

UNIDAD 3. ¿BARRACA? NO,
¡BARROCO!

La ornamentación y la polifonía de la música culta

Índice

- ↗ El Barroco
  - Contexto social político y religioso
  - La cultura
- ↗ La música barroca
  - Características
  - Formas musicales
    - ❖ Formas vocales
    - ❖ Formas instrumentales
- ↗ Los instrumentos barrocos
- ↗ Compositores

El Barroco: Contexto social, político y religioso (p.43)

- ↯ Abarca desde los años 1600 al 1750 (s. XVII y XVIII)
- ↯ Gran florecimiento cultural (Siglo de oro Español)
  - Época prolífica para el arte: pintura, arquitectura, escultura y música
- ↯ Sociedad en crisis económica, política y religiosa
  - Epidemia de Peste, Guerra de los 30 años, malas cosechas →
Hambre y diferencias sociales.
  - Lucha religiosa: Católicos vs Protestantes
- ↯ Sociedad estamental
  - Poder en manos de la aristocracia y la Iglesia
  - Los aristócratas se convierten en grandes mecenas de los artistas
- ↯ Forma de gobierno: Monarquía absoluta (Rey por la gracia de Dios)

El Barroco: Cultura

(p.43)

- Arte con visión pesimista
- Pensamiento y arte fundamentados en 2 aspectos opuestos: Razón vs sentimiento
- Triunfo del realismo, se traduce en Dramatismo, contrastes, movimiento y ornamentación recargada.
- Ciencia: Grandes avances científicos mediante experimentación. Ejemplo: Galileo, Kepler, Newton...
- Literatura: Época esplendorosa. Ejemplo: Shakespeare, Molière, Cervantes, Lope de Vega...
- Escultura: Grandes escultores como Bernini, de Mena y Salzillo
- Pintura: Pintores de gran prestigio como Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, Rubens...

La música barroca: Características

- ↻ Música muy recargada y con gran *ornamentación*
- ↻ **Codificación** de todos los *parámetros musicales*:
  - ▶ Aparición y desarrollo de la *tonalidad*
  - ▶ Establecimiento de la *notación musical*
  - ▶ Desarrollo del *ritmo*
- ↻ **Texturas musicales**:
  - ▶ **Polifónica / Contrapuntística**: Textura musical en la que suenan simultáneamente múltiples voces gran medida independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos.
  - ▶ **Monodia acompañada**: Una voz o instrumento realiza la melodía principal y las demás realizan el acompañamiento (que solía ser bajo continuo)
- ↻ **Bajo continuo**: Base musical interpretada por un instrumento grave (ej: chelo) y/o uno polifónico (Ej: Laúd, clave, órgano..) que acompaña las voces principales hasta el final de la obra creando un relleno armónico.
- ↻ Aparición de *nuevas formas* vocales e instrumentales
- ↻ Gusto por los *contrastes sonoros*: Grave vs Agudo, Forte vs Piano
- ↻ **Improvisación**

La música Barroca: Formas musicales

Las formas musicales se dividen en:

- Formas vocales: Música con instrumentos y voz humana cantada
  - ▶ Música vocal profana
    - ❖ La ópera
  - ▶ Música vocal religiosa
    - ❖ La cantata
    - ❖ El oratorio
    - ❖ La pasión
- Formas instrumentales: Música solamente con instrumentos
  - ▶ Música para instrumento solista
    - ❖ La Fuga
    - ❖ La Suite
  - ▶ Música para orquesta
    - ❖ La Suite
    - ❖ El concierto

Formas musicales vocales: La música profana

- ▶ Durante el Barroco aparece por primera vez un nuevo género de música vocal profana: La ópera
- ▶ La concepción del género se la debemos a la "Camerata Fiorentina", un grupo de intelectuales de Florencia surge un grupo de artistas e intelectuales que creían que la esencia principal de la música era conmover al oyente y hacer brotar en él todo tipo de sentimientos.
- ▶ Los artistas de la Camerata buscaban un género capaz de abarcar todas las formas artísticas posibles: poesía, música, teatro, danza, pintura ... Esta es la ópera.
- ▶ La ópera nace en Italia a comienzos del siglo XVII.
- ▶ El primer gran compositor de óperas barrocas fue Claudio Monteverdi (Figura de transición del Renacimiento al Barroco). Su ópera más famosa es "Orfeo", considerada la primera gran ópera.
- ▶ Este género fue tomando mucha importancia en toda Italia desde donde se extendió al resto de Europa solamente Francia que creará su propio tipo de ópera,

La ópera

- ▶ Características
- ▶ Partes
- ▶ Los castrati
- ▶ Tipos de Ópera

La Ópera: Características

- Composición larga de carácter narrativo
- Se representaba (y representa) escenografiada
- La textura principal de la ópera es la de Melodía acompañada
- El texto de la ópera se recogía en el *libreto* (Similar al guion de cine)
- Toda ópera se divide en varios actos

La Ópera: Partes

Una ópera barroca se divide en:

- Partes Instrumentales

- ▶ Obertura: Introducción que recopila melodías que sonarán más adelante.
- ▶ Interludio: Sección entre actos y escenas que permite cambiar los escenarios y el vestuario.

- Partes vocales e instrumentales

- ▶ **Recitativo:** Parte semicantada con acompañamiento de bajo continuo. Su función es agilizar la narración de la historia.
- ▶ **Aria:** Son las partes más importantes y más vistosas de la ópera. Realizadas por uno o varios solistas. La acción se para y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz.

- ▶ **Coros:** Son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de personajes

Los castrati

- Durante varios siglos se recurrió a la castración masculina para que el cantante pudiera conservar la voz clara y aguda en su edad adulta.
- Esta práctica tiene su origen en la Edad Media, debido a que a las mujeres les estaba prohibido cantar en la iglesias.
- Características de los castrati en el periodo barroco:
  - ▶ No se dedicaban sólo a la música religiosa, como en su origen, sino que cantaban óperas y todo tipo de música profana.
  - ▶ Los castrati ganaban sumas fabulosas. Eran muy famosos y su sueldo hoy lo podríamos equiparar con lo que cobra un famoso, por ejemplo un futbolista de élite.
  - ▶ Era frecuente que la gente, al oírlos rompiera a llorar o se desmayara de la emoción.
  - ▶ El más famoso de todos fue Farinelli, que trabajó en la corte del rey español Felipe V.
- Hoy en día los papeles de castrati los interpretan cantantes mujeres u hombres contratenores.

Tipos de ópera

- **Ópera Seria:** Basada en argumentos mitológicos y heroicos. Es el primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la aristocracia debido a su refinamiento. A este tipo pertenece la primera ópera: "Orfeo" escrita por Monteverdi.
- **Ópera Bufo:** Es posterior a la seria. Los argumentos son cotidianos y fáciles de entender. Se convertirá en la ópera preferida del pueblo, era bastante típico que el argumento fuese una crítica social hacia las clases poderosas. La primera ópera de este tipo , "La Serva Padrona" fue escrita por Pergolesi en 1733.

Formas musicales vocales: La música religiosa

- La música religiosa ya no es hegemónica, como en el medievo pero sigue teniendo una gran importancia en el Barroco.
- Protestantes y Católicos usarán la música en la Iglesia pero serán los protestantes quienes aprovecharán las innovaciones que se dan en la música profana para crear nuevas formas.
- La Iglesia católica siguió cultivando motetes y misas.
- La Iglesia protestante desarrolló tres formas nuevas:
  - ▶ La cantata
  - ▶ El oratorio
  - ▶ La pasión

La cantata

- ▶ El término cantata significa "música para cantar" y surge en contraposición a la sonata "música para sonar".
- ▶ Originalmente era un género de música vocal profana pero la Iglesia lo adoptó para transmitir sus enseñanzas.
- ▶ Las letras se extraen de textos religiosos: Evangelio, salmos, etc
- ▶ Constaba de distintas partes: Recitativos, arias y corales. Los corales eran cantados por los feligreses.
- ▶ Entre los compositores más destacados podemos nombrar a [Johann Sebastian Bach](#) que compuso más de 200 cantatas. La más famosa es la número 147 dentro de la que destaca el coral: "[Jesu bleibet meine Freunde](#)".

El Oratorio

- Es una especie de ópera religiosa, ya que cuenta con los mismos apartados que ésta (arias, coros, interludios, recitativos...).
- Los textos son religiosos, normalmente extraídos de la Biblia.
- El oratorio no se escenifica. Se interpreta en un lugar de culto sagrado.
- Existe la figura de un narrador que va explicando la acción mediante el recitativo.
- Los grandes compositores de este género son J. S. Bach, con obras como el "Oratorio de Navidad" y G. F. Haendel, cuyo oratorio más conocido es "El Mesías", dentro del que destaca el coral "Aleluya".

La Pasión

- Es un oratorio que trata exclusivamente de la *pasión* y la *muerte* de Jesucristo, inspirándose en los Evangelios.
- Al igual que un Oratorio posee recitativos, arias y coros.
- Los personajes importantes del Evangelio son interpretados por los solistas, mientras que otros personajes (discípulos, pueblo...) son interpretados por el coro.
- El compositor más importante de este género fue J. S. Bach, con dos obras fundamentales "La pasión según San Mateo" y "La pasión según San Juan".

Formas musicales instrumentales: Música para solistas

- La música instrumental adquiere la misma importancia que la vocal gracias al desarrollo técnico de los instrumentos.
- Las formas solistas permitían al intérprete hacer gala de un gran virtuosismo, luciendo su habilidad técnica y su expresividad musical.
- Los géneros más importantes de música para solistas serán:
  - ▶ La Fuga
  - ▶ La Suite

La fuga

- ▶ Forma interpretada en general por instrumentos de teclado
- ▶ En latín significa huida
- ▶ Es una forma contrapuntística/polifónica en la que varias voces se imitan. El efecto es como si las distintas voces se persiguieran y huyeran unas de otras.
- ▶ Suelen ir precedidas de una introducción o *preludio*.
- ▶ Ejemplos:
  - ❖ Pequeña fuga en sol m de Bach
  - ❖ Tocata y fuga en re m de Bach

La Suite

- ▶ Forma compleja compuesta por la sucesión de danzas de distinto carácter.
- ▶ El número y la disposición de las danzas es variable.
- ▶ Existen suites tanto para instrumento solista como para orquesta
- ▶ Ejemplo: Preludio de la 1ª Suite para violonchelo de Bach

Formas musicales instrumentales: Música para orquesta

- Música escrita para agrupaciones de varios instrumentos.
- Hasta este momento no se indicaban los instrumentos que debían interpretar cada parte de la obra, ya que no había normas que regulasen el número y la composición de la orquesta, y la elección de los instrumentos dependía de las circunstancias.
- A partir del siglo XVII los compositores empezaron a especificar en la partitura guion cuántos y cuáles eran los instrumentos que debían interpretar cada parte.
- Las principales formas orquestales eran:
  - ▶ La suite
  - ▶ El concierto

La suite orquestal

- ▶ Al igual que en el caso de la suite solista se trata de una forma compuesta por distintos tipos de danza.
- ▶ Ejemplos:
  - ❖ Badinerie de la 2ª Suite para orquesta de Bach
  - ❖ Aria de la 3ª Suite para orquesta de Bach

El concierto

- El término deriva de la palabra concertare, que quiere decir contraponer cosas distintas.
- Es una forma compleja, normalmente de tres movimientos contrapuestos en cuanto al tempo (rápido vs lento).
- Puede ser de 2 tipos:
  - ▶ Concerto a solo: compuesto para un solo instrumento solista que contrasta con la orquesta. Por ejemplo: Las 4 estaciones de Vivaldi (Aquí podéis escuchar el [verano](#) y el [invierno](#)).
  - ▶ Concerto grosso: en el que se establece un contraste entre un grupo de solistas (concertino) y el resto de la orquesta (tutti), que van alternándose en la interpretación de la obra. Por ejemplo: [Concierto de Brandemburgo nº2](#) de J.S. Bach

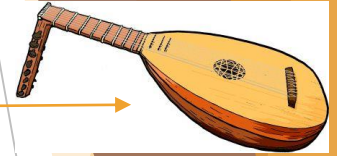
Los instrumentos Barrocos

▶ Instrumentos de cuerda:

- ▶ Familia del violín: violín, viola, violonchelo y contrabajo (Destacan los luthiers Stradivarius y Amati)
- ▶ La viola de gamba
- ▶ La guitarra barroca
- ▶ El laúd
- ▶ El clave

▶ Instrumentos de viento:

- ▶ El oboe
- ▶ La flauta de pico
- ▶ El traverso
- ▶ La trompeta
- ▶ El órgano

Compositores

- ▶ JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687). Compositor francés de la corte del rey Luis XIV. Creador de la ópera francesa. Es muy curiosa la historia sobre su muerte.
- ▶ JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683-1764). Compositor francés que sustituyó a Lully en importancia tras la muerte de éste.
- ▶ JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750). Este compositor alemán es uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos, la obra de Bach es enorme y, además de un gran compositor, fue un gran organista e improvisador.
- ▶ GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759). Compositor alemán nacionalizado inglés a los 42 años. Fue un maestro de la ópera y, posteriormente, de los oratorios.
- ▶ HENRY PURCELL (1659-1695). Compositor y organista inglés. Famoso por la ópera "Dido and Aeneas". También compuso música instrumental, religiosa y canciones.
- ▶ ANTONIO VIVALDI (1678-1741). Compositor y violinista italiano. Conocido como "el petre rosso" (el cura pelirrojo). Una vez ordenado sacerdote, es nombrado maestro de violín del Orfanato de la Piedad, cuya orquesta de señoritas se convierte en uno de los mejores conjuntos instrumentales de la época.

