

MÚSICA DEL BARROCO (1600 -1750)

¿Qué es el Barroco? (1600 – 1750)

- En música abarca desde la 1ª ópera “Orfeo y Euridice” hasta la muerte de J.S. Bach
- Organización: monarquías absolutas. Francia 1ª potencia europea.
- Guerra de los 30 años: por motivos políticos y religiosos (católicos - protestantes)
- Crisis demográfica: malnutrición, epidemias, peste.
- Arte: Siglo de Oro español, las artes y las letras españolas viven su apogeo. Cervantes, Velázquez...

¿Cómo suena la música barroca?

Es una música muy expresiva que transmite fuertes emociones, gracias al uso del contraste y la ornamentación.

- Es una música muy expresiva, transmite fuertes emociones y para conseguirlo usa dos recursos:
 - 1) El contraste de matices (forte-piano); tempo (rápido-lento); timbres (instrumentos y voces), grupos sonoros (solos-tutti)
 - 2) La ornamentación, es un arte muy decorado y recargado.
 - 3) Las melodías se componen desarrollando y repitiendo pequeños motivos, con un ritmo muy mecánico y marcado. Nace el concepto de compás.
- **El Bajo Continuo**

El bajo continuo

Es tan importante en el barroco, que al Barroco le llaman "*la época del bajo continuo*". Es una melodía grave cuya es aportar el soporte armónico; son como los pilares que sostienen el edificio musical.

- El bajo continuo lo realizan instrumentos graves como el violonchelo o el contrabajo, ayudados por el clave que completa la textura con acordes improvisados.
- El clave es un instrumento de tecla y cuerda pinzada, antecedente del piano. Es el instrumento "comodín" del barroco, pues puede participar en los tres niveles de la textura: puede llevar la melodía, colaborar en el acompañamiento y completar la armonía del bajo continuo.

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 muy famosos y fabricaron violines de excelente calidad que aún hoy son insuperables.

Consecuencia del avance de la música instrumental surge **la orquesta** como un cuerpo fijo de músicos.

La base la constituyen las cuerdas: violines, violas, violonchelos y contrabajos. En el Barroco comienza el reinado del violín.

El bajo continuo lo interpretan violonchelo y contrabajo, acompañados por el clave.

El clave es el antecedente del piano, su sonido es más metálico.

Se podían sumar algunos instrumentos de viento como la flauta, trompeta, oboe.

Antonio Vivaldi (1678-1741), *Las cuatro estaciones*, "Primavera", Op. 8, núm. 1, en mi mayor.

Entre las formas instrumentales destacan tres:

- La suite, sucesión de danzas cortas y elegantes bailadas por la aristocracia.
- Fuga, consiste en la exposición de un tema que se ira repitiendo en distintas voces, e imitando en contrapunto imitativo.
- Concierto, obra para orquesta dividida en tres movimientos (rápido-lento-rápido) y en la que se establece una alternancia de "Solos" y "Tuttis", es el "estilo concertato". Los solos y tuttis se separan por "Ritornellos", un tema recurrente fácil de identificar.
 - Concierto solista, dialogan la orquesta (Tutti) con un solo instrumento (Solo)
 - Concierto grosso, dialogan la orquesta (Tutti) con un grupo reducido de instrumentos llamado "concertino" (Solo).

Bach, El clave bien temperado, Preludio y fuga nº 2

Música Vocal

La ópera. Música vocal profana

El nacimiento de la ópera fue tan importante que marca el comienzo del Barroco. La primera ópera fue compuesta por el italiano Monteverdi, "Orfeo".

Una ópera es un teatro musical en el que participan cantantes, orquesta y coros al que asiste solo la nobleza.

Cuenta una historia redactada en el libreto. Es más importante el espectáculo que el argumento, a veces resulta poco creíble. Temas mitológicos y elevados del gusto de la nobleza.

Utilizan sofisticados decorados (tramoya) y espléndidos vestuarios. Es un gran espectáculo para nobles.

Partes de la ópera

Obertura: introducción instrumental Interpretada por la orquesta, que a veces presenta los temas principales de la ópera.

Ritornellos: momentos en los que suena la orquesta y no canta nadie, suelen separar las arias de los recitativos.

Recitativos: partes cuyo texto se declama, entre cantar y hablar. Son menos expresivas por lo que se aprovecha para que la acción avance.

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.

Los **castrati** eran niños cantantes que, al demostrar cualidades especiales para cantar, sufrían una castración para conservar la limpieza y blancura de la voz infantil, y que ya adultos se asemejaba a la de una soprano. Eran las grandes estrellas de la música y despertaban gran admiración. El más famoso castrati fue Farinelli, que cantó en las principales cortes europeas.

Música vocal religiosa

La religión seguía teniendo gran importancia, y la música estaba muy presente en la liturgia y eventos religiosos. Se componían **misas, oratorios y cantatas**, muy parecidos a las óperas pues contaban historias, pero de tema religioso. Además, no usaban decorados ni vestuarios.

Genios del Barroco:

COMPOSITORES

- **Alemania:** Bach, Telemann
- **Inglaterra:** Purcell, Haendel
- **Italia:** Vivaldi, Pergolesi
- **Francia:** Rameau, Lully

La muerte más absurda

En el siglo XVII los compositores dirigían sus propias obras. No usaban la típica batuta, sino que marcaban el compás con un bastón golpeándolo en el suelo. Lully, gran compositor francés, tenía mal genio, y ese día la orquesta no andaba fina. En su enfado golpeó fuertemente con su bastón, con tan mala fortuna que se hirió el pie. Con el tiempo la herida se gangrenó y murió.