

MÚSICA DEL BARROCO

Características generales

1. Monodía acompañada (Nuevo ideal sonoro)
  - a. *Bajo continuo*. Aparece un nuevo sistema de escritura.
    - i. Bajo estable
    - ii. Melodía florida
    - iii. Armonía sencilla
2. Sistema armónico-tonal (Modalidad Mayor y Menor)
  - a. *Monteverdi*. Uso sistemático de la 7ª de Dominante
  - b. *Rameau* en 1722 publica su Tratado de Armonía, realizando la primera codificación del sistema de cifrado armónico.
3. El Ritmo
  - a. Métrica regular. Donde se aplica el concepto de compás
  - b. Ritmo libre. Aplicado en los *Recitativos* de la música vocal y en los pasajes improvisados de la música instrumental.

Precedentes

Nos encontramos a finales del siglo XVI. Existen dos escuelas que dominan sobre el resto:

1. Escuela Veneciana
  - a. Giovanni Gabrielli, impone la moda de los *Motetes Policorales*.
2. Camerata Florentina de los Bardi
  - a. Caccini y Peri, propulsores del inicio de la Ópera (estilo declamativo). Sus características principales eran:
    - i. Monodía acompañada
    - ii. Recitativo: métrica irregular dependiente del texto.

Primer Barroco (1ª mitad del siglo XVII)

Compositores

Claudio Monteverdi (1567-1643)

1. Ópera. Evoluciona hacia una estructuración puramente musical, introduciendo Arias, siendo el canto solístico el que predomina.
  - Estilo Florentino: *Orfeo* y *Adriana*
  - Estilo veneciano: *Popea* y *Ulises*

2. Madrigales Concertato

- Sustituido antiguo contrapunto por textura dialogante entre voces, dentro de un contexto armónico.

3. Composiciones religiosas

- Parecido al estilo concertato, operístico

CARISSIMI

Oratorio. Similar a la Ópera, siendo su temática religiosa.

H. SCHÜTZ

Música luterana. Similar al estilo concertante de Monteverdi

Segundo Barroco (2ª mitad del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII)

ÓPERA

En Italia

- 1.- Evolución en la línea Veneciana. Triunfo del Aria
  - a. Desinterés dramático
  - b. Interés musical
  - c. Virtuosismo vocal
- 2.- Escuela Napolitana: Alessandro Scarlatti (1660-1725)
  - a.- Diferencia entre el Recitativo seco y el Recitativo acompañado.
  - b.- Aria Da Capo

En Francia

Luis XIV hizo de Mecenas de la Música en Francia

J.B. Lully (1632-1687)

1. Tramas serias, música pomposa y espectacular (Coros y Ballet)
2. recitativo adaptado a la lengua francesa
3. Obertura Francesa: 2 secciones, una lenta y homófona y otra rápida y Fugada

En Inglaterra**H. Purcell**

Conjuga elementos establecidos en Italia y Francia con los propios nacionales.

Cantata

La música eclesiástica dominadas por las Cantatas, estaban construidas en un estilo similar al de la Ópera.

Música Instrumental

Para Órgano

1. Tipos de composiciones:
  - *Tocata, Fuga y Preludio coral*
2. Compositores:
  - Frescobaldi

Para Clave

- 1.- Tipos de composiciones:
  - *Suite*
- 2.- Compositores:
  - F. Couperin

Para Conjunto

Destaca por encima de todos **Arcangelo Corelli** (1653-1713)

- a) Características de su estilo:
  - Similitud de la voz en el instrumento del violín.
  - Uso del Moto perpetuo.
  - Uso de las tonalidades mayor y menor y del diatonismo.
- b) Obra camerística:
  - Sonatas. Trío sonatas.
- c) Otras composiciones orquestales
  - Suite orquestal alemana (Suite- Overture).
  - Concierto solístico: Torelli (oposición solista-tutti)

Barroco Tardío (1ª mitad del siglo XVIII)

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Obras vocales

- Óperas: Gran desconocimiento
- Música eclesiástica

Obras instrumentales: Conciertos solísticos (sobretudo el Violín)

- Esquema: Rápido-Lento-Rápido
- Allegro: alternancia del Ritornello (estribillo) orquestal con los episodios solísticos
- Diferencia en la escritura para el solo y para el Tutti (oposición dramática)

JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Teórico. Publicó en 1722 su tratado de Armonía. Primacía del acorde, de la armonía. Primer tratado sobre nociones de armonía funcional.

Óperas

Polémicas frente a las Lullystas en 1730 y contra bufonistas en 1750

- Rasgos Barrocos. Espectacular, recitativo a lo Lully y Obertura francesa
- Rasgos hacia el Rococó. Estilo Galante . Elegante, pintoresco, descriptivo, más peso en la armonía, armonía del XVIII.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Estilo musical internacional. Cosmopolita. Tuvo gran éxito en su vida. Resumen de características de su estilo y personalidad en los países donde estuvo:

- Alemania: seriedad y elaboración
- Italia: Cualidad vocal, suavidad y efectividad.
- Francia: Grandiosidad.
- Inglaterra: centro de su actividad.

Obra instrumental

- Teclado: órgano y clave
- Cámara
- Orquesta: Suites y Concerti Grossi (estilo Corelli)

Ópera

- Convencional (series de Arias DC)
- Gran calidad. Capacidad para expresar estados de ánimo y emociones.

Oratorio.

Característico uso del Coro

- Expresión comunicativa, carácter heroico.
- Capacidad descriptiva y emocional
- Dramático y efectos grandiosos.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Características personales.

- Tuvo una vida discreta
- Dominio e interés por el contrapunto
- Concepción profundamente religiosa de la función de la Música. Tradición familiar artesana.
- Conocimiento de la música de su tiempo.
- Posibles aspectos avanzados, progresistas.
- Música instrumental:
  - Entidad y valor del discurso puramente instrumental

- Música eclesiástica:
  - Sensibilidad luterana, influida por el Protestantismo. Intimismo y subjetividad.

Música instrumental

1. Órgano. Tradición en Iglesias en el Norte de Alemania
  - Preludios y Fugas
  - Preludios corales
2. Clave. Más cortesano y cosmopolita. Carácter didáctico.
  - Clave bien temperado
  - Suites
  - Variaciones Goldberg
3. Violín, violoncello y camerística
  - Orquesta
  - Suites
  - Conciertos de Brandeburgo
  - Conciertos para solista
4. Carácter teórico
  - La Ofrenda musical
  - El Arte de la Fuga

Música Vocal, eclesiástica

1. Cantatas eclesiásticas.
  - Neumeister. Interpolaciones poéticas originales. Subjetivo.
2. Pasiones.
  - Según San Mateo y San Juan
3. Misa en Si menor.
4. Católica

