

EL BARROCO. 1600 - 1750

INTRODUCCIÓN

El barroco comienza aproximadamente en 1600, cuando nace la ópera, y finaliza en 1750, fecha en la que muere J.S. Bach, el último barroco y uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Seguro que conoces más música barroca de la que te imaginas.



CARACTERÍSTICAS

1.-Expresiva: el siglo XVII es un periodo de crisis (política, económica, social, moral...), por ello el arte se vuelve intensamente dramático, busca expresar fuertes sentimientos y profundas pasiones, mediante nuevas técnicas, especialmente el contraste.



2.-Ornamentación: es una música muy ornamentada, son melodías muy adornadas y recargadas. Pero no sólo la música, también las otras artes como la arquitectura. Fíjate en la fachada de este edificio y entenderás a lo que nos referimos. Es la fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela

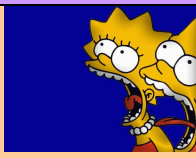
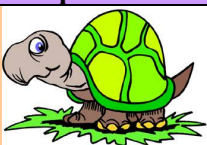



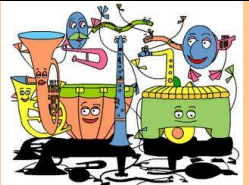


3.-CONTRASTE: Los compositores reflejan el gusto de la época mediante el contraste. Es el principal recurso para alcanzar fuerza expresiva:

- **Matiz:** utilizan cambios bruscos de fuerte a suave (F / P).

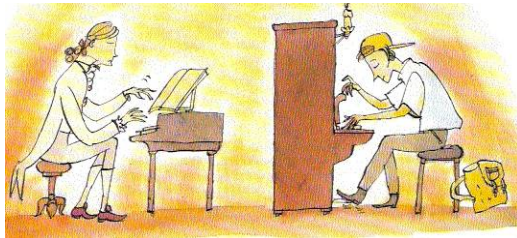
- **Tempo:** alternan tiempos lentos y rápidos, especialmente en las obras que tienen varios movimientos como el concierto o la suite. Antes escuchaste el 1º movimiento de la *Primavera*, ahora escucha el 2º. ¿Qué dibujo asignarías a cada audición?

- **Timbre:** también oponen distintas familias instrumentales entre sí. Es habitual que se alterne un solista con el resto de la orquesta, o un pequeño grupo frente a toda la orquesta. O como dicen los simpáticos italianos: Solos y Tutti. Este recurso se llama *estilo concertado*.

Matiz	Tempo	Timbre
		
		

4.-Textura: la textura típica es la melodía acompañada + bajo continuo, destacando las voces extremas. La más aguda es la melodía, la auténtica protagonista y donde se concentra toda la expresividad. La voz más grave es el bajo, es tan importante que acompaña siempre a la melodía, por eso se llama bajo continuo. Las voces intermedias son el relleno armónico, el acompañamiento.

5.-El bajo continuo es el soporte armónico, lo realizan instrumentos graves. Suele participar el violonchelo, el contrabajo, la viola de gamba, y el clavecín, que completa la textura con acordes improvisados.



El clave, clavecín, clavicordio... (tiene muchos nombres) es el antecedente del piano. Es un instrumento de tecla y cuerda, como el piano, pero mientras en el piano sus cuerdas son percutidas por macillos, en el clave son pinzadas por unas tangentes de metal que le dan un sonido peculiar. Además no puede hacer matices de intensidad, en cambio el piano sí.

6.-Desarrollo motivico: la melodía barroca no está formada por frases y semifrases regulares y simétricas. Son pequeños motivos que se repiten, pero no siempre idénticos, sino que se transforman. A esa transformación progresiva de un motivo es a lo que llamamos desarrollo motivico.

7.-Avances técnicos: como el nacimiento de la tonalidad y la armonía, la escritura en compases...

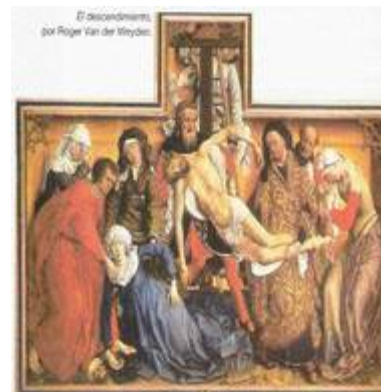
La tonalidad: la tonalidad es una forma de organizar la música y las melodías. Aunque hay muchas tonalidades, podemos diferenciar dos grupos fundamentales, Mayores y menores. Las primeras suenan alegres, las segundas tristes. Además, los cambios de tonalidad en una obra (modulación) aporta variedad, contrastes, matices... Podemos decir entonces que la tonalidad aporta el color a la música, y cada cambio de tonalidad sería un color diferente.

MÚSICA VOCAL

Religiosa

En el siglo XVI se había producido una ruptura en el seno de la iglesia, surgiendo dos confesiones distintas, la católica y la protestante. La música tuvo gran importancia pues ambas iglesias se servían de ella para influir a sus fieles y además diferenciarse de sus disidentes religiosos.

Los géneros más destacados eran **la cantata, el oratorio y la pasión**, todos ellos para cantantes solistas, coro y orquesta. Son pues muy parecidos a la ópera, con sus arias y recitativos, con la diferencia de que éstos no se representan (no hay vestuarios, grandes decorados...) porque no es apropiado para un género religioso, y porque lo importante es la historia y el mensaje a los fieles.



Profana. La ópera



Destaca el nacimiento de la ópera. La ópera es una forma musical representada, interpretada por una orquesta, cantantes solistas y coro. Cuenta una historia redactada en el libreto e interpretada por los cantantes, que además de cantar actúan como actores de teatro. Además utilizan sofisticados decorados (tramoya) y espléndidos vestuarios. Es pues un espectáculo muy completo que abarca todas las artes. Se diferencian varias partes:

1. **Obertura:** introducción instrumental, que a veces introduce los temas principales de la ópera.
2. **Ritornellos:** momentos en los que suena la orquesta y no canta nadie, suelen ser segundos en los que suena la orquesta, separando arias y recitativos.
3. **Recitativos:** partes cuyo texto se declama, entre cantar y hablar. Son menos expresivas por lo que se aprovecha para que la acción avance.
4. **Arias:** las partes que se cantan con toda la belleza, expresividad y virtuosismo. La acción se detiene y se describe el sentimiento de ese instante.

Otros rasgos de la ópera son:

1. Es más importante el espectáculo que el argumento. A veces los argumentos se resuelven de forma absurda o inesperada, al gusto del noble que mande.
2. Como el público pertenece normalmente a la aristocracia, no gustan los temas o problemas cotidianos. La mayoría de las óperas del barroco tratan de temas alejados de la realidad, como leyendas, temas épicos, dioses griegos, etc.
3. La tramoya es de suma importancia. Los decorados y todo tipo de artilugios son muy valorados. También espléndidos vestuarios.
4. La figura esencial es el *castrati*, como Farinelli. Los mejores *castratis* son disputados por las cortes europeas.
5. Nos podemos encontrar con coros y ballet, sobre todo en la ópera francesa

Farinelli, el castrati.



MÚSICA INSTRUMENTAL

Los luthiers. Desarrollo de la música instrumental

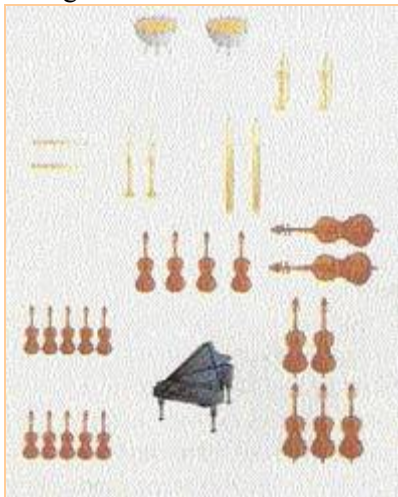
Hasta el Barroco la música instrumental fue un género menor, casi siempre acompañaba a la vocal. Pero en el XVII comienzan a componerse obras exclusivamente instrumentales, y poco a poco la música instrumental va adquiriendo mayor relevancia. Esta conquista se debe a los avances técnicos en la construcción de instrumentos.

Los **luthiers** eran artesanos que fabricaban instrumentos musicales. Algunos luthiers como la familia Stradivarius o la Amati fueron muy famosos y fabricaron violines de excelente calidad que aún hoy son insuperables.



La orquesta barroca.

Consecuencia del avance de la música instrumental surge la orquesta como un cuerpo fijo de músicos. Se configura así:



1. La base la constituyen las cuerdas: destacan los violines en número e importancia, seguidos del resto, violas, violonchelos y contrabajos. En el Barroco comienza el *reinado del violín*.
2. A este núcleo central se le añaden los vientos, agrupados de dos en dos: flautas, oboes, fagotes, trompetas. También suele haber dos timbales.
3. Observa la escasa participación de los vientos metales. Ya al final del periodo comienzan a añadirse las trompas, pero este instrumento es más característico del clasicismo.
4. El bajo continuo lo interpretan violonchelo y contrabajo, acompañados por el clave.

Formas instrumentales

Entre las formas instrumentales destacan las siguientes:

1.-Suite: Tiene su origen en las danzas del Renacimiento. Desde esta época se considerará de buen gusto entre la aristocracia saber bailar y tocar algún instrumento.

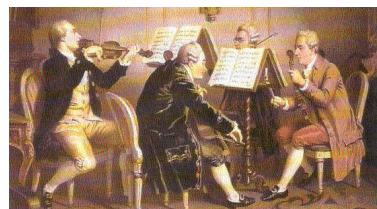
Es una sucesión de danzas cortas, en la misma tonalidad, que contrastan en tempo y carácter, escritas para orquesta. Ejemplos: danzas elegantes de ritmos lentos y bailadas con pasos, frente a danzas más animadas, rápidas y saltadas.



2.-Concierto: es la forma musical que encarna el espíritu del Barroco y que adquiere un esplendor asombroso. Aunque en la creación de esta forma intervienen muchos compositores a lo largo del periodo, se atribuye a Vivaldi la forma definitiva. En él se desarrolla el *estilo concertato*, pues se basa en el contraste entre diferentes masas instrumentales *tuttis-solos*: hay momentos en que tocan todos juntos (*tutti*), y otros en los que destaca el solista (*solo*). En la obra se van alternando distintos momentos de *tutti* y *solo*.

Consta de tres movimientos contrastantes en ritmo y carácter, y en todos ellos se establece una sucesión de *tuttis* y *solos*. El esquema sería éste:

1º mov	2º mov	3º mov
Allegro	Adagio o Andante	Allegro



Concierto solista y concierto grosso

La esencia del concierto es la alternancia de *Solos* y *Tuttis*, pero el *Solo* no siempre lo interpreta un único instrumento. En el *concierto solista* el *Solo* lo interpreta un único instrumento, la mayoría de las veces un violín que desplegará todo su virtuosismo. Pero en el *concierto grosso* el *Solo* lo interpreta un reducido grupo extraído de la orquesta, bien unos cuantos violines, bien instrumentos de varias familias.



Tutti o toda la orquesta de cuerda.



3.-Fuga:

Es una forma muy representativa del barroco. Consiste en la exposición de un tema que se ira repitiendo en distintas voces, e imitando en contrapunto. Pero la repetición no es literal sino que se irá transformando según el principio de desarrollo motivico.

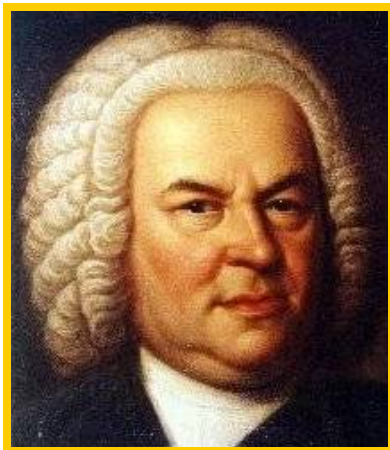


GENIOS DEL BARROCO

Bach, J.S.

Compositor alemán que vivió entre 1685 y 1750. Descendía de una numerosa familia de músicos, y él mismo tuvo 20 hijos, algunos de los cuales fueron también músicos. Trabajó en diversas ciudades alemanas, pero donde más tiempo ejerció como músico fue en Leipzig. Allí fue cantor, organista y compositor de música religiosa.

Bach fue el gran maestro del estilo contrapuntístico, cuyas partituras más brillantes escribió al final de su carrera, como *el Clave Bien Temperado*. En estos momentos su estilo estaba ya anticuado, y los compositores más jóvenes como su hijo C.P. Emmanuel Bach ya componía en otro estilo más moderno que se llamaría Clasicismo.



Haendel, J.F.

Compositor alemán 1685-1759, su padre quería que fuera abogado, pero el interés del hijo por la música, que aprendía en secreto, convencieron al padre para costearle las clases de música. Sus primeros pasos los dio en Alemania, viajó y estudió en Italia, pero sus mayores éxitos los cosechó en Inglaterra. Allí, fue admirado por sus óperas, sus oratorios y sus conciertos y suites orquestales. Entre sus obras más famosas destaca el oratorio El Mesías, obra culmen del barroco.

Su estilo es universal, uniendo la solidez y el contrapunto alemán, la belleza melódica italiana y la sencillez y fuerza de la música inglesa.

