

Ο Monteverdi και η
Όπερα Μπαρόκ

KYRIE.

Adagio.

Flauto traverso I.
Flauto traverso II.
Oboe d'amore I.
Oboe d'amore II.
Fagotti.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Soprano I.
Soprano II.
Alto.
Tenore.
Basso.
Continuo.

ky - ri - e, ky - ri - e e - le - i - son, e - le -
ky - ri - e e - le - i - son, e - le - i - son, e -
ky - ri - e e - le - i - son, ky - ri - e e -
ky - ri - e, ky - ri - e, ky - ri - e e -
ky - ri - e, ky - ri - e, ky - ri - e e -

Μουσική και λόγος: το πρόβλημα

Πολυφωνία

Μουσική ανάπτυξη πάνω στον λόγο

Ακατανόητο κείμενο

Η μουσική στροφή προς μια «νέα μουσική»

Η μουσική σύνθεση αναδεικνύει μία μελωδία.

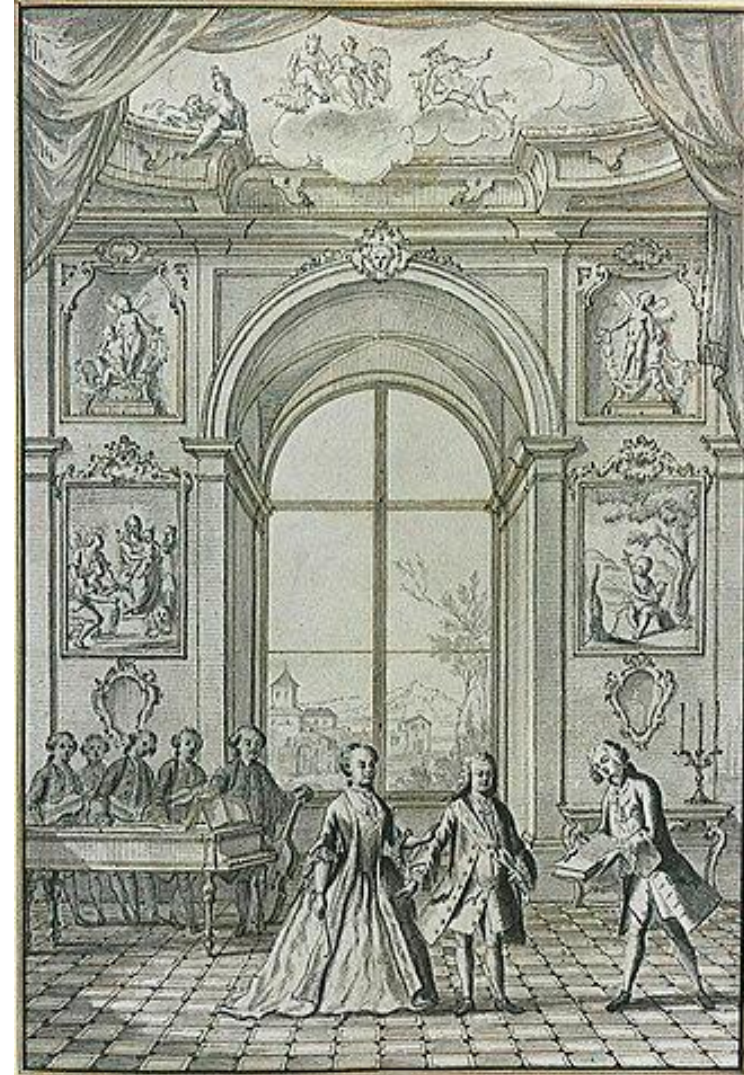
Μία μελωδική γραμμή κινείται πάνω από μια αλληλουχία συγχορδιών.

Μουσική και λόγος: η λύση

Η *Φλωρεντινή Καμεράτα*, (γύρω στα 1600μ.Χ.) ήταν μια ομάδα διανοουμένων, ποιητών και μουσικών, που φιλοδοξούσαν να αναβιώσουν την αρχαία ελληνική δραματουργία. Αναζητούσαν μια νέα σχέση ανάμεσα στη μουσική και στη λογοτεχνία, κατά την οποία η μουσική θα αναδείκνυε τον λόγο. Οι προσπάθειές τους συνέβαλαν στην εξέλιξη του μονωδιακού ύφους, (μουσική για μία φωνή με οργανική συνοδεία).

Σολίστες
Σύνολα
Χορωδίες
Ορχήστρα
Μπαλέτο

Ποίηση
Θέατρο
Ηθοποιία
Σκηνογραφία
Κοστούμια

Η θέση της όπερας

Το Μπαρόκ είναι η εποχή της απόλυτης μοναρχίας.

Η όπερα που παρουσιάζεται στην αριστοκρατική αυλή έχει ως πρωταγωνιστές θεούς και ήρωες της αρχαιότητας, με τους οποίους ταυτίζεται η αριστοκρατία.

Ο Monteverdi και η όπερα

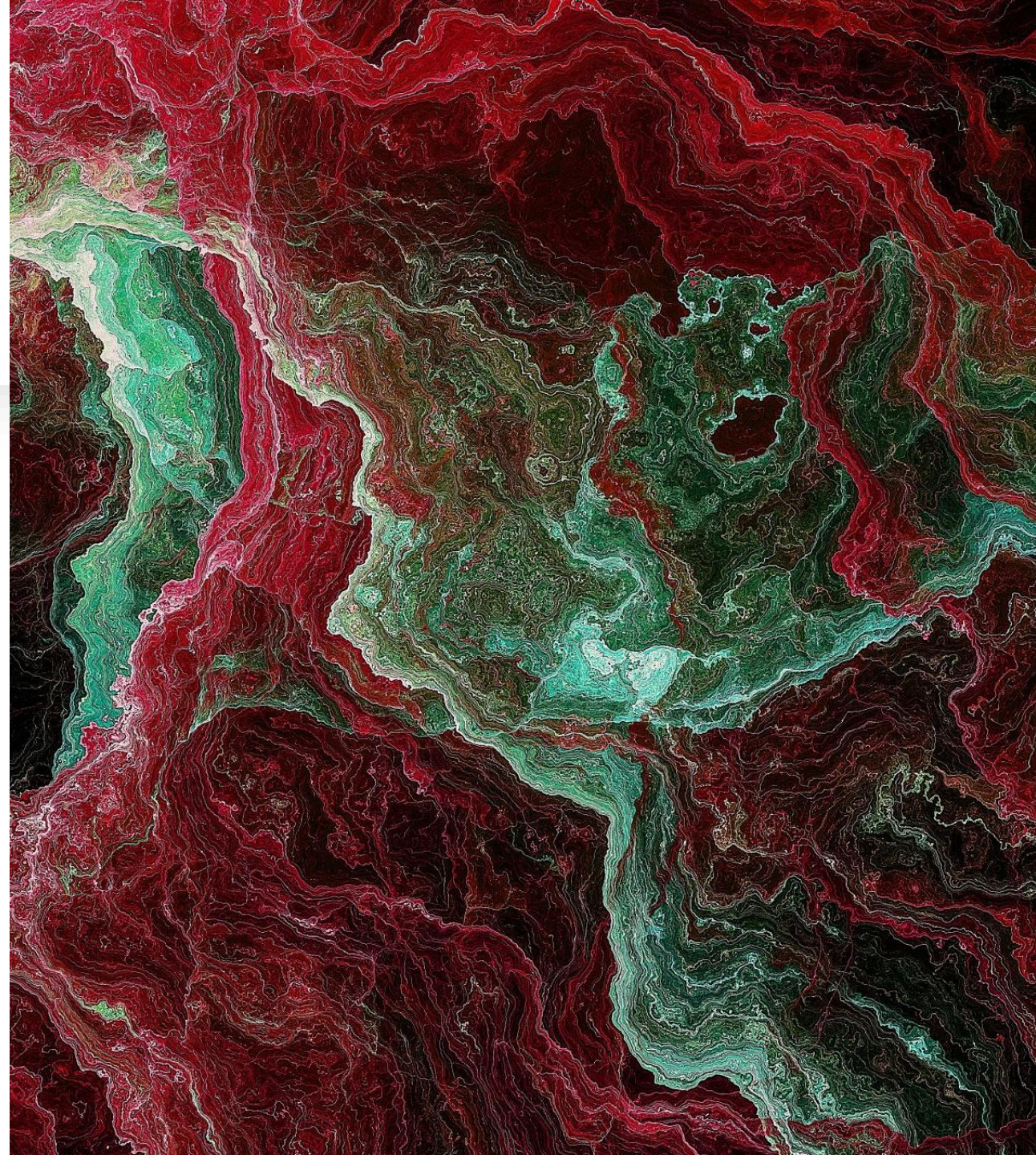
- Ο Monteverdi είναι αρχιμουσικός της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, για τριάντα χρόνια.
- Εκεί ιδρύονται και τα πρώτα δημόσια θέατρα μελοδράματος.
- Η *Στέψη της Ποπαίας* ανέβηκε σε λυρικό θέατρο.

Οι αγωνίες της ψυχής

Ο Monteverdi στις όπερές του εκφράζει την ανθρώπινη φύση, τις χαρές και τις λύπες της ζωής των ηρώων του. Τα έργα του αφορούν τα ανθρώπινα όντα και τα πάθη τους, ακόμα και όταν οι πρωταγωνιστές είναι Έλληνες θεοί.

- Άρια: σύνθεση για σόλο φωνή, που εκφράζει τα συναισθήματα του χαρακτήρα (προσώπου) του έργου που την τραγουδά
- Ρετσιτατίβο: σύνθεση που μπορεί να ακολουθεί τον ρυθμό του λόγου ή να έχει σαφή ρυθμική αγωγή και να συνοδεύεται από οργανικό μέρος
- Χορωδιακό: συνήθως πολυφωνική σύνθεση, που προσομοιάζει με τον χορό της αρχαίας τραγωδίας

Η ορχήστρα

Όταν ο Monteverdi συνθέτει όπερες που ανεβαίνουν στη βασιλική αυλή, τότε η ενορχήστρωσή τους βασίζεται στα διαθέσιμα όργανα.

Όταν οι όπερες ανεβαίνουν στο λυρικό θέατρο τότε η ενορχήστρωσή του βασίζεται στη διανομή της ορχήστρας του θεάτρου.

Στο όψιμο Μπαρόκ

Οι συνθέτες τίθενται στην υπηρεσία:

- Αυλών
- Πόλεων
- Εκκλησιών
- Λυρικών σκηνών

Δημιουργούν έργα για ειδικές περιστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου που υπηρετούν

The Death of Seneca,
Jacques de l'Ange,
1630-1650