

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	19
LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD	
Testimonios de la música griega	24
La relación inseparable de la música, la poesía y la danza	26
Los modos griegos y la teoría del ethos	28
Safo y Teano, las primeras mujeres músico	33
La música en el Imperio Romano y en los Padres de la Iglesia	34
MÚSICA LITÚRGICA Y MÚSICA PROFANA EN LA EDAD MEDIA	
El canto gregoriano	40
Las aportaciones musicales de Guido d'Arezzo	42
La música en la liturgia cristiana	44
Hildegarda von Bingen: la música divina	47
La música profana	47
De trovadoras y juglaresas	51
HACIA LA CULMINACIÓN DE LA POLIFONÍA EN EL RENACIMIENTO	
El asentamiento del Ars antiqua	55
El advenimiento del Ars nova	57
La eclosión de la música renacentista	60
La mujer humanista y la música	64
La música de la Reforma luterana	65
La música en la Contrarreforma	66

LA MÚSICA DE LOS AFECTOS EN EL BARROCO	69
La aparición y el papel del bajo continuo	71
El camino trazado por el nacimiento de la ópera	72
La música instrumental barroca	78
De prime donne y de compositoras	82
Bach: el gran arquitecto musical	84
Händel: el músico cosmopolita	87
EL CLASICISMO MUSICAL Y LOS PRIMEROS COMPASES ROMÁNTICOS ...	91
La «Querelle des Bouffons» y la reforma operística	94
La importancia de la música instrumental	98
Haydn: la consolidación de la forma sonata	101
Mozart: la música de un genio	104
Beethoven: la expansión ilimitada de la música	108
Equilibrio y delicadeza en las compositoras clásicas	111
EL ROMANTICISMO MUSICAL: ENTRE LA NOSTALGIA Y EL ANHELO	115
Schubert: el equilibrio entre la poesía y la música	119
Schumann: dialéctica entre lo finito y lo infinito	120
Wieck, divulgadora del romanticismo musical	121
Mendelssohn (Fanny): romanzas sin palabras	122
Mendelssohn (Felix): la mirada hacia el pasado	122
Szymanowska y la sensibilidad romántica	123
Chopin: la música poética	124
Berlioz: la voluptuosidad de la orquesta	125
Liszt: el virtuosismo y la democratización de la música	127
Brahms: la pulcritud de lo bello	128
Bruckner: la eterna revisión de la música	129
El Romanticismo ruso como la melancolía del destino	130
La senda de la ópera romántica	131
Verdi: la síntesis de la ópera italiana	134
Wagner: entre lo humano y lo divino	136
POSTROMANTICISMOS Y NACIONALISMOS MUSICALES	139
Mahler: el viaje a los límites del lenguaje romántico	141
Strauss: gigantismo postromántico	143
Debussy: entre el impresionismo y el simbolismo	145

Satie: estilo helénico y antiimpresionismo	147	
Ravel: la sensualidad y la exaltación del color	148	
El nacionalismo musical	149	
El «Grupo de los cinco» ruso	150	
Otros nacionalismos europeos	153	
Compositoras del Romanticismo tardío	155	
LAS PRIMERAS VANGUARDIAS MUSICALES: FOTOGRAFÍAS		
DEL PASADO Y DEL FUTURO	159	
El expresionismo musical y el dodecafonismo	160	
Imágenes de la memoria: el neoclasicismo	166	
Lo folclórico como constructor de la identidad musical	170	
Hacia el reconocimiento de las compositoras actuales	174	
DARMSTADT: PUNTO DE PARTIDA DE LAS MÚSICAS EXPERIMENTALES 177		
La música concreta o la caza del sonido	180	
Música electroacústica: una fábrica de sonidos y ruidos	182	
El azar y la seducción del caos	185	
Destilando la música: la sutileza de lo minimalista	188	
LA INVENCIÓN Y REINVENCIÓN DEL JAZZ		193
Los orígenes del jazz	195	
Los negros años de la depresión	197	
El nacimiento del bebop	198	
De los años 50 hasta la actualidad: innovadores y seguidores de la tradición	200	
EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MÚSICA POPULAR		203
El nacimiento del rock'n'roll	206	
Las contribuciones de Europa a la música pop y sus implicaciones en EE.UU.	208	
LA REPRODUCCIÓN TÉCNICA DE LA MÚSICA		215
AUDICIONES RECOMENDADAS	223	
BIBLIOGRAFÍA	245	