata perduta, ma della quale si diffusero numerose copie.

CARATTERISTICHE

Canti contraddistinti da una **monodia**, muniti quindi di una sola linea vocale, legata all'intonazione del testo liturgico. La fonazione avviene a cappella, priva di alcun accompagnamento strumentale che ne altererebbe la struttura.

<https://www.youtube.com/watch?v=tKTGfzNTxvI>

Importante!

A partire dal IX secolo si diffuse l'uso di accompagnare le melodie gregoriane con l'aggiunta di una seconda voce parallela, formula che veniva chiamata **diafonia**.

La diafonia era quindi una forma primitiva di polifonia, che si diffonderà durante l'Umanesimo.

<https://www.youtube.com/watch?v=TgWaz78yuGg>

• La musica profana

Abbiamo un grande buco della musica popolare prodotta durante il Medioevo, la cui trasmissione era affidata esclusivamente alla trasmissione orale. Solo in un momento successivo, dopo **l'invenzione della stampa**, sono riusciti a sopravvivere esemplari di queste melodie.

Sappiamo che si svilupparono alcuni generi:

- **FROTTOLA**: brano vocale su testo poetico in volgare, diffusosi alla fine del XV secolo presso le corti italiane, spesso accompagnato da uno strumento polifonico e con una melodia chiara e individuabile. Segue una struttura omofonica: la stessa parte è affidata a più voci.

https://www.youtube.com/watch?v=Sf_8cEeIcIo

- **LAUDA**: canto popolare devozionale non destinato all'uso liturgico.

<https://www.youtube.com/watch?v=9QpipiKdtV8>

• Il Rinascimento

La musica, al pari delle altre arti, ha la necessità di ottenere maggiore intensità espressiva attraverso il rinnovamento del proprio linguaggio formale.

Per questo nascono nuovi generi musicali, contraddistinti dalla polifonia, suddivisi per zone geografiche:

- **Francia:** si sviluppa la Chanson;
- **Germania:** prende forma il Lied;
- **Italia:** abbiamo il Madrigale, forma vocale basata su un testo volgare, rispetto alla Frottola c'è una maggiore relazione tra voce e musica, nonché concitazione;

<https://www.youtube.com/watch?v=S1AfPxyoUgM>

• Il Seicento

Negli ambienti intellettuali si sviluppò una profonda polemica tra:

1) Sostenitori della Polifonia;

2) Sostenitori della Monodia;

Fu la seconda linea a trionfare, tanto che nel 1600 nacque a Firenze il **Melodramma**, in cui si “recitava cantando”.

 <https://www.youtube.com/watch?v=ZY1DcbcE0oA>

Parallelamente...

Iniziò ad affermarsi la musica strumentale per orchestra, grazie alla figura di **G.B Lully**.

Lully inventò l'**Ouverture**, un pezzo strumentale suonato per presentare l'Opera francese.

<https://www.youtube.com/watch?v=Os8xNiNNIJI>

La risposta dell'Italia fu la **Sinfonia davanti l'Opera** per mano di Alessandro Scarlatti.

<https://www.youtube.com/watch?v=8YYS-sqYg5s>

Come si struttura oggi un Orchestra?

L'orchestra sinfonica è composta da:

- archi: violini primi e secondi, viole, violoncelli, contrabbassi;
- arpa
- legni: flauti traversi, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetti, clarinetto basso, clarinetto piccolo, fagotto e controfagotto;
- ottoni: corni, trombe, tromboni, tuba;
- percussioni: timpani, grancassa, rullante, piatti, triangolo.

• Il Settecento e l'Illuminismo

Le principali forme strumentali della prima metà del XVIII secolo furono:

- 1) **Il concerto**: composto da un vasto organico diviso in due parti, concertino e concerto grosso, che si alternano e dialogano tra loro.
- 2) **Il quartetto d'archi**: composto da primo violino, secondo violino, viola e violoncello.
- 3) **La Sinfonia**: forma strumentale che precede l'Opera.
- 4) **La sonata**: utilizzata per la musica da camera (dove emergono strumenti solisti che rispetto al concerto non si sovrappongono mai), si orienta verso espressioni soliste di grande virtuosismo, solitamente eseguita da un violino o dal clavicembalo.
- 5) **La Suites**: ha la stessa struttura divisa in movimenti della sonata, cambiano solo i nomi che derivano dalla danza (allemanda, corrente, sarabanda e giga).

Esempi

- **Vivaldi, concerto (1725):**

<https://www.youtube.com/watch?v=IJDnj2O9yqY>

<https://www.youtube.com/watch?v=JnSsWUcbnc>

- **Haydn, Quartetto d'archi (1781):**

<https://www.youtube.com/watch?v=iZo9FoajL4A>

- **Mozart, Sinfonia (1788)**

https://www.youtube.com/results?search_query=mozart+sinfonia+40

- **Johann Christian Bach, Sinfonia (1760):**

<https://www.youtube.com/watch?v=LqgUSBvTAg4>

- **Handel, Suite (1733):**

<https://www.youtube.com/watch?v=u-qHtYfktiQ>

•L'Ottocento e il Romanticismo

Si passa da una concezione razionale della musica (intesa come imitazione della natura) ad una prettamente romantica: essa è un **linguaggio assoluto e puro**, l'unico a poter tentare di attingere direttamente all'ineffabile, all'assoluto.

Il musicista si discosta dalla figura dell'artigiano e viene associato ormai a quello dell'artista.

La scena ora è governata da musicisti virtuosi, per lo più **violinisti** e **pianisti**.

- **Niccolò Paganini:**

<https://www.youtube.com/watch?v=y0KoZPimP7Y>

- **Chopin:**

<https://www.youtube.com/watch?v=KmzFDEu2RoA>

- **Wagner:**

<https://www.youtube.com/watch?v=-lx1QITXBAQ>

- **Beethoven:**

<https://www.youtube.com/watch?v=jeO4RF7eXBc>

L'Italia invece conobbe grandi artisti soprattutto nel genere del Melodramma:

- **Rossini;**
- **Donizetti;**
- **Bellini;**
- **Verdi**
- **Puccini**

La tradizione operistica italiana continuò a lungo ad enfatizzare il ruolo del canto, nel corso del tempo però l'orchestra, da semplice accompagnamento del canto, divenne elemento di pari dignità e importanza.

... Per concludere!

Un ultimo “ascolto”:

<https://www.youtube.com/watch?v=TuNX5eEy1TY>