

Sumario

HISTORIA DE LA MÚSICA Y SUS COMPOSITORES	5		
Antigüedad	6		
El origen de la música	6	Un variado instrumental	33
Los primeros instrumentos	6	La música para laúd y vihuela	34
La música en las antiguas civilizaciones	8	Compositores y tratadistas	34
Un rico instrumental	8	Apogeo del laúd	34
La música en Egipto	9	La vihuela en España	35
La música en la antigua Grecia y en Roma	10	La revolución de la imprenta	36
La «armonía de las esferas»	10	Inicios de la edición musical	36
Función social de la música en Grecia	11	Un pionero de la impresión	36
La música en Roma	11	Otros grandes impresores	37
Edad Media	12	Barroco	38
La liturgia cristiana	12	El gran espectáculo barroco: la ópera	38
La música y los primeros cristianos	12	Los teatros de ópera	38
El desarrollo de la liturgia	13	Éxito y expansión del género	39
El canto gregoriano	14	La influencia italiana	40
La reforma gregoriana	14	La ópera haendeliaña	41
Esplendor y decadencia	14	La ópera en el resto de Europa	42
Los orígenes de la polifonía	16	La ópera española	42
El arte del <i>organum</i>	16	La modalidad operística inglesa	43
El <i>Ars antiqua</i>	17	La <i>tragédie-lyrique</i> y la <i>comédie-ballet</i> francesas	43
El <i>Ars nova</i>	18	La música sacra barroca	44
Un músico innovador: Machaut	18	Un género barroco: el oratorio	44
La expansión del <i>Ars nova</i>	19	La plenitud del género	45
La música profana: juglares y trovadores	20	La cantata	45
La tradición trovadoresca	20	Johann Sebastian Bach	46
<i>Trouvères</i> y <i>Minnesinger</i>	21	Una vida dedicada a la música	46
Renacimiento	22	La síntesis de una época	46
La edad de oro de la polifonía	22	Una obra rica y variada	47
Humanismo y Reforma	22	Georg Friedrich Haendel	48
La madurez de la polifonía	23	Un compositor ecléctico	48
El madrigal	24	La pasión por la ópera	48
Orígenes y evolución de la forma	24	Maestro de capilla en Hannover	49
La búsqueda de la expresividad	25	Los oratorios ingleses	49
Los intermedios: la feliz antesala de la ópera	26	El clave	50
Un espectáculo cortesano	26	Características del clave	50
El antecedente de la ópera	26	Los grandes constructores	50
La apoteosis del género	27	Un extenso repertorio	51
El nacimiento de la ópera	28	La aportación española	51
La realización de un ideal	28	El concierto y el <i>concerto grosso</i>	52
Retorno a la monodia	28	Génesis y evolución del concierto	52
Claudio Monteverdi	29	El concierto solista	53
La emancipación de la música instrumental	30	Antonio Vivaldi	54
La formación del repertorio instrumental	30	Maestro del Ospedale della Pietà	54
La aportación de los Gabrieli	31	Un autor prolífico	54
La música de <i>consort</i>	31	Éxitos y olvido	55
La música para tecla	32	El estilo barroco tardío y la música galante	56
La música para tecla en España	32	El estilo rococó	56
Principales representantes en Europa	33	La búsqueda del sentimiento	56
		Las escuelas de Berlín y Mannheim	57
		Clasicismo	58
		Ópera seria y ópera bufa	58

La ópera seria	58	Música y literatura	92
Los inicios de un nuevo género	59	Hector Berlioz, el romántico francés	92
La reforma operística de Gluck	60	La pasión por el teatro	93
Hacia una reforma de la ópera	60	El apoteosis del <i>bel canto</i> : Rossini, Donizetti y Bellini	94
La búsqueda de la naturalidad	60	Rossini, entre el humor y el arcaísmo	94
Los años en París	61	Donizetti, un trabajador nato	95
Los géneros operísticos autóctonos	62	Bellini, el melodismo delicado	95
La <i>opéra-comique</i> francesa	62	La <i>opéra-comique</i> y la <i>grand-opéra</i> francesas	96
El <i>singspiel</i> alemán	62	Algunos autores	96
Aportaciones española e inglesa	63	Offenbach y Bizet, dos casos excepcionales	97
El desarrollo de las grandes formas instrumentales	64	La ópera romántica alemana anterior a Wagner	98
La génesis de la sinfonía	64	El genio de Weber	98
El concierto clásico	65	Mosaico de autores	99
La música de cámara	65	El drama musical de Richard Wagner	100
La música sacra en el clasicismo	66	Una vida azarosa	100
Los géneros sacros	66	Las aportaciones wagnerianas	101
La aportación de Haydn	67	La obra de arte total	101
Mozart y Beethoven	67	Giuseppe Verdi	102
Franz Joseph Haydn	68	Unos comienzos difíciles	102
Años de formación	68	Una obra al servicio del teatro	103
Maestro de capilla en Esterháza	68		
Los últimos años	69	Nacionalismo	104
Wolfgang Amadeus Mozart	70	El surgimiento de las escuelas nacionales	104
Un niño prodigio	70	Un concepto conflictivo	104
El sendero hacia la madurez	71	Evolución del nacionalismo	104
La plenitud artística	71	Las escuelas nacionales	105
Ludwig van Beethoven	72	La escuela rusa	106
El traslado a Viena	72	Los Cinco rusos	106
Los tres períodos creativos de Beethoven	72	Un músico cosmopolita	107
Las obras de madurez	73	La escuela bohemia	108
Los últimos años	73	El padre del nacionalismo checo	108
		Un autor universal	109
Romanticismo	74	El nacionalismo en España	110
La Revolución Francesa y el papel de la burguesía	74	Albéniz, un músico inquieto	110
La Ilustración	74	El nacionalismo refinado de Granados	110
El triunfo de la Revolución	75	Falla y la plenitud nacionalista	111
La burguesía: una nueva clase	75	Otras escuelas nacionalistas	112
La nueva concepción de la música: lo sublime	76	Los músicos escandinavos	112
Nacimiento de la estética y del concepto de <i>sublime</i>	76	El nacionalismo polaco	112
Breves apuntes para una estética musical	77	La escuela húngara	113
El <i>lied</i> , un género romántico: Franz Schubert	78	El caso británico	113
Origen y carácter del <i>lied</i>	78		
Un maestro del género	78	Posromanticismo	114
Los tres grandes ciclos	79	César Franck y la Schola Cantorum	114
El piano, instrumento romántico por excelencia	80	Un extraordinario profesor	114
Expresividad y virtuosismo	80	D'Indy y la Schola Cantorum	114
Grandes compositores pianísticos	81	Otros músicos franckistas	115
La poética del piano de Frédéric Chopin	82	Las sinfonías de Gustav Mahler	116
Una vida intensa	82	Tradición y modernidad en Mahler	116
Una obra al servicio del piano	83	La pasión por la naturaleza	116
Robert Schumann	84	Las sinfonías <i>Wunderborn</i>	117
Schumann, crítico y compositor	84	Un espíritu trágico	117
Un músico irregular	84	Las óperas y los poemas sinfónicos de Richard Strauss	118
Franz Liszt	86	Los poemas sinfónicos de Strauss	118
Los dones diabólicos	86	Un prolífico operista	119
Una producción fecunda y variada	87	La ópera italiana: el verismo y Giacomo Puccini	120
La música de cámara	88	Primeros representantes del verismo	120
La herencia clásica	88	Puccini, el sucesor de Verdi	121
Cinco grandes compositores	88	El impresionismo y simbolismo de Claude Debussy	122
El sinfonismo romántico	90	Una música original y abstracta	122
El clasicismo romántico de Mendelssohn	90	Un nuevo mundo sonoro	122
El maltratado Bruckner	91	Retorno a la tradición	123
El tradicionalismo de Brahms	91		
Hector Berlioz y la música programática	92	La música moderna	124
		Diversidad y crisis en el siglo XX	124

Progreso y tradición	124	Clasificación de los instrumentos	158
La crisis del lenguaje musical	124	La familia de las cuerdas	158
Una música apasionante	125	Los instrumentos de viento	159
París, capital de la música	126	Los instrumentos de teclado	160
Los Ballets Rusos de Diaghilev	126	El clavicordio	160
Satie y los Seis	127	El clave y el nacimiento del piano	161
Maurice Ravel	128	El órgano	161
Un orquestador nato	128	Los instrumentos de cuerda	162
Austeridad y brillantez	129	Instrumentos de cuerda frotada	162
Igor Stravinski	130	Instrumentos de cuerda pulsada	163
Un autor revolucionario	130	Los instrumentos de viento	164
Los años neoclásicos	130	Las maderas	164
La dodecafonía	131	Los instrumentos de metal	165
El neoclasicismo	132	Los instrumentos de percusión	166
Mirar al pasado	132	Tambores y timbales	166
Algunos representantes	133	La orquesta	168
La Segunda Escuela de Viena	134	Génesis de la orquesta	168
La crisis tonal	134	Tipos de orquesta	169
Berg y Webern	135	La orquesta romántica	169
Bela Bartok	136	El papel del director de orquesta	170
La trascendencia del folclor	136	La visión del director	170
Un estilo personal	137	Un arquetipo romántico	171
El exilio americano	137	La visión de la obra	171
La música en la Alemania de entreguerras	138	La voz humana	172
Krenek y Weill	138	Las voces femeninas	172
El caso Hindemith	139	Voz de soprano	172
Los músicos del régimen	139	Voz de mezzosoprano	173
El sinfonismo soviético	140	Voz de contralto	173
Serguéi Prokofiev	140	Las voces masculinas	174
Dimitri Shostakovich	141	Voz de tenor	174
La revelación musical de Estados Unidos	142	Voz de barítono	175
Un pionero del lenguaje moderno	142	Voz de bajo	175
La influencia del jazz	142	El coro y las escuelas de canto	176
Folclor y nacionalismo americano	143	Las escuelas italiana y francesa	176
Olivier Messiaen	144	Alemania y Rusia	177
Un estilo personal	144	El coro	177
Una obra paradigmática	144	Disposición del coro	177
Una producción abundante	145	EL REPERTORIO IDEAL	179
La ópera contemporánea	146	Música escénica	180
Britten y la tragedia del individuo	146	Ópera	180
El eclecticismo de Henze	147	Zarzuela y opereta	194
Otros autores	147	Comedia musical	196
La Escuela de Darmstadt	148	Ballet	198
La ruptura con la tradición	148	Música incidental	204
Darmstadt y la herencia posweberniana	149	Música orquestal	210
La música electrónica	149	Música sinfónica	210
El fin del estructuralismo	149	Música concertante	230
El jazz	150	Música de cámara	240
Origen del jazz	150	Música instrumental	250
La era del <i>swing</i>	151	Música vocal y coral	260
El <i>bebop</i> y el <i>cool jazz</i>	151	LA MÚSICA DE LA A A LA Z	281
El jazz hoy	151	CRONOLOGÍA COMPARADA	377
El desarrollo de la música popular	152	GUÍA DE LA MÚSICA	389
Nace el rock	152	ÍNDICE ANALÍTICO	405
Entre la radicalidad y el <i>glamour</i>	153		
Las estrellas internacionales	153		
El mundo del disco	154		
Un invento histórico	154		
Las primeras estrellas del disco	155		
La búsqueda de la calidad de sonido	155		
LOS INSTRUMENTOS Y LA VOZ HUMANA	157		
Los instrumentos	158		
Las familias instrumentales	158		