Δ.Ι.Ε.Κ. Καλύμνου

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Θ+Ε)

Εκπαιδευτές: Παπαδοπούλου Γεωργία

Ύλη 2ης εβδομάδας

Χρήση μουσικών οργάνων. Μουσική ακρόαση, δημιουργία ορχήστρας.

Γνωριμία με μουσικούς συνθέτες.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα μουσικά όργανα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην μουσική ιστορία όχι μόνο επειδή συνεχώς προστίθενται καινούργια και εξελίσσονται τα παλαιοτέρα, αλλά κυρίως επειδή η κάθε χώρα, ο κάθε πολιτισμός, ο κάθε λαός χρησιμοποιεί αλλιώτικα μουσικά όργανα. Παρακάτω ασχολούμαστε κυρίως με τα όργανα που χρησιμοποιούνται κυρίαρχα στην κλασική μουσική και σε διάφορα είδη ορχηστρών.

Στην επιστήμη της μουσικολογίας διαχωρίζονται τα μουσικά όργανα σε πέντε βασικές

κατηγορίες, σύμφωνα με τον τρόπο και το υλικό κατασκευής τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

I. α) έγχορδα β) πνευστά γ) κρουστά

ή

II. α) χορδόφωνα β) αερόφωνα γ) µεµβρανόφωνα δ) ιδιόφωνα ε) ηλεκτρόφωνα

A. ΧΟΡ∆ΟΦΩΝΑ (ΕΓΧΟΡ∆Α)

∆ιακρίνονται σε τρεις υποοµάδες:

• Με τόξο ή δοξάρι: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο

• Νυκτά: άρπα, κιθάρα, αναγεννησιακό λαούτο, µαντολίνο

• Με πλήκτρα ή πληκτροφόρα: πιάνο, τσέµπαλο

Β. ΑΕΡΟΦΩΝΑ (ΠΝΕΥΣΤΑ)

∆ιακρίνονται στις εξής υποοµάδες

• Ξύλινα: φλάουτο, πίκολο, φλάουτο µε ράµφος (φλογέρα) όµποε, αγγλικό κόρνο, φαγκότο [όργανα µε διπλή γλωττίδα] κλαρινέτο (κλαρίνο), σαξόφωνο [όργανα µε µονή γλωττίδα]

• Χάλκινα: τροµπέτα, κορνέτα, τροµπόνι, τούµπα, γαλλικό κόρνο, ευφώνιο,

 φλικόρνο

Άλλα αερόφωνα όργανα, τα οποία δεν ανήκουν στις παραπάνω υποοµάδες, είναι το

ακορντεόν και το εκκλησιαστικό όργανο

Η κατάταξη των οργάνων στα ξύλινα ή τα χάλκινα αερόφωνα, δεν οφείλεται πάντα στο υλικό κατασκευής των οργάνων! Πολλές φορές οι λόγοι είναι ιστορικοί.

Γ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ (ΚΡΟΥΣΤΑ)

Τύµπανα, µικρό ταµπούρο, µεγάλο ταµπούρο (γκρανκάσα) κ.ά.

∆. Ι∆ΙΟΦΩΝΑ (ΚΡΟΥΣΤΑ)

Μαράκας, τρίγωνο, γκουίρο (ξύστρα), καστανιέτες, σείστρα, πιατίνια, κουδουνάκια, καµπάνες, µεταλλόφωνο, ξυλόφωνο κ.ά.

Τα µεµβρανόφωνα και τα ιδιόφωνα µπορούν να χωριστούν σε δύο ακόµη κατηγορίες:

- στα όργανα που έχουν τονικό ύψος (τύµπανα, µεταλλόφωνο, ξυλόφωνο κ.ά.)

- στα όργανα που δεν έχουν τονικό ύψος (µεγάλο ταµπούρο, τρίγωνο, πιατίνια κ.ά.)

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΑ

Συνθετητής(συνθεσάιζερ), αρµόνιο κ.ά.

Κλασική Ορχήστρα (Συμφωνική Ορχήστρα)

Στη μουσική πρακτική έχει επικρατήσει για τα όργανα της ορχήστρας μία διαφορετική κατάταξη. Ουσιαστικά, ένα μουσικό όργανο χαρακτηρίζεται κυρίως από το ηχόχρωμά του και από την ‘οικογένεια’ στην οποία ανήκει. Ξεκινώντας από την ορχήστρα κλασικής μουσικής, οι κατηγορίες μουσικών οργάνων είναι αυτές των

εγχόρδων, των πνευστών, των κρουστών και ‘άλλων’ οργάνων, κυρίως πληκτροφόρων.

Πιο αναλυτικά:

* Τα **έγχορδα** απαρτίζονται από τα πρώτα και τα δεύτερα βιολιά, τις βιόλες, τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα.
* Τα **πνευστά** χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα ξύλινα πνευστά- πίκολο, φλάουτο, κλαρινέτα(σε Σι , σε ΛΑ κα), όμποε και φαγκότο και στα χάλκινα πνευστά- (γαλλικά) κόρνα, τρομπέτες, τρομπόνια και τούμπες.
* Τα **κρουστά** ποικίλουν από σύνθεση σε σύνθεση, υπάρχουν διάφορα είδη τύμπανων, πατίνια, κύμβαλα, καστανιέτες, glockenspiel, ξυλόφωνα και πολλά άλλα.

Παρατήρηση: Τα έγχορδα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: α) έγχορδα με δοξάρι- π.χ. βιολί, β) έγχορδα με κτύπημα χορδής -πιάνο, γ) έγχορδα με τράβηγμα χορδής- κιθάρα.

Τα παραπάνω είναι τα βασικά όργανα της ορχήστρας. Κάθε ‘οικογένεια’ οργάνων διαθέτει μουσικά όργανα διαφορετικών συχνοτήτων, ώστε να πιάνουν μεγάλο μέρος

του συχνοτικού φάσματος. Έτσι, η οικογένεια των ξύλινων πνευστών απαρτίζεται και

από το κλαρινέτο σε Λα, το μπάσο κλαρινέτο, το κοντραφαγκότο, το Αγγλικό κόρνο

και όλα τα σαξόφωνα -σοπράνο, άλτο, τενόρου και μπάσο-(ανήκει στα ξύλινα πνευστά διότι ο ήχος παράγεται από καλάμι). Το ίδιο συμβαίνει με τα χάλκινα πνευστά, όπου για παράδειγμα δεν υπάρχει μόνο το τρομπόνι τενόρο αλλά και το μπάσο τρομπόνι, η τρομπέτα δεν είναι μόνο σε Σι , αλλά και σε άλλα κλειδιά. Η συμφωνική ορχήστρα θεωρείται ακόμη και σήμερα η πιο άρτια ορχήστρα ακουστικά και μουσικά. Η ανάπτυξη εν γένει της ορχήστρας συνδέεται με την εξέλιξη της οργανικής μουσικής και της όπερας κατά τον 17ο αιώνα και την εποχή του μπαρόκ. Πριν από την περίοδο αυτή, υπήρχαν μικρά μουσικά σύνολα (consort, ensemble). Με την ραγδαία ανάπτυξη της όπερας, οι ορχήστρες της εποχής σταδιακά ξεκίνησαν να παίρνουν μια τυποποιημένη μορφή και αυστηρότερη δομή.

Αργότερα, και κυρίως τον 20ο αιώνα, η δομή της ορχήστρας από τους σύγχρονους συνθέτες άρχισε να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Καινούργια μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται ώστε να επιτυγχάνεται διαφορετική ακουστική και χροιά, εισχωρούν ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί ήχοι, τα κλασικά μουσικά όργανα διαφοροποιούνται και τα κρουστά καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος μέσα στην ορχήστρα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ανάγκη για καινούργια ακούσματα και νέους ήχους επηρεάζουν και αλλάζουν ακόμα και τον πλέον άριστο τύπο ορχήστρας, αυτόν της συμφωνικής.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ένα μουσικό σύνολο, μια ορχήστρα μεγάλης κλίμακας από προκαθορισμένα όργαναχρησιμοποιείται συνήθως για την εκτέλεση έργων συμφωνικής μουσικής ή όπερας

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

· Φιλαρμονική ή μπάντα

Ειδικά στην Ελλάδα, και κυρίως στα Επτάνησα το πιο διαδεδομένο είδος ορχήστρας

τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ο αιώνα ήταν οι φιλαρμονικές. Αποτελείται

αποκλειστικά από πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα- που εκτελεί κυρίως ρυθμικά κομμάτια, συχνότερα δε εμβατήρια -και υπάρχουν δύο ειδών μπάντες, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές. Οι πρώτες ανήκουν σε δήμους ή γενικότερα σε δημόσιες αρχές, ενώ οι δεύτερες αποτελούν μέρος του στρατού με στόχο την στήριξη και την εμψύχωση των στρατευμάτων σε παρελάσεις, ασκήσεις ή και σε καιρό πολέμου.

· Ορχήστρα δωματίου

Μικρότερης έκτασης ορχήστρα, η οποία μπορεί να πάρει θέση σε μία μικρή αίθουσα (camerata). Ονομάζεται έτσι επειδή οι μουσικοί εκτελούσαν τα έργα στα ‘δωμάτια μουσικής’ των αυλικών και ευγενών για προσωπική τους διασκέδαση.

· **Εκκλησιαστική ορχήστρα**, όπου παίζονται θρησκευτικά έργα, συνήθως με τη χρήση οργάνου, εντός της εκκλησίας ή σε ορχηστρικό χώρο.

· **Ορχήστρα Μπαρόκ**: Όπως προαναφέρθηκε η ανάπτυξη εν γένει της ορχήστρας,

συνδέεται με την εξέλιξη της οργανικής μουσικής και της όπερας κατά τον 17ο αιώνα

και την εποχή του μπαρόκ. Αρχικά, η μπαρόκ ορχήστρα αποτελούνταν μόνο από έγχορδα και επιπρόσθετα όργανα του λεγόμενου συνεχούς βάσιμου (basso continuo), όπως το λαούτο ή το τσέμπαλο. Στο τέλος της περιόδου αποτελείται περίπου από 12 έγχορδα, έως 6 πνευστά ενώ τα χάλκινα πνευστά χρησιμοποιούνται κατά περίσταση.

· **Ορχήστρα ΄Όπερας:** Η όπερα ως μουσικό είδος αποτελείται από τους τραγουδιστές πάνω στη σκηνή και τους μουσικούς της ορχήστρας που βρίσκονται μπροστά και κάτω από τη σκηνή. Συνήθως οι ορχήστρες όπερας είναι εξίσου μεγάλες με τις συμφωνικές ορχήστρες.

· Ορχήστρα σε μπαλέτο ή χορό

Υπάρχουν και άλλα είδη ορχήστρας που ασχολούνται με την κλασική μουσική. Οι

παραπάνω είναι οι βασικότερες και πιο συνηθισμένες.

Εκτός από την χρήση των μουσικών οργάνων σε ορχήστρα, οι συνθέτες τα χρησιμοποιούν μεμονωμένα ή σε μικρότερα σύνολα. Το πιο γνωστό μουσικό σύνολο

είναι αυτό του κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων, που απαρτίζεται από δύο βιολιά, μία βιόλα και ένα βιολοντσέλο. Οι συνδυασμοί και ο αριθμός μουσικών οργάνων στα σύνολα διαφοροποιείται, έτσι υπάρχουν τα: ντουέτο, τρίο, κουιντέτο, σεξτέτο, σεπτέτο, οκτέτο και άλλα.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ… ΕΙΔΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

· **Ορχήστρα τζαζ:** τα όργανα που χρησιμοποιεί κυρίως η τζαζ είναι το τρομπόνι, η τρομπέτα, η κιθάρα, το κλαρινέτο, το πιάνο, το κοντραμπάσο, κρουστά και ένα υβριδικό όργανο, που έχει συνδεθεί με την τζαζ, το σαξόφωνο.

· **Εστουδιαντίνα**: είναι ‘μία μεσογειακή έθνικ ορχήστρα’, όπως αναφέρεται στο website της ορχήστρας.

Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο, ενδεικτικό της προσφοράς της, υπήρξε το γεγονός ότι στους κόλπους της γεννήθηκε η οπερέτα, διαμορφώθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι, η Αθηναϊκή καντάδα και αργότερα το λαϊκό τραγούδι, διαχωρίζοντας σαφώς το ύφος των τραγουδιών σε ελαφρό και λαϊκό τραγούδι, με τους

διάφορους χαρακτήρες του.

· **Μαντολινάτα:** Είναι η ορχήστρα που αποτελείται από όργανα της οικογένειας του

μαντολίνου (μαντολίνα, μαντόλες, μαντολοντσέλα, κιθάρες κ.λ.π.). Η μαντολινάτα

κατάγεται από την Ιταλία, στην Ελλάδα διαδόθηκε από τα Επτάνησα όπου

πρωτοξεκίνησε παίζοντας παραδοσιακά επτανησιακά τραγούδια και μουσικές.

· **Ορχήστρα γκάμελαν:** είναι παραδοσιακή ορχήστρα από την περιοχή της Java, στην Ινδονησία.

Παρακολουθούμε τα παρακάτω βίντεο:

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3QgWfQe1ErQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=93Ca7ziq1Gw>

εξερευνούμε τα μουσικά όργανα της ορχήστρας στην παρακάτω διαδραστική εικόνα <https://www.thinglink.com/scene/933441764440670209>

παίζουμε το διαδραστικό παιχνίδι με την ορχήστρα <https://www.classicsforkids.com/music/instruments_orchestra.php>