

5

El Barroco musical

¿Qué es música?

Según el diccionario, la música es un arte que consiste en combinar y ordenar el sonido de modo que produzca un efecto estético. Cada día se escuchan miles de composiciones por todo el mundo. Pero la música no siempre ha sido así.

Antes del Barroco, los músicos preferían tocar al aire libre en plazas, mercados o en la iglesia, por lo que el sonido era fuerte y se necesitaba de instrumentos que se escucharan a gran distancia. Así, el clavicordio se convirtió en el instrumento principal de la época.

En 1600 se creó el primer teatro de ópera en Florencia, y en 1617 se comenzaron a dar conciertos públicos en Inglaterra.

¿Cómo se inventó el clavicordio?

¿Qué instrumentos se usaban en el Barroco?

¿Cómo se inventó el violín?

¿Cómo se inventó el violonchelo?

¿Cómo se inventó el fagot?

¿Qué es música?

Según el diccionario, la música es un arte que consiste en combinar y ordenar el sonido de modo que produzca un efecto estético. Cada día se escuchan miles de composiciones por todo el mundo. Pero la música no siempre ha sido así.

Antes del Barroco, los músicos preferían tocar al aire libre en plazas, mercados o en la iglesia, por lo que el sonido era fuerte y se necesitaba de instrumentos que se escucharan a gran distancia. Así, el clavicordio se convirtió en el instrumento principal de la época.

En 1600 se creó el primer teatro de ópera en Florencia, y en 1617 se comenzaron a dar conciertos públicos en Inglaterra.

Observa y reflexiona

La música es un arte que consiste en combinar y ordenar el sonido de modo que produzca un efecto estético. Cada día se escuchan miles de composiciones por todo el mundo. Pero la música no siempre ha sido así.

El clavicordio es un instrumento de teclado que se inventó en el siglo XVII. Fue el primer instrumento de teclado que se podía tocar en un espacio cerrado, como una iglesia o un teatro.

¿Qué es el clavicordio?

¿Qué es el clavicordio? ¿Cómo se inventó? ¿Qué instrumentos se usaban en el Barroco? ¿Cómo se inventó el violín? ¿Cómo se inventó el violonchelo? ¿Cómo se inventó el fagot?

¿Cómo se inventó el clavicordio?

¿Qué instrumentos se usaban en el Barroco?

¿Cómo se inventó el violín?

¿Cómo se inventó el violonchelo?

¿Cómo se inventó el fagot?

AUDICIÓN

1 32

Orfeo, CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

Guía de la audición

- Esta es la primera ópera de Monteverdi, y está considerada como una de las primeras obras maestras de la música barroca. El texto es una adaptación del mito griego de Orfeo y Eurídice.
- En el fragmento, la Música se presenta interpretando un **aria** cantada con **ritornelo** (interludio instrumental). Este es el contenido de la 2.ª estrofa:

*Soy yo, la Música, quien con dulces acentos
sabe apaciguar los corazones alterados
y puede inflamar de cólera o amor
los espíritus más fríos.*

- El ritornelo se oye al principio y tras cada aria con un pulso continuo, pero, cuando los instrumentos acompañan a la voz, siguen el ritmo de las frases.

Afina el oído

- Sigue la audición con este esquema temporal. Al lado de cada letra representativa de los temas está el minutaje. **00:00 R** - **00:15 R** - **00:33 A1** - **01:20 R** - **01:33 A2** - **02:15 R**

Características generales

El Barroco se desarrolla desde 1600 hasta 1750. Antes comienza en Italia con la **Camerata Florentina**, que se propuso cambiar el estilo polifónico poniendo la **melodía** y la **expresión** al servicio del texto y de la armonía. Esto supuso un movimiento revolucionario desde el punto de vista artístico, y surgieron nuevas formas como la **ópera**.

De la homogeneidad renacentista se pasa al **contraste tímbrico** entre instrumentos, solistas, orquestas y coros. Los instrumentos se independizan de la voz, y la escritura se adapta a las características de cada instrumento. Abundan los **adornos** y la **improvisación**, y la interpretación se hace más difícil, por lo que aumenta la profesionalidad en los músicos.

Las nuevas ideas musicales se extendieron por Europa, coexistiendo diferentes estilos. Predomina la influencia del **estilo francés** con J. B. Lully, F. Couperin y J. Ph. Rameau, y del **estilo italiano** con C. Monteverdi, A. Corelli y A. Vivaldi. En Alemania hubo una mezcla de estilos, y destacan J. S. Bach y G. F. Haendel. En España es un período de decadencia musical y política, a pesar del auge literario y plástico.

Características musicales

- El contrapunto y la polifonía fueron perdiendo el protagonismo en favor de la armonía de estilo vertical. Esta irá llevando a una melodía acompañada en la que destacan la voz superior y el bajo.
- Aumentan los **acordes** considerados **consonantes**, y los **disonantes** se empiezan a emplear con más frecuencia.
- **Bajo continuo**: el compositor solamente indica las notas del bajo y unas cifras que representan el tipo y la posición del acorde que lo acompaña, y que son las voces intermedias entre la melodía y el bajo. El instrumentista interpreta libremente ese **cifrado**.
- Se establece el **sistema tonal** y los **modos mayores** y **menores**, utilizando las notas con alteraciones.
- Aumenta el uso de los **elementos expresivos**: dinámica, agógica, tempo, etc., indicándolos a partir de ahora en la partitura.

BARROCO

Alemania

Italia

Francia

Inglaterra

1550

1600

1650

C. MONTEVERDI (1567-1643)

Su obra cierra el Renacimiento y anticipa el Barroco.

H. SCHÜTZ (ca. 1585-1672)

Fue el músico alemán más influyente en la primera mitad del siglo XVII.

J. B. LULLY (1632-1687)

Compuso *ballets* y óperas, y a través de ellas dio forma a la obertura.

D. BUXTEHUDE (1637-1707)

Fue un reconocido organista y compositor de música para órgano y cantatas.

H. PURCELL (1659-1695)

Es el compositor inglés más destacado. Integró en sus obras los distintos estilos.

A. VIVALDI (1678-1741)

Consolidó el género del concierto, el más importante de su época.

Música vocal religiosa

Pierde hegemonía frente a la música profana, pero sigue teniendo importancia. Esto no ocurre en España, donde continúan las antiguas formas, pero tanto la Iglesia católica como la protestante adoptan las nuevas propuestas y aparecen nuevas formas, en las que participan la orquesta o el órgano.

- **Oratorio:** tiene su origen en las congregaciones de oración (oratorios) creadas por san Felipe Neri, en las que se realizaban representaciones sagradas en italiano. Es una especie de ópera sobre temas religiosos sin escenificar, con un narrador. Destaca *El Mesías*, de G. F. Haendel.
- **Pasión:** versión protestante del oratorio. El tema es la pasión y muerte de Jesucristo. Autores: J. S. Bach y G. Ph. Telemann.
- **Cantata:** más breve que el oratorio y con menos intérpretes, con textos religiosos sin representación. Es el principal elemento de la liturgia luterana, y los fieles participan en sus **corales**. En la Iglesia católica existe la **cantata sacra**, no litúrgica. Autores: D. Buxtehude y J. S. Bach.

Música vocal profana

- **Ópera:** es una obra escénica musicada en la que intervienen el canto y los instrumentos. Sus principales elementos formales son:
 - Obertura o introducción orquestal, con el esbozo de los temas.
 - Aria: pieza vocal melódica y extensa para solista e instrumentos.
 - Recitativo: declamación musical con acompañamiento.
 - Ritornelo: fragmento instrumental intercalado con las estrofas.
 - Romanza: canto sentimental en el que predomina la melodía.
 - Concertante: pieza para todos los personajes, coro y orquesta. Autores: C. Monteverdi, A. Vivaldi, J. Ph. Rameau y H. Purcell.
- **Cantatas profanas:** eran como pequeñas óperas de cámara.
- **Zarzuela:** surge en esta etapa y es similar a la ópera, pero con escenas habladas y sobre temas populares españoles. Autores: J. de Nebra, J. Hidalgo y S. Durón.

EJEMPLO SONORO

1

33

34

35

Música vocal religiosa

- Oratorio: *El Mesías*, G. F. HAENDEL (1685-1759)
- Pasión: *Pasión según san Juan*, J. S. BACH (1685-1750)
- Cantata: *Membra Jesu Nostri*, D. BUXTEHUDE (1637-1707)

Escucha tres ejemplos musicales de las formas de la música vocal religiosa barroca. ¿Qué voces puedes distinguir en cada fragmento? ¿Qué tipo de acompañamiento puedes escuchar?

ACTIVIDADES

Trabaja en la red

1. [smSaviadigital.com](https://www.smSaviadigital.com) **COMPRENDE**
Escucha en el eje cronológico interactivo la música de los compositores más importantes del Barroco y aprende más sobre sus características.

El perfeccionamiento en la construcción de algunos instrumentos y en las técnicas interpretativas hizo que la música instrumental igualara el nivel artístico y expresivo de la música vocal.

Instrumentos

La **flauta de pico**, el **órgano**, el **arpa**, el **laúd** y el **clave** evolucionaron y se utilizaron en este período. Otros no se transformaron tanto, como la **trompeta natural**, el **sacabuche** o las **violas da gamba**, pero se siguieron utilizando, especialmente estas últimas.

En España, la vihuela fue sustituida por la **guitarra barroca**, que se extendió por muchos países. Un importante compositor de la época fue **Gaspar Sanz**.

Pero lo más destacable es el gran desarrollo que adquirió la familia del **violín**, gracias a los luthiers Amati, Guarneri y Stradivari, y a compositores como **Claudio Monteverdi** y **Antonio Vivaldi**, que lo emplearon en sus obras. Esto significó el nacimiento de la orquesta.

El grupo instrumental se completa con nuevos instrumentos como el **oboe** y el **fagot**, que sustituyen a la chirimía y al bajón, el **traverso** (flauta traversera) y la **trompa natural** o de caza (antecesora de la trompa).

La orquesta de finales del Barroco podía estar formada por diez violines, cuatro violas, cinco violonchelos, dos contrabajos, dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompetas, dos trompas, timbales y clave. El clavecinista dirigía desde el centro.

Los principales instrumentos solistas son el clave, el órgano y el violín. Los grupos de cámara estaban formados por un bajo continuo (clave, laúd, violonchelo, etc.) y otros instrumentos cordófonos o aerófonos.

Formas instrumentales

- **Suite.** Es una serie de varias danzas con tempos diferentes. Destacan la alemanda, la corrente, la zarabanda y la giga.
- **Sonata.** Es la evolución de la *suite* y suele tener cuatro movimientos: *lento*, *allegro*, *andante* y *vivo*.
- **Tocata, fantasía, obertura y preludio.** Son piezas de estructura variable, que suelen abrir una obra de mayor dimensión, por ejemplo la fuga.
- **Fuga.** Se basa en el contrapunto imitativo, que desarrolla una frase llamada **sujeto** haciéndola pasar por las diferentes voces y alternándola con otras frases.
- **Concerto grosso.** Es la primera forma orquestal. Tiene tres movimientos: rápido-lento-rápido, y se basa en el diálogo entre los solistas (**concertino**) y el resto de la orquesta (**ripieno** o **tutti**).
- **Concierto solista.** Cobra más importancia el virtuosismo del instrumento o instrumentos solistas.

La orquesta y los instrumentos barrocos

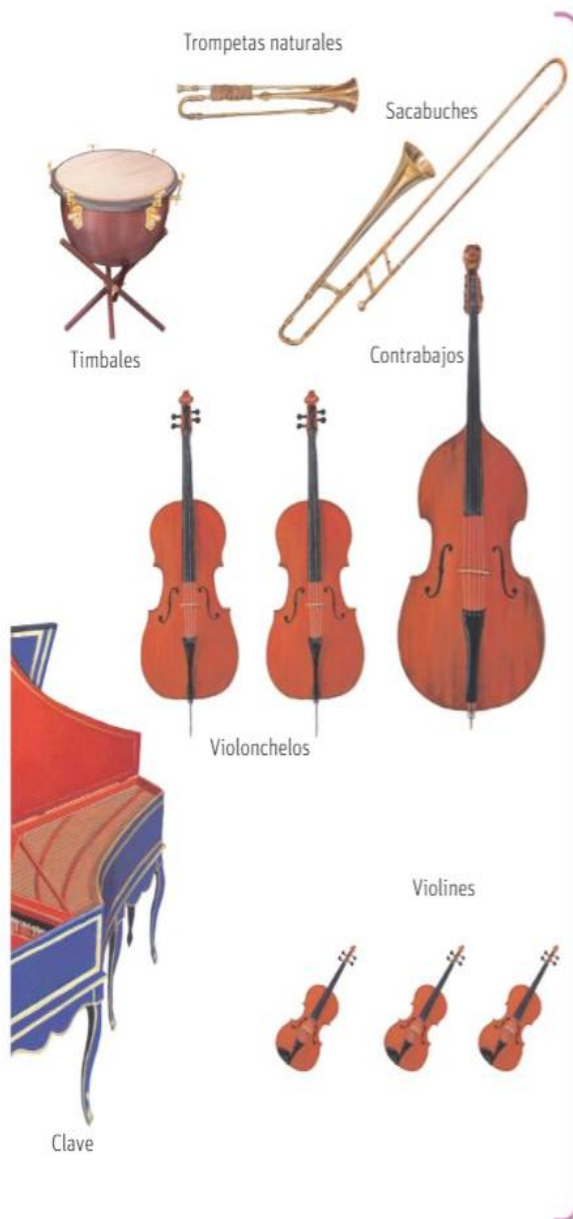

¿Música barroca en el siglo XXI?

La música del Barroco puede gustar y emocionar hasta el punto de dedicarse a ella toda la vida, aunque hayan pasado tres siglos desde que se compuso. Muchos jóvenes estudian en los conservatorios instrumentos de esa época, por ejemplo la flauta de pico, la viola da gamba, el clave o el laúd, para poder dedicarse profesionalmente a ellos.

- Observa cómo la música barroca continúa viva.
www.e-sm.net/11esomu_sv_05_02

ACTIVIDADES

Sintetiza

- Escoge una de las formas instrumentales del Barroco y realiza una presentación con sus características más relevantes y un ejemplo audiovisual.

Trabaja en la red

- smSavialdigital.com **COMPRENDE** Trabaja sobre la orquesta barroca con esta presentación interactiva.

AUDICIÓN

1

36

Música para los reales fuegos artificiales, G. F. HAENDEL (1685-1759)

Guía de la audición

- Esta obra orquestal fue realizada con motivo de la celebración en Londres del fin de la guerra de sucesión austriaca (1748). Durante la fiesta se exhibieron fuegos artificiales, y la música, dirigida por Haendel, acompañó los actos. Es una de sus obras más conocidas.
- Intervienen estos instrumentos: oboe, fagot, contrafagot, trompa, trompeta, violines I y II, violas, clave y timbales.
- La obra tiene varias partes; el fragmento de la audición pertenece a la obertura, y es un *Allegro*.

Afina el oído

- Sigue la audición con estas indicaciones atendiendo a los elementos rítmicos, melódicos y tímbricos:
 - El tema principal es una **fanfarria** o música para aerófonos de metal, que dialogan con los de madera y con la familia de la cuerda, apoyada por el sonido del timbal.
 - Diferentes frases musicales sirven de desarrollo del tema, en el que puedes oír el contraste entre los timbres de cada familia instrumental y cómo se va creando la tensión antes de llegar a las cadencias (07:14).
 - A partir de aquí se repite el tema del *Allegro*, pero cambiando de tonalidad y dialogando con la cuerda.
 - En 07:43 aparece una nueva frase musical y su desarrollo, basado en un marcado ritmo que lleva al final de esta sección.
- Busca información en internet sobre lo que sucedió en Londres mientras se realizaba esta celebración.