

L'Epoca Barocca

LICEO PERTINI
A.S. 2011-2012

ALESSANDRA MONTALI

Tre fasi cronologiche

1. **PRIMO BAROCCO (FINE '500/ METÀ '600)**
2. **MEDIO BAROCCO (SECONDA METÀ '600)**
3. **TARDO BAROCCO (PRIMA METÀ '700)**

Cultura di crisi

- '500

- Espansione economica
- Incremento traffici
Africa, Oriente, America
- Incremento produzione
agricola, mineraria,
manifatturiera
- Lusso corti
- Eserciti forti e moderni

- '600

- Indebitamento
patriziato
- Conflitti predominio e
religione (guerra
Trent'anni)
- Pestilenze
- Deprezzamento oro per
eccesso metalli preziosi

Fasi epoca barocca

- Periodo iniziale (spagnolo e italiano): incapacità controllo economico e sociale
- Strati sociali impoveriti: latenti forme di ribellione
- Intellettuali: libero pensiero (1688 in Inghilterra si instaura un governo parlamentare)
- Repressione della Chiesa (Inquisizione)

Barocco nelle arti

**REAZIONE ALL'EQUILIBRIO E
SERENITÀ DEL PRECEDENTE
RINASCIMENTO
ASPETTI OSCURI , PATHOS,
ECESSI, BIZZARRIE**

Barocco in Musica

- Declino polifonia (*dibattito sul nuovo rapporto tra musica e parole*)
- Nascita della musica strumentale (non più legata a compiti extramusicali)

C. Monteverdi

“Incoronazione di Poppea”

RECITATIVO DI OTTAVIA
“DISPREZZATA REGINA”

premessa

- Nascita opera
- Firenze 1600
- Personaggio canta su “basso continuo”
- Per 4 decenni opera rappresentata nei teatri di corte
- 1638 a Venezia si aprono i primi teatri pubblici

Incoronazione di Poppea

- 1643 a Venezia
- Trama: la giovane Poppea seduce Nerone per brama di potere. Nerone ripudia la moglie Ottavia, fa “suicidare” il saggio Seneca e sposa la giovane.
- **Quadro di scettico moralismo e denuncia di costume** (possibile a Venezia città mercantile, clima antiromano e antipapale)
- Libretto: Francesco Busenello (“Accademia degli Incogniti”)
- Contenuto: dichiarato femminismo

Due principali forme della monodia accompagnata

- ARIA
 - Adatta le parole a metro regolare e isocronia
- RECITATIVO
 - Detto anche “*recitar cantando*” esprime il parlato: doveva suscitare emozione

Recitativo “disprezzata regina”

**Disprezzata regina,
Del monarca romano afflitta moglie,
Che fo, ove son, che penso?
O delle donne miserabil sesso:
Se la natura e 'l ciel
Libere ci produce
Il matrimonio c'incatena serve.
Se concepiamo l'uomo,
Al nostr'empio tiran formiam le membra,
Allattiamo il carnefice crudele
Che ci scarna e ci svena
E siam forzate per indegna sorte
A noi medesme partorir la morte.
Nerone, empio Nerone,
Marito, O Dio, Marito
Bestemmiato pur sempre
E maledetto dai cordogli miei
Dove ohimè, dove sei?
In braccio di Poppea
Tu dimori felice e godi, e intanto
Il frequente cader de pianti miei
Pur va quasi formando
Un diluvio di specchi in cui tu miri
Dentro le tue delizie, i miei martiri.**

Caratteri musicali: imitazione stilizzata del parlato

- **Ritmo:**

pause (afflitta...afflitta; i miei...i miei)

contrasti: veloce (bestemmiato...) lento (dove oimè)

- **Altezze:**

Progressioni che culminano e poi discendono:

mutamento di profilo (chi sono, ove son, che penso...delle donne miserabil sesso)

- **Sospensioni o conclusioni tonali** in finale di frase (generalmente sospese; cadenza finale su “i miei martiri”)

Caratteri musicali: imitazione stilizzata del parlato

parlato

- **Forma:**

Determinata dal testo poetico

- **Uso di ripetizioni :**

carattere emotivo (“disprezzata regina”)

a distanza (ripresa parole precedenti “ se concepiamo l’uomo...”

ripetizione musicale applicata a parole diverse ma con comune connotazione (tu dimori/ felice/ e godi)