

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

جرالد ایبرهم

مترجم
ناتالی چوبینه

ویراستار
علیرضا سیداحمدیان

مؤسسه‌ی فرهنگی-هنری ماهر

تهران ۱۴۰۳

پیشگفتار

مدت‌هاست همگان بر این نکته توافق کرده‌اند که دورانِ نوشتنِ یک تاریخِ موسیقیِ کلان به‌دستِ فقط یک مؤلف دیگر سپری شده است. با این همه من گمان می‌کنم بررسی اجمالیِ گاه‌شناختی از کل این عرصه در یک قالب کماکان خواندنی‌شبه‌روایی، بررسی‌ای از جانب فردی که سال‌ها سرگرم موشکافی و تعمق در آثارِ متخصصان و استادان این فن بوده، هنوز هم می‌تواند برای خواننده‌ی غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای اما هوشمند مفید واقع شود. حتی می‌تواند برای متخصصی هم مفید باشد که متوجه شده «بیشتر و بیشتر درباره‌ی جزئی‌تر و جزئی‌تر» می‌داند، و مایل است قدمی به عقب بگذارد و نگاهی به کلِ پیوستارِ تاریخِ موسیقی بی‌اندازد.

محور توجه من نیز واقعیت وجود همین پیوستار است: خود موسیقی تا آن اندازه که آن را درمی‌یابیم و در برهه‌ای که آن را درمی‌یابیم. هیچ آهنگسازی مورد توجه نیست مگر به عنوان پدیدآورنده‌ی این موسیقی، و هیچ ساز موسیقی مورد توجه قرار ندارد مگر به عنوان وسیله‌ای برای کمک به نواختن آن؛ برای به‌دست آوردن این‌گونه اطلاعات بسیاری کتاب‌های دیگر وجود دارند. من به‌جای تلاش برای ارزیابی کلیِ فلان فرد، سعی کرده‌ام نشان دهم آن فرد چه سهمی در مسیر حرکت، و شاید تحول و تکاملِ موسیقیِ کلیسایی، موسیقیِ ارکستری، و اپرا داشته است. اگر بخشی از کار خلاقه‌ی او مربوط به یک دوران، و بخش دیگر مربوط به دورانی دیگر می‌شود، می‌خواهم هر بخش از دستاورد او را در متن دستاورد معاصرانش نشان دهم و نه در متن آنچه خود به‌دست آورده یا می‌رفته که به‌دست آورد.

کتاب حاضر نه تنها شامل فشرده‌ی مطالب تاریخِ جدیدِ موسیقیِ آکسفورد (New Oxford History of Music) نیست، که امری است محال، بلکه حتی بر مبنای آن نوشته هم نشده. تاریخِ جدیدِ موسیقیِ آکسفورد از میکروسکوپ استفاده می‌کند، و تاریخِ مختصرِ موسیقیِ آکسفورد (کتاب حاضر) از تلسکوپ. از طریق تلسکوپ می‌توان خطوط درشت را دید و جزئیاتی را گلچین کرد که زندگی و واقعیت را آشکار می‌سازند؛ هرچند، متأسفانه، نه جزئیاتی که به شرح ساده‌شده‌ی مطالب پیچیده حجم و کیفیتی ببخشند. استفاده از تلسکوپ برای مشاهده‌ی گذشته‌های خیلی دور بی‌فایده است؛ چون عمدتاً چیزی جز غبار و اشباح موهوم دیده نمی‌شود. به‌درد مشاهده‌ی زمان‌های اخیر و گذشته‌ی بسیار نزدیک هم نمی‌خورد. چون به‌قدری چهره‌های گوناگون دردسترس دیده می‌شوند — برخی از آنان دوستان و آشنایان خودمان هستند — که به‌راحتی نمی‌توان چهره‌های حقیقتاً شاخص را از بین‌شان دستچین کرد. با این حال باید سعی کنیم همین کار را بکنیم، به‌شرطی که گزارش کار تا حد فهرست‌بی‌معنایی از اسامی تنزل نکند. همین تلسکوپ ما پیشگامِ معروفی دارد که برای چشم‌های نابینا ساخته شده.

انتخاب لزوماً امری اختیاری است، همان‌طور که بسیاری تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز باید اختیاری باشند

– انتخاب نمونه‌های موسیقی (سعی کرده‌ام از نمونه‌های آشنا نباشند)، منابع کتاب‌شناختی، و غیره – البته همواره برای انتخاب خود دلیل داشته‌ام. برخی از قلم‌افتادگی‌ها بی‌شک تصادفی بوده‌اند؛ اما کم کردن حجم مراجع به اندازه‌ی راهنمای کتاب‌شناسی و ویراست‌های کامل پس از قرن هجدهم به عمد صورت گرفته؛ نه صرفاً به این دلیل که اندازه‌ی این کتاب‌شناسی بیش از حد عظیم است و ویراست‌های کامل هم چندان به درد خواننده‌ی احتمالی این کتاب – دانشجویان یا غیرحرفه‌ای‌های هوشمند، نه موسیقی‌شناسان وارد – نمی‌خورد، بل به این دلیل که خواننده‌ی احتمالی در قالب رپر توآر عادی خیلی بهتر می‌تواند درباره‌ی موسیقی دانش کسب کند. نیز به همین دلیل من رهیافت کلی خود را قدری تغییر داده و به موسیقی بیش از حد آشنای قرن نوزدهم فضایی احتمالاً بیش از اندازه‌ی لازم اختصاص داده‌ام تا نیازی به فهرست‌های حاشیه‌ای نام‌ها و آثار بزرگ نباشد، اما در همان حال توجه خواننده به موسیقی استادان درجه دوم و سوم جلب شود تا هرگونه تأثیر احتمالی این نام‌های بزرگ بر تصویر کلی، تصحیح شود.

چون قلمروی که من با تلسکوپ خود زیر نظر گرفته‌ام عملاً بی‌حد و مرز است، آن را اصولاً در جهتی تنظیم کرده‌ام که به‌باور من جریان اصلی موسیقی مغرب‌زمین است؛ جریانی که ابتدا از آسیای غربی و سرزمین‌های شرق مدیترانه سرچشمه گرفته. این جهت‌گیری نادرست نیست، زیرا این جریان در مسیر طولانی خود گسترش یافته و بیشتر قسمت‌های دنیا را در خود فرو برده است. واقعیت این است که موسیقی‌شناسان جدی، دیگر اروپا را «مرکز» موسیقی نمی‌دانند؛ آنها متوجه شده‌اند که اکثریت عظیم ساکنان کره‌ی زمین موسیقی خاص خود را دارند و برخی از آنها دارای فرهنگی «والا» با پیشینه‌ای عظیم و پیچیده هستند. حتی بیشترین جمعیت موسیقایی اروپایی – آمریکایی از وجود این فرهنگ‌ها آگاه است و گاه به‌طور سطحی از موسیقی هند، موسیقی جهان اسلام، و موسیقی خاور دور لذت می‌برد، هرچند این موسیقی‌ها مشکل می‌توانند همان تأثیری را که بر مردمان سرزمین خودشان می‌گذارند، بر شنوندگان غربی نیز داشته باشند. به‌رحال پیشرفت موسیقی غربی غنی‌تر از دیگر موسیقی‌ها بوده و وقتی در تماس با این دیگران قرار می‌گیرد، متأسفانه، اغلب آنها را در خود جذب کرده یا به شکل خود درمی‌آورد بی‌آن‌که در مقابل از آنها تأثیری، مگر اتفاقی و سطحی، بپذیرد. من چون برای خواننده‌ی غربی می‌نوشتم، سعی کردم گزارش اصلی خود را در نقاطی از تاریخ که غرب آگاهی روشنی از برخی نظام‌های موسیقایی بی‌اندازه مهم غیرغربی پیدا کرده قطع کنم تا دست‌کم برداشتی (*aperçu*) مختصر از آنها را ارائه دهم. رابطه‌ی میان «هنر والا»ی موسیقی غربی و موسیقی ناشناخته‌ی مردم‌پسند مشکلی از نوع دیگر پدید می‌آورد. این رابطه برای دو طرف سودمند بوده و شکافی که از قرن نوزدهم بین آنها به وجود آمده به‌هردو صدمه زده است. ولی من در این جا نیز به‌طور کلی ناچار شده‌ام هم از موسیقی «مردمی» بگذرم و هم «هنر والا»ی برخی کشورهای حاشیه‌ای غربی را نادیده بگیرم.

با وجود این، عرصه‌هایی که در پوشش دادن آنها کوشیده‌ام چنان وسعت دارند که، برخلاف آن متخصص فرضی، متوجه شده‌ام کمتر و کمتر درباره‌ی بیشتر و بیشتر می‌دانم و به همین خاطر متخصصان دیگر را به یاری طلبیده‌ام تا از سر لطف مرا اشتباهات وحشتناک در امان دارند: به‌خصوص پروفیسور دنیس آرنولد و همسرشان، دکترای. جی. بارث‌ویک، دکتر جان کلدوُل، آقای دابلیو. وی. دیویس، آقای تی. سی. میچل، آقای جرّی نابل، دکتر لارنس پیکن، دکتر ریچارد وُیدس، و آقای اُوِن رایت. من بی‌نهایت مدیون همگی ایشان و همچنین مدیون آقای آنتونی مالگن از انتشارات دانشگاه آکسفورد، به‌خاطر تشویق‌های دائم و توصیه‌های سودمندشان هستم.

فهرست

بخش یک: طلوع موسیقی آسیای غربی و شرق مدیترانه

۳۷	۳. جهان هلنی- رومی	۲	مقدمه
۳۷	روند بین‌المللی سازی	۷	۱. بین‌النهرین و مصر
۳۷	موسیقی در عهد عتیق	۷	دوران ماقبل تاریخ
۳۹	موسیقی عبرانی زیر فشار فرهنگ هلنی	۷	سومر
۴۰	نفوذ فرهنگ اتروریا در روم	۱۰	موسیقی مابعد سومری
۴۲	جشنواره‌های رومی و تئاتر رومی	۱۲	مصر: پادشاهی کهن
۴۴	پیدایش آرگ	۱۳	مصر: پادشاهی میانه
۴۷	موسیقی دوران امپراتوری	۱۴	مصر: پادشاهی نوین
۴۸	صنف‌های مختلف نوازندگان	۱۷	مصر در عصر انحطاط
۴۹	کنسرت‌های غول‌آسا و کنکیتوس‌های کرال	۱۷	امپراتوری آشور
۴۹	نظریه پردازان اسکندرانی	۲۰	ارکستر منتسب به نبوکدنصر
۵۰	موسیقی مسیحی در آغاز	۲۰	نظریه‌ی ریاضی
۵۱	هیمن مسیحی اولیه		
۵۳	۴. موسیقی دردنیای مسیحی	۲۱	۲. سهم یونان
۵۳	موسیقی بربرها	۲۱	موسیقی هومری
۵۴	موسیقی کلیسای شرق	۲۳	از فورمینکس تا کیتارا
۵۴	آباء کلیسا و مزامیر	۲۴	اؤلُس
۵۵	تکامل هیمن مسیحی	۲۶	اهمیت موسیکه در زندگی یونانی
۵۶	نمازهای جمعی و قدّاس (مِس)	۲۸	فیثاغورث و موسیقی نظری اولیه
۵۷	نقش گرگوریوس کبیر	۳۰	موسیقی در عصر تراژدی
۵۸	موسیقی کلیسایی در دوران پادشاهی فرانک‌ها	۳۱	افلاطون و موسیقی
۵۹	سرودهای «رومی کهن» و «گرگوریوسی»	۳۲	ارسطو
۶۰	شاهدی بر نت‌نگاری	۳۳	هارمونیک‌های آریستوکسینوس
۶۲	نئوم‌ها	۳۴	نت‌نویسی یونانی
۶۴	هشت مُد کلیسایی		

بخش دو: استیلای اروپای غربی

۱۱۳	۷. «آرس نووا»ی قرن چهاردهم	۶۸	مقدمه
۱۱۳	آرس نووا		
۱۱۴	رُمان دو فوول	۷۳	۵. سر آغازهای پولیفونی
۱۱۵	گُدیگس راپرتس بُریج	۷۳	نوشته‌های هوکبالد
۱۱۸	موت‌های سیاسی و تشریفاتی	۷۵	موسیکا/انخیریادیس و اُرگانوم اولیه
۱۱۹	موسیقی غیرمذهبی گیتوم دو ماشو	۷۷	پیشرفت‌هایی در نُت‌نویسی
۱۲۰	شاس و کاچا	۸۲	خطوط حامل در مرحله‌ی جنینی
۱۲۰	گیتوم دو ماشو و دوره‌ی میس پولیفونیک	۸۲	گوئیدو د'آرتسو و هگزا کورد
۱۲۴	پولیفونی ایتالیایی اولیه	۸۳	نُت‌نویسی ارزش‌ها
۱۲۵	مادریگال تَره چنتو	۸۴	سَن مارتیال و پولیفونی سانتیاگو
۱۲۶	فرانچسکو لاندینی	۸۶	تُرپ و سکانس
۱۲۹	موسیقی انگلیسی قرن چهاردهم	۸۸	درام لِیتورژیک
۱۳۰	منریست‌های فرانسوی	۹۰	آواز غیرمذهبی
۱۳۱	ایتالیا در سال‌های تحویل قرن	۹۱	آواز محلی
		۹۲	نخستین تروبادورها
۱۳۳	۸. سنتزاروپایی		
۱۳۳	موسیقیدانان فرانسوی و والون در ایتالیا	۹۴	۶. موسیقی دوران رنسانس متقدّم
۱۳۴	تأثیر ایتالیا بر چیکونیا	۹۴	گسترش ترانه‌ی درباری در فرانسه و آلمان
۱۳۶	دانستیل و آهنگسازان «آلد هال»	۹۵	کانتیگاها، لاؤداها، و ترانه‌ی انگلیسی
۱۳۶	سبک کُندوکتوس انگلیسی و فُبورُن	۹۷	ترانه‌ی درباری: گونه‌ها، فرم‌ها، و اجرای آن
۱۳۹	دوفه و میس «سیکلیک»	۹۹	اندازه‌گیری کشش‌ها
۱۴۰	نُت‌نویسی با رعایتِ نسبت‌های ریاضی	۱۰۰	اُرگانوم‌های نُت-دام
۱۴۲	آخرین کمپوزسیون‌های دوفه	۱۰۲	هارمونی سه-و چهار-صدایی
۱۴۳	جانشینان دوفه	۱۰۴	کُندوکتوس
۱۴۴	کارول‌ها و ترانه‌های انگلیسی	۱۰۵	از کلاؤسولا تا موت
۱۴۵	شانسون بُورگُنیایی	۱۰۶	گُدیگس مون‌پلیه
۱۴۶	بَنشو و آخرین بُورگُنیایی‌ها	۱۰۶	پیشرفت‌هایی در موت
۱۴۷	خاستگاه‌های پولیفونی آلمانی	۱۰۷	موتب سازی
۱۵۰	موسیقی اولیه‌ی قرن پانزدهمی برای کلاویه	۱۰۸	رابطه‌ی متقابل بخش‌های بالایی
۱۵۲	پاؤمان و تابلاتور بوکسهایم	۱۰۹	تنورهای پروفان (غیرمذهبی)
		۱۱۰	نُت‌نویسی فرانکونیایی
۱۵۵	۹. تأثیر عظیم رنسانس	۱۱۱	آدام دو لا هال
۱۵۵	برتری هلندیان		
۱۵۶	استاد اوگِگم		

۱۶۹	معاصرانِ فرانسوی ژسکن	۱۵۸	رابطه‌ی متقابل آهنگسازان هلندی
۱۷۱	آهنگسازان اسپانیایی	۱۵۸	ابتکارات فنی
۱۷۱	موسیقی در اروپای شرقی	۱۶۰	پی‌یر دو لا رو
۱۷۲	پولیفونی آلمانی	۱۶۲	یاکوب اوبرشت
۱۷۳	هاینریش ایزاک (هنریکوس ایساک)	۱۶۲	کلام در پولیفونی
۱۷۴	تابلاتورهای سازی آلمانی و ایتالیایی	۱۶۳	آهنگسازان هلندی در ایتالیا
۱۷۶	موسیقی کلاویه‌ای انگلیسی	۱۶۴	لاژداها و ترانه‌های کارناوال
۱۷۷	انزوای جزیره‌ای موسیقی انگلستان	۱۶۵	فروتولا
		۱۶۷	ژسکن ده پره

میان پرده

۱۸۵	موسیقی در دورانِ اضمحلالِ خلافت	۱۸۰	۱۰. موسیقی در جهان اسلام
۱۸۵	صفی‌الدین و مقامات الحان	۱۸۰	خاستگاه‌های موسیقی دورانِ اسلامی
۱۸۶	موسیقی مسلمانان در اسپانیا و آفریقای شمالی	۱۸۱	موسیقی تحت لوای خُلفای اوّل دورانِ اسلامی
۱۸۷	عملِ موسیقی در روزگارِ معاصر	۱۸۱	نظریه و عملِ موسیقی کلاسیک
		۱۸۲	نفوذ بیزانس

بخش سه: استیلای ایتالیا

۲۲۱	موسیقی کلیسایی اسپانیایی	۱۹۰	مقدمه
۲۲۱	موسیقی سازی در اسپانیا		
۲۲۴	لوت در کشورهای دیگر	۱۹۵	۱۱. موسیقی در دورانِ اصلاح‌دین
۲۲۴	موسیقی انگلیسی ارگ	۱۹۵	وضوح کلام در موسیقی کلیسایی
۲۲۵	موسیقی کلیسایی تحت حکومت هنری VIII و میری	۱۹۶	موسیقی کلیسایی پیروان ژسکن
		۱۹۹	فنون تازه‌ی پارافراز در مس‌ها
۲۲۷	۱۲. موسیقی در دورانِ ضدِ اصلاح‌دین	۲۰۱	شانسون فرانسوی
۲۲۷	اصلاحات ترنتی	۲۰۴	شانسون پس از آنتیان
۲۲۹	اوراتوریانسم و اصلاحات «گرگوریوس»	۲۰۶	موسیقی کلیسایی باریسی
۲۲۹	تکامل سبک رُمی	۲۰۷	ترانه‌ی مذهبی محلی: مزامیر کالونی
۲۳۱	ونیز و شتیله کنچراتو	۲۰۹	همین‌های لوتری
۲۳۴	شپارتیتورا و باسو کنتینو	۲۱۲	ترانه‌ی غیرمذهبی آلمانی
۲۳۵	موسیقی کلیسایی مونته‌وردی	۲۱۲	تابلاتورهای آلمانی و لهستانی برای کلاویه
۲۳۶	پایان سنت هلندی	۲۱۳	فرم‌های تازه‌ی پولیفونی غیرمذهبی
۲۳۷	موسیقی مذهبی لاسوس	۲۱۵	مادریگال قدیمی‌تر قرن شانزدهم
۲۳۸	تنظیمات محلی مزمور	۲۱۸	موسیقی کلیسایی ویلارت و پیروان او
۲۳۹	گایستلیشه لیدر لوتری	۲۱۸	چپیریانو ده وره و مادریگال
۲۴۰	موسیقی پاشیون آلمانی	۲۲۰	موسیقی سازی ونیزی

۲۹۸	فرانچسکو کاوالی	۲۴۱	جریان نفوذی ونیزی و هیمن-موت لوتری
۳۰۰	چستی در ونیز و وین	۲۴۲	موسیقی مذهبی در انگلستان
۳۰۱	اپرای ایتالیایی در پاریس	۲۴۶	۱۳. ترانه‌ی غیر مذهبی و موسیقی سازی
۳۰۳	پاستورال‌ها و کمدی-باله‌های فرانسوی	۲۴۶	آهنگسازان هلندی مادرگال و شانسون
۳۰۴	اپرا در آلمان و اسپانیا	۲۴۷	مادرگال نویسان ایتالیایی
۳۰۵	ماسک انگلیسی	۲۴۹	احیای موندی
۳۰۶	گسترش اپرای عمومی	۲۵۰	اینترمدیوهای فلورانس
۳۰۷	۱۶. موسیقی سازی (از حدود ۱۶۱۰ تا ۱۶۶۰)	۲۵۲	نخستین اپراها
۳۰۷	مشکل اساسی آهنگسازی برای ساز	۲۵۵	راپرزنتاسیون‌های کاوالیری و نوئوه موزیکه‌ی کاجینی
۳۰۸	موندی سازی	۲۵۵	آرفو و آریانی موندی وردی
۳۰۹	سونات نیمه‌ی قرن هفدهم	۲۵۶	مادرگال در انگلستان
۳۱۱	موسیقی انگلیسی برای ویول‌ها	۲۵۷	بالت‌ها و کنزرت‌های مورلی
۳۱۲	موسیقی فرانسوی برای آنسامبل	۲۵۷	فیلکس، ویلی، و معاصران شان
۳۱۳	زومفونی‌ها و رقص‌های آلمانی	۲۵۹	ایر انگلیسی
۳۱۵	ارگ پردازی گُراله‌های لوتری	۲۶۱	فرم‌های آوازی ایتالیایی در آلمان
۳۱۶	موسیقی فرسکو بالدی برای کلاویه	۲۶۳	مادرگال در حاشیه‌ی اروپا
۳۱۸	موسیقی ارگ در ایریریا و فرانسه	۲۶۴	تأثیر مادرگال و موزیک میزوره بر شانسون
۳۱۸	لوت نوازان و کلاؤ سینست‌های فرانسوی	۲۶۵	رپرتوآرهای بین‌المللی برای لوت و سازهای کلیددار
۳۲۰	جمع‌بندی بین‌المللی فروبرگر	۲۶۶	موسیقی سازی ونیز
۳۲۱	۱۷. موسیقی مذهبی (از حدود ۱۶۱۰ تا ۱۶۶۰)	۲۶۹	موسیقی رقص در آلمان
۳۲۱	سبک آکاپلا و سبک کنچرتاتو	۲۷۰	موسیقی انگلیسی برای کنشرت و ویرجینالز
۳۲۲	دیالوگ دراماتیک و اوراتوریو	۲۷۳	موسیقی شولینک و پرتوریوس برای کلاویه
۳۲۴	موسیقی کلیسایی کنچرتاتو در ونیز	۲۷۵	۱۴. ترانه‌ی غیر مذهبی (از حدود ۱۶۱۰ تا ۱۶۶۰)
۳۲۷	نفوذ سبک ونیزی در آلمان	۲۷۵	دگردیسی مادرگال
۳۳۰	هیستوریاهای لوتری از کتاب مقدس	۲۷۷	کانتادها و آریاها
۳۳۱	موسیقی پاشیون آلمانی	۲۷۹	کانتات در رم
۳۳۱	محافظه کاری در فرانسه و انگلستان	۲۸۳	نفوذ ایتالیا در ترانه‌ی آلمانی
۳۳۳	مزامیر محلی	۲۸۴	آهنگسازان شمال آلمان و زاکسن
۳۳۵	۱۸. گسترش اپرا (از حدود ۱۶۶۰ تا حدود ۱۷۲۵)	۲۸۶	ایر دو کور فرانسوی
۳۳۵	مردمی سازی در اپرای ونیزی	۲۸۷	ترانه‌ی انگلیسی
۳۳۶	اپرای درباری در ناپل و وین	۲۹۱	۱۵. نخستین جوانه‌های اپرا (از حدود ۱۶۱۰ تا ۱۶۶۰)
۳۳۷	«اپرای آریا»	۲۹۱	سرگرمی شاهزادگان
۳۴۱	اپرای ایتالیایی در آلمان	۲۹۳	اپرا در رم
۳۴۲	اپرای هامبورگ	۲۹۶	اولین اپراخانه‌های عمومی
۳۴۴	هندل در ایتالیا	۲۹۷	اپراهای گم‌شده‌ی موندی وردی

۳۸۱	بقای «سبک پالسترینا»	۳۴۴	اپرا در انگلستان دوره‌ی بازگشت سلطنت
۳۸۲	موت‌های تکخوان‌ها	۳۴۵	موسیقی پرسل برای صحنه
۳۸۲	محافظه کاری اسپانیایی	۳۴۵	اپرای ایتالیایی در لندن
۳۸۳	موسیقی کلیسایی شلاوهای غربی	۳۴۷	پیروزی فراگیر ایتالیا
۳۸۳	پسند شاهانه در موسیقی کلیسایی فرانسه	۳۴۷	خاستگاه‌های اپرای فرانسوی
۳۸۴	عناصر ایتالیایی در موت و اوراتوریوی فرانسوی	۳۴۸	کینو، لولی، و تراژدی آن موزیک
۳۸۶	آهنگسازان نمازخانه‌ی سلطنتی انگلستان	۳۵۱	میراث‌داران لولی و اپرا-باله
۳۸۶	آنتیم‌های بلژ و پرسل	۳۵۳	۱۹. موسیقی آوازی غیر مذهبی
۳۸۸	موسیقی انگلیکنی اولیه‌ی هندل		(از حدود ۱۶۶۰ تا حدود ۱۷۲۵)
۳۸۹	۲۱. موسیقی سازی (از حدود ۱۶۶۰ تا حدود ۱۷۲۵)	۳۵۳	کانتات مجلسی ایتالیایی
۳۸۹	سازمان‌دهی تنال فرم‌های سازی	۳۵۵	الگوی کانتات شکارلاتی
۳۹۰	سینفونیای اپرا	۳۵۶	دوئت‌ها و کانتات‌های ایتالیایی هندل
۳۹۲	کنچرتوگروستو	۳۵۷	واکنش مارچلو در برابر سبک بل کانتو
۳۹۴	سونات تریو	۳۵۸	آریه‌ی غیر مذهبی آلمانی
۳۹۴	نفوذ سبک کرلی	۳۵۹	تأثیر ایتالیا بر کانتات آلمانی
۳۹۶	تجربه گرایی آلمان	۳۶۰	دراما پر موزیک‌های تیلمان و باخ
۳۹۶	فرم ریتورنلوی ترلی	۳۶۰	ایر فرانسوی
۳۹۸	ویوالدی و پیروانش	۳۶۱	کانتات فرانسز
۳۹۹	باخ در کوتین	۳۶۳	کنسرت‌های عمومی در لندن
۴۰۱	التقاط تلمان	۳۶۴	اد انگلیسی
۴۰۳	سوییت آلمانی برای کلاویه	۳۶۴	کانتات‌های مجلسی پرسل
۴۰۴	موسیقی فرانسوی برای کلاوسن	۳۶۶	ترانه‌های تئاتری و کانتات‌های انگلیسی
۴۰۵	موسیقی فرانسوی برای ارگ	۳۶۷	کانت روسی
۴۰۶	موسیقی ایتالیایی برای کلاویه	۳۶۸	۲۰. موسیقی مذهبی (از حدود ۱۶۶۰ تا حدود ۱۷۲۵)
۴۰۷	کوناژ و سونات هارپسیکورد	۳۶۸	تأثیر اپرا بر اوراتوریو
۴۰۹	ماندگاری فرم‌های قدیمی تر موسیقی کلاویه	۳۶۸	اوراتوریو و لگاره‌ی ایتالیایی
۴۱۰	آهنگسازان لوتری ارگ	۳۷۱	اوراتوریو در وین
۴۱۱	آثار قدیمی تر باخ برای کلاویه	۳۷۲	اوراتوریوهای رمی شکارلاتی
۴۱۳	۲۲. دگرگونی‌های اپرا (از حدود ۱۷۲۵ تا حدود ۱۷۹۰)	۳۷۳	اوراتوریو پاشیون آلمانی
۴۱۳	چالش با اپرا سیریا	۳۷۴	پاشیون-اوراتوریو در هامبورگ
۴۱۴	اپرای متاستازیویی	۳۷۶	پاشیون‌های باخ
۴۱۶	کمدی لهجه و اینترمتس‌های کمیک	۳۷۶	دیالوگ‌های مقدس و کیرشن‌شتوکه
۴۱۷	بالاد-اپرای انگلیسی	۳۷۷	کانتات کلیسایی لوتری
۴۱۸	پیشینیان اپرا کمیک	۳۷۹	رستیتف، آریا، و هیمن در کانتات‌های باخ
۴۱۹	اپراهای ایتالیایی میانه‌ی قرن	۳۸۰	سیکل‌های کانتات تلمان
۴۲۱	رامو در مقام میراث‌دار لولی	۳۸۱	عناصر کانتات در دیگر انواع موسیقی کلیسایی

۴۷۲	۲۴. موسیقی برای کلاویه یا همراه آن (از حدود ۱۷۲۵ تا ۱۷۹۰)	۴۲۳	جدال بوفن ها
۴۷۲	موسیقی کلاویه ای متأخر باخ، هندل، و معاصران آلمانی ایشان	۴۲۴	بازگشت به طبیعت
۴۷۴	دومینیکو شکارلاتی و سونات هارپسیکورد	۴۲۶	اپرا کمیک
۴۷۵	«نحله‌ی شکارلاتی در لندن»	۴۲۶	تجدید قوای اپرای ایتالیایی
۴۷۶	آهنگسازان ایتالیایی هارپسیکورد	۴۳۰	احساسات در اپرا کمیک
۴۷۸	افول موسیقی ارگ در آلمان	۴۳۱	گلوک در وین
۴۷۹	موسیقی آلمانی کلاویه برای غیر حرفه‌ای‌ها	۴۳۲	بازآفرینی اپرای ایتالیایی توسط گلوک
۴۸۰	موسیقی کلاویه با همراهی اختیاری	۴۳۲	اپراهای فرانسوی گلوک
۴۸۲	سونات‌های تکنوازی ی. ک. باخ و هایدن جوان	۴۳۵	اپرا در پاریس پیش از انقلاب فرانسه
۴۸۴	موتسارت و پیانوفرته	۴۳۷	عناصر جدی در اپرا بوقا
۴۸۴	کلیسنتی و برخی معاصران او	۴۳۹	روند رشد زینگشپیل
۴۸۶	تأثیر ک. ف. ا. باخ بر هایدن	۴۴۱	شاهکارهای اپرای موتسارت
۴۸۸	سونات‌های همراهی دار هایدن و موتسارت برای کلاویه	۴۴۳	اپرا در اسپانیا
۴۸۹	کوآرته‌ها و تریوهای پیانوی موتسارت	۴۴۳	پاستیج‌های انگلیسی
۴۹۰	«ترانه‌ی کلاویه»	۴۴۴	اپرا در لهستان
۴۹۰	ترانه‌ی خانگی آلمانی	۴۴۴	تولد اپرای روسی
۴۹۱	آهنگ‌های آدهای شمال آلمان	۲۳. موسیقی ارکستری و مجلسی (از حدود ۱۷۲۵ تا ۱۷۹۰)	۴۴۷
۴۹۲	ترانه‌ی لیریک و بالاد روایی	۴۴۷	تنوع در کنسرتو
۴۹۴	دوچیه آرین موتسارت	۴۴۸	«سینفونیا»ی کنسرتی
۴۹۵	۲۵. موسیقی مذهبی (از حدود ۱۷۲۵ تا ۱۷۹۰)	۴۴۹	زبان سازی جدید
۴۹۵	افول موسیقی کلیسایی	۴۵۰	فرم سونات در مرحله‌ی جنینی
۴۹۵	آخرین کانتات‌های باخ و پاسیون متی	۴۵۱	کنسرتو در میانه‌ی قرن
۴۹۶	«مس سی مینور»	۴۵۲	سمفونی در پاریس
۴۹۹	کانتات کلیسایی در سرایش انحطاط	۴۵۳	شتامیتس و سمفونی‌سازان جوان‌تر
۵۰۰	پاسیون و اوراتوریو در عصر سانتیمانتالیسم	۴۵۶	تقسیم‌بندی فرم‌های سازی
۵۰۳	اوراتوریوهای انگلیسی هندل	۴۵۶	سمفونی‌های اولیه‌ی هایدن
۵۰۵	آهنگسازان انگلیسی اوراتوریو	۴۵۸	کنسرتوهای پیانو و سمفونی‌های ی. ک. باخ
۵۰۵	موسیقی لیتورژیک و اوراتوریو در فرانسه	۴۵۹	هایدن و سبک کوآرته زهی
۵۰۷	اوراتوریو در ایتالیا	۴۶۰	سمفونی کنسرتانت
۵۰۷	موسیقی لیتورژیک در ایتالیا	۴۶۱	پیشرفت موتسارت در آهنگسازی برای ساز
۵۰۹	هاسه در درسدن	۴۶۳	برادران باخ و هایدن
۵۱۰	موسیقی مذهبی در وین	۴۶۳	هایدن، موتسارت، و بافت کوآرته زهی
۵۱۲	هایدن در استرهایزا	۴۶۵	موتسارت و کنسرتوی پیانو
۵۱۲	موسیقی کلیسایی در زالتسبورگ	۴۶۷	آخرین آثار سازی موتسارت
۵۱۳	اصلاح موسیقی کلیسایی به دست یوزف II	۴۶۹	سمفونی در دهه‌ی ۱۷۸۰
۵۱۴	آخرین ساخته‌های مذهبی موتسارت		

میان پرده

۵۱۸	۲۶. موسیقی هند
۵۱۸	خاستگاه‌های موسیقی هندی
۵۱۹	نظام موسیقایی
۵۲۱	تفاوت‌های شمال و جنوب
۵۲۴	۲۷. موسیقی آسیای شرقی
۵۲۴	موسیقی اولیه چین
۵۲۵	تأثیرات بیگانه بر موسیقی چینی
۵۱۸	موسیقی تحت لوای امپراتوران سلسله‌های دانگ، سونگ،
۵۲۷	و یوان
۵۲۷	دوره مینگ
۵۲۸	امپراتوران منچو و «اپرای پکن»
۵۲۸	تأثیر چین بر ژاپن
۵۲۹	موسیقی ژاپنی تحت حکومت شوگون‌ها
۵۳۱	برخورد غرب
۵۳۱	موسیقی اندونزی

بخش چهار: استیلای آلمان

۵۳۴	مقدمه
۵۳۷	۲۸. اپرا (۱۸۳۰-۱۷۹۰)
۵۳۷	اپراهای دوران انقلاب فرانسه
۵۴۱	لئونوره‌های گاوو و بتهوون
۵۴۲	شپونتینی و «امپراتوری کلاسیک»
۵۴۳	گراند اپرای پاریسی
۵۴۴	اپرا کمیک ژمانتیک
۵۴۵	زیمن مایر و فردیناندو پائیر
۵۴۶	تسخیر اروپا به دست روسینی
۵۴۷	مالیخولیای ژمانتیک بلینی
۵۴۹	اپرای آلمانی پس از موتسارت
۵۵۰	طلوع اپرای ژمانتیک آلمانی
۵۵۱	شپورو ویر
۵۵۲	بافت پیوسته و تم‌های یادآور
۵۵۳	مارش‌نر و «اپرای وحشت»
۵۵۴	اپرای ملی در کشورهای حاشیه‌ای اروپا
۵۵۵	اپرا در نیویورک و لندن
۵۵۶	۲۹. موسیقی ارکستری (۱۸۳۰-۱۷۹۰)
۵۵۶	آخرین سمفونی‌های هایدن
۵۵۷	آهنگسازان مهاجر در لندن
۵۵۸	محبوبیت کنسرتو
۵۵۹	سال‌های فعالیت بتهوون در ساخت سمفونی
۵۶۳	کنسرتوهای پیانوی معاصران بتهوون
۵۶۵	نوآوری در عرصه‌ی اوورتور و سمفونی
۵۶۹	اولین آثار ارکستری شوبرت
۵۶۹	سمفونی در دهه‌ی ۱۸۲۰
۵۷۲	گرایش‌های جدید
۵۷۳	کنسرتوی پیانو در دهه‌ی ۱۸۲۰
۵۷۷	۳۰. موسیقی مجلسی (۱۸۳۰-۱۷۹۰)
۵۷۷	آخرین آثار مجلسی هایدن
۵۷۸	موسیقی مجلسی اولیه‌ی بتهوون
۵۸۰	دوسیک و لویی فردیناند
۵۸۱	موسیقی مجلسی میان دوره‌ای بتهوون
۵۸۲	برداشت‌های گوناگون از موسیقی مجلسی
۵۸۴	آثار مجلسی شوبرت جوان
۵۸۵	موسیقی مجلسی در دهه‌ی ۱۸۲۰
۵۸۶	آخرین کوآرته‌های بتهوون
۵۸۸	۳۱. موسیقی پیانو (۱۸۳۰-۱۷۹۰)
۵۸۸	سونات پیانو: ۱۸۰۵-۱۷۹۴
۵۹۰	بافت‌های جدید موسیقی پیانو
۵۹۱	مینیاتور شعری
۵۹۳	موسیقی رقص برای پیانو
۵۹۴	سونات پیانو: ۲۶-۱۸۱۶
۵۹۹	نسل جدید

۳۲. ترانه‌ی تک‌صدایی (۱۸۳۰-۱۷۹۰) ۶۰۱
- کانونیت‌های هایدن و همراهی‌های او بر ترانه‌های مردمی ۶۰۱
- ژمانس در فرانسه ۶۰۱
- لید در دهه‌ی ۱۷۹۰ ۶۰۲
- گوته‌ی الهام‌بخش ۶۰۳
- دوره‌ها و مجموعه‌های لید ۶۰۴
- ظهور تدریجی چهره‌ی شوبرت ۶۰۶
- بالاد روابی آلمانی ۶۰۸
- ترانه‌های هنری شلاوهای اروپای غربی ۶۱۰
- تولد ترانه‌ی هنری روسیه ۶۱۱
۳۳. موسیقی کُرال (۱۸۳۰-۱۷۹۰) ۶۱۳
- جشنواره‌هایی در هوای آزاد در فرانسه‌ی انقلابی ۶۱۳
- مس‌های سمفونیک هایدن ۶۱۵
- مس در ولایت‌های اتریش ۶۱۶
- اولین مس‌های کروینی ۶۱۸
- اوراتوریوهای هایدن ۶۱۹
- اوراتوریو پس از هایدن ۶۲۱
- موسیقی کاتولیک در دوره‌ی پس از جنگ ۶۲۲
- «میسا شلمینس» ۶۲۳
- موسیقی غیرمذهبی ۶۲۴
۳۴. موسیقی ارکستری (۱۸۳۰-۹۳) ۶۲۶
- سمفونی‌های برلیوز ۶۲۶
- شپور و سمفونی برنامه‌ای ۶۲۸
- فرم‌های ارکستری مندلسزون ۶۳۰
- اورتورهای کنسرتی دهه‌ی ۱۸۳۰ ۶۳۱
- دگرگونی‌هایی در سازهای برنجی ارکستر ۶۳۴
- شومان و سمفونی ۶۳۴
- کنسرتوی ژمانتیک ۶۳۶
- «تصویر-آواها»، «اورتورها»، و «شعر-آواها» ۶۳۹
- نوآوری‌هایی در کنسرتو و سمفونی ۶۴۲
- «مکتب نوین آلمان» ۶۴۳
- گریز از اردوی لیست ۶۴۴
- موسیقی سمفونیک در دهه‌ی ۱۸۶۰ ۶۴۵
- پیروان لیست در سایر نقاط جهان ۶۴۷
- رنسانس فرانسه پس از ۱۸۷۱ ۶۴۹
- ظهور برامس ۶۵۱
۳۵. اپرا (۱۸۳۰-۹۳) ۶۶۳
- عصر زرین گراند اپرا ۶۶۳
- اپرای ژمانتیک ایتالیایی ۶۶۷
- اپرای ژمانتیک آلمانی ۶۶۹
- عناصر نوین اپراهای واگنر ۶۷۱
- اپرای ملی در اروپای شرقی ۶۷۵
- آهنگسازان ایرلندی و انگلیسی ۶۷۷
- اپرا در دهه‌ی ۱۸۵۰ ۶۷۸
- موسیقی-درام واگنری ۶۸۰
- آخرین مرحله‌ی گراند اپرا ۶۸۴
- اپرای روسی ۶۸۵
- اپرای لهستانی و چک ۶۹۱
- تنوع اپرای غیرواگنری ۶۹۶
- نفوذ واگنر در اپرای فرانسوی ۶۹۹
- آخرین آثار وردی و مکتب وریزمو ۷۰۱
۳۶. موسیقی کُرال (۱۸۳۰-۹۳) ۷۰۴
- اوراتوریو در آلمان ۷۰۴
- «کنسرت‌های مقدس» فرانسه ۷۰۶
- احیای پلن‌شان و پی‌آمدهای آن ۷۰۶
- اوراتوریوهای غیرمذهبی ۷۰۸
- موسیقی مذهبی در انگلستان ۷۰۹
- موسیقی لیتورژیک در باواریا و اتریش ۷۱۰
- مس‌ها و اوراتوریوهای لیست ۷۱۱
- زوال اوراتوریو ۷۱۳
- «اوراتوریوی احساساتی» ۷۱۳
- موسیقی لیتورژیک در آلمان و روسیه ۷۱۵
- آثار کُرال برامس ۷۱۷
- بالاد روایی ۷۱۷
۳۷. سلطه‌ی پیانو (۱۸۳۰-۹۳) ۷۱۹
- پیانست-آهنگسازان پارسی ۷۱۹

۷۵۰	ترانه‌ی انگلیسی	۷۲۱	آثار موسیقی شومان برای پیانو
۷۵۲	۳۸. هبوط و سقوط رُمانتیسیم (۱۸۹۳-۱۹۱۸)	۷۲۲	موسیقی رُمانتیک پیانو: ۵۰-۱۸۳۰
۷۵۲	موسیقی اروپای مرکزی هنگام تحویل قرن	۷۲۳	موسیقی مجلسی تحت سلطه‌ی پیانو
۷۵۴	نفوذ باخ	۷۲۵	ملودی فرانسوی
۷۵۴	تغییر شیوه‌ی شونبرگ	۷۲۶	ترانه‌ی تک‌صدایی در کشورهای شلاو
۷۵۶	واگنریسم متأخر	۷۲۸	سیلاب‌ لیدهای رُمانتیک
۷۵۸	غروب واگنریسم در کشورهای لاتین	۷۳۰	موسیقی ارگ در اواسط قرن
۷۵۹	نقطه‌ی عطفی به نام پلئاس	۷۳۱	مشکلات فرم سازی کلان
۷۶۱	جریان‌های التقاطی در موسیقی فرانسوی	۷۳۳	میناتور پیانویی
۷۶۲	التقاط‌اندیشان تکرار	۷۳۶	موسیقی مجلسی فرانسوی
۷۶۳	آمیزش فرم‌ها و ابزارها	۷۳۷	موسیقی مجلسی در روسیه
۷۶۴	بحران «ا کسپرسیونیسم»	۷۳۸	موسیقی مجلسی دُورژاک
۷۶۵	ساختمان هارمونیک مصنوعی	۷۳۹	آواز چک
۷۶۶	تأثیر باله‌ی دیاگیلف	۷۴۱	ترانه‌ی تک‌صدایی در روسیه
۷۶۶	عقب‌نشینی از افراط رُمانتیک	۷۴۴	ملودی فرانسوی: ۹۳-۱۸۵۵
		۷۴۶	لید در اواخر قرن نوزدهم
		۷۴۹	ترانه‌ی تک‌صدایی در کشورهای شکاندیناوی

میان‌برده

۷۷۴	موسیقی سیاهان در آمریکای شمالی	۷۷۰	۳۹. موسیقی آفریقای سیاه و آمریکا
۷۷۴	کیک‌واک، رگتایم، و بلوز	۷۷۰	ویژگی‌های کلی
۷۷۵	جز	۷۷۱	سازهای آفریقایی
		۷۷۳	برخورد با موسیقی غربی

بخش پنج: نسخ سنت‌ها

۷۹۴	اپرای چک	۷۷۸	مقدمه
۷۹۵	استادان اروپای شرقی		
۷۹۷	موسیقی در روسیه پس از انقلاب	۷۸۰	۴۰. موسیقی بین‌دوجنگ جهانی (۴۵-۱۹۱۹)
۷۹۹	مفهوم «رنالیسم سوسیالیستی»	۷۸۰	کامروایی موسیقی در آمریکا
۸۰۱	موسیقی طی جنگ جهانی دوم	۷۸۱	زبان‌های معاصر در بریتانیا
		۷۸۲	جریان اصلی در پاریس
۸۰۳	۴۱. جریان‌های مخالف پس از ۱۹۴۵	۷۸۴	ساتی و گروه شش
۸۰۳	زبان التقاطی	۷۸۸	آند مارتنو و موسیقی ربع‌برده‌ای
۸۰۳	سنتز عظیم مسیان	۷۸۸	روح موسیقی معاصر در ایتالیا
۸۰۶	دوره‌های تابستانی دارمشتات	۷۹۱	سری دوازده‌تایی (دوازده‌نغمه‌ای)
۸۰۶	توتال سیرالیسم	۷۹۲	هیندمیت و موسیقی کاربردی

۸۱۳	سمفونی پس از جنگ	۸۰۸	صدای الکترونیک
	موسیقی دوازده‌تَنی (دوازده‌نغمه‌ای) در اتحاد جماهیر	۸۰۹	موسیقی نامعین
۸۱۴	شوروی	۸۱۰	آوان-گارد در آمریکا
۸۱۵	اپرای پس از جنگ	۸۱۰	پیروان شتوکهاوژن در سایر کشورها
۸۱۸	شتراوینسکی: سال‌های آخر	۸۱۲	سریالیسم تغییر یافته