

Il BAROCCO nell'Arte e nella Musica

il termine barocco deriva dallo spagnolo e vuol dire bizzarro, stravagante. Lo stile artistico si presenta molto fastoso e ricco di ornamenti e decorazioni, per esprimere ricchezza, lusso, fasto e teatralità. La nobiltà e il clero, classi dominanti all'epoca, vollero esprimere al mondo la loro grandezza, potenza e prestigio, costruendo edifici e chiese che esprimessero questa loro grandezza e potenza. Il periodo chiamato barocco durò circa un secolo e mezzo, dal 1600 al 1750. All'inizio per meglio esprimere l'idea di spettacolarità viene inventato il MELODRAMMA, chiamato anche OPERA lirica o FAVOLA in musica, destinata ad avere un grande successo per oltre tre secoli e fino ai nostri giorni.

il MELODRAMMA è uno spettacolo teatrale interamente cantato da **solisti**, che possono essere tenore, soprano, mezzo soprano, contralto, baritono o basso, accompagnati costantemente da un'**orchestra** (d'archi-fiati-ottoni e percussioni.)

Partecipano di norma allo spettacolo anche gruppi con altri artisti: il **coro**, il **balletto**, le **comparse**.

Il contenuto dell'opera è tratto da un romanzo d'autore, da una fiaba o leggenda mitologica, da un personaggio storico, epico, da un racconto avventuroso, da una storia d'amore. Può avere un contenuto tragico e drammatico (**opera seria**) oppure leggero e divertente (**opera buffa**).

Collaborano alla realizzazione dello spettacolo gli scenografi, sarti e costumisti e i parrucchieri, i truccatori, i tecnici del suono e delle luci. Dirigono: un regista, un maestro del coro, un direttore d'orchestra, un coreografo. Promotori sono gli Impresari, i manager, gli sponsor, i produttori teatrali, gli enti teatrali.

Il primo melodramma dal titolo EURIDICE venne creato dalla **CAMERATA FIORENTINA dei BARDI** e rappresentato a **Firenze** presso la corte dei Medici, in occasione del matrimonio della loro figlia Maria Caterina con Enrico IV di Borbone, futuro re di Francia. Il successo stellare ottenuto portò la compagnia teatrale a continuare la rappresentazione dell'Euridice presso altre corti, fino ad incontrare alla corte di Mantova il noto compositore polifonista CLAUDIO MONTEVERDI, il quale apprezzò molto l'Euridice e volle scriverne una anche lui sullo stesso racconto, dando alla nuova opera una forma che resterà definitiva: **l'Orfeo** di Monteverdi possiede: una toccata introduttiva, la suddivisione in tre atti, arie e recitativi, cori polifonici, brani strumentali e danze.

Tre principali compositori del periodo Barocco molto rappresentativi per lo stile furono:

ANTONIO VIVALDI, morto nel 1742, prete veneziano, detto prete rosso per i suoi capelli, lavorò presso il collegio femminile della Pietà, componendo i suoi maggiori concerti grassi e solistici per le sue allieve. Le 4 stagioni rappresentano il capolavoro.

Ogni stagione è descritta da un **sonetto** (poesia) in cui egli evidenzia alcune caratteristiche della stagione, per poi attribuire a ciascuna un preciso tema musicale descrittivo. Il concerto è **solistico**, affidato al solo violino solista, che dialoga col resto dell'orchestra. Nei casi in cui il concerto si chiama Concerto grosso, esso presenta un **piccolo** gruppo di solisti, 2-3 circa che dialogano con il resto

dell'orchestra detto **grosso**. Oltre a numerosi concerti egli scrisse anche melodrammi e oratori.

Giorgio Federico HAENDEL (morto nel 1759) era un musicista tedesco che lavorò alla corte reale britannica per molti anni fino alla morte. Per il re d'Inghilterra egli scrisse tanta musica di ogni genere, utilizzata per le gite in barca sul fiume Tamigi del re e della corte, le serate di festa reali quando si facevano esplodere i fuochi d'artificio, per le parate, le feste, le incoronazioni e i balli a corte. Scrisse melodrammi e oratori, concerti e brani per strumenti solisti. Il suo famoso **Messiah** narra la vita di Gesù ed è suddiviso in tre parti: 1) avvento e Natale , 2) episodi della vita , 3) passione, morte e risurrezione e quando al canto del coro Alleluia, il sovrano si alzò in piedi entusiasta, da allora, gli inglesi, ogni volta amano ripetere il gesto di alzarsi , in ricordo della prima esecuzione.

Giovanni Sebastiano BACH (morto nel 1750) rappresenta la sintesi di tutti gli stili musicali precedenti, dopo di lui niente sarà più come prima. Tedesco di origine, non si spostò mai dalla Germania, anche se cambiò spesso città. Scrisse molta musica **sacra** come : oratori, cantate, passioni, **profana**, come : concerti grossi solistici e molta musica per strumenti a tastiera , in particolare per clavicembalo e organo , di cui è considerato il maggiore esperto. Non si dedicò all'opera lirica perché lavorava per le chiese e non per i teatri. La forma musicale detta **Passione** è una sacra rappresentazione cantata con orchestra , solisti e coro, su argomento relativo alla crocifissione e morte di Gesù Cristo. Dopo la scomparsa di Bach ed Haendel il Barocco ebbe termine e inizierà un nuovo periodo con un nuovo stile musicale e artistico.

Strumenti musicali tipici del periodo Barocco furono: il violino , la viola da gamba e d'amore, il violoncello, l'organo e il clavicembalo, il liuto. L'orchestra barocca di base nel primo periodo era formata da soli archi con clavicembalo, poi in seguito venne arricchita con alcuni ottoni, legni e qualche percussione.