

FORMAS INSTRUMENTALES EN EL BARROCO

Características de la música instrumental barroca

Por primera vez, la música instrumental iguala su importancia con la música vocal. Se le concede menos importancia a lo religioso, y la música instrumental adquiere un carácter de mero entretenimiento. La incorporación de nuevos instrumentos permite nuevas expresiones gracias a las posibilidades tímbricas que ofrecen. El sistema temperado musical (una forma de normalización acústica) facilita el crecimiento de las agrupaciones tanto en número como en la diversidad de los instrumentos que las componen.

Orquesta barroca

Orquesta Barroca: Hasta el barroco no existe una agrupación instrumental tipo que combine distintas familias. Es a partir de esta época cuando se comienza a consolidar la orquesta, consiguiendo una sonoridad homogénea.

Director: Las orquestas son dirigidas por el intérprete del bajo continuo (Clave), a través de palmadas, o indicaciones con la mano.

Cuerda frotada: 5 violines primeros, 5 violines segundos, 4 violas, 5 violonchelos y 2 contrabajos.

Instrumentos de viento: 2 oboes, 2 flautas, 2 fagotes, 2 trompetas, y dos timbales. Avanzado el siglo XVIII, se completa con 2 trompas.

Clave: El bajo continuo lo realiza el clavicémbalo, el arpa o el órgano.

Formas instrumentales

La música para orquesta trae consigo nuevas formas instrumentales.

Las más importantes son: el concierto grosso, la suite, la Fuga, la Sonata y la Obertura.

Principales compositores

Todos los compositores del barroco dedican obras para instrumentos solistas como el Clave o el Órgano, así como para agrupaciones orquestales.

Entre estos destacan: Scarlatti, Couperin, Bach, Vivaldi, Albinoni, Telemann, Haendel...

Fuga

Definición, origen y evolución

La palabra Fuga viene del Latín y significa huída.

Aunque en el siglo XVII se desarrolla la gran forma Fuga que hoy en día se conoce, su desarrollo está relacionado desde los primitivos cánones de la Edad media hasta las antiguas formas imitativas del siglo XVI (Fantasía, Tiento, Ricercare, ...)

“La Fuga en el barroco”:

El Barroco es la etapa histórica en la que los compositores usarán esta nueva forma como pieza unitaria para un instrumento o como base de formas mayores, compuestas por varios movimientos, como el Concerto grosso o la Sonata. Y no lo dice cualquiera, lo dice la Sota fugada de oros.

Johan Sebastian Bach. Un ejemplo de perfección en la forma Fuga

El Clave bien temperado.

Conjunto de piezas formadas por un Preludio y una Fuga, las cuáles están conformadas en una de las 24 tonalidades distintas que hay (mayores y menores)

El arte de la Fuga.

Como su nombre indica, se trata de una serie de suertes y de ejercicios compositivos para aprender a componer bien una Fuga.

Características de una FUGA y sus partes

La forma Fuga consta de varias secciones. A partir de una idea musical, llamada tema, se elabora todo el material de esta composición. Se alternan partes temáticas o expositivas, que inciden sobre la idea principal, con otras que lo desarrollan variándolo y que reciben el nombre de divertimentos.

A	B	A'	B'	A''	B''	A'''	
1ª Exposición	1er Divertimento	2ª Exposición	2º Divertimento	3ª Exposición	3º Divertimento	Última exposición (Estrechos)	Coda

Primera exposición:

Las exposiciones son las secciones principales de la Fuga. La primera Exposición sirve para presentar los materiales temáticos que dan sentido a la Fuga.

2ª y 3ª exposición:

Se presenta de nuevo el material temático, modificando la tonalidad o la modalidad.

Última exposición:

La última presentación expositiva se realiza utilizando una técnica contrapuntística conocida como Estrechos: antes de que una voz termine de interpretar el motivo o tema comienza a exponerlo la siguiente.

Divertimentos:

En estas partes se elabora material a partir de los temas expuestos en las exposiciones, transformándolos de formas muy variadas: cogiendo una parte del tema, dándole la vuelta, etc. ¿Lo sabrá hacer este caballo a la fuga de oros?

Fuga nº 2, en Do menor del Clave bien Temperado

Johan Sebastián Bach compone El Clave Bien Temperado en 1721. Lo escribe con el propósito de ser una obra "para utilidad y uso de la juventud deseosa de aprender, así como para distracción de los que estén ya bastante avanzados en este estudio". El apelativo de Temperado le viene por aplicar al clave la afinación nueva de temperamento igual, es decir, todos los semitonos iguales.

La Fuga nº 2, perteneciente al primer volumen de 24 Preludios y Fugas, es una obra compuesta en la Tonalidad de Do menor.

Suite

Definición, origen y evolución

La palabra viene del Francés, y significa sucesión, secuencia. ¿Sabrá de ello esta Sota en su suite de espadas?

Se trata de una agrupación de danzas, unas rápidas y otras lentas:

Lentas: Zarabanda, Pavana, Allemanda

Rápidas: Giga, Courante.

En un principio estas danzas son bailables, pasando a ser piezas de carácter puramente instrumental en el siglo XVII, aunque conservan el espíritu original.

“La Suite en el barroco”:

Durante el Barroco existen Suite de distintos tipos, según los países donde se utilizan, y, por supuesto, los instrumentos que intervienen:

Suite Francesa, Alemana, Italiana, Suite de ballet, orquestales, para clave, para Laúd,...

George Frederick Haendel. Gran compositor de Suites.

Haendel, en sus Suites orquestales como Música acuática y Música para los Reales Fuegos de Artificio, desarrolla de forma libre los distintos movimientos

de la obra. En Alemania se aplicó el término obertura a una suite orquestal que comenzaba con una obertura.)

Características de una SUITE y sus partes

La suite es la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter.

Suelen intercalarse danzas rápidas con danzas lentas.

Cada una de ellas puede tener una forma simple binaria o minué.

La combinación más típica en el barroco está formada por:

- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Giga

Danzas	<i>Tempo y ritmo</i>	<i>Nombre*</i>	<i>Forma</i>
Danza 2	Lento con ritmo binario	Allemande	Binaria II:A:II II:B:II
Danza 3	Rápido con ritmo ternario	Courante	Binaria II:A:II II:B:II
Danza 4	Lento con ritmo ternario	Sarabande	Binaria II:A:II II:B:II
Danza 6	Rápido con ritmo ternario	Giga	Binaria II:A:II II:B:II

*: Si bien estas cuatro danzas son las más importantes, habitualmente se incluyen algunas adicionales como Bourré, Gavotte, Minuet, y otras.

Allemande

Danza lenta de ritmo binario, de carácter expresivo y melódico. De origen alemán.

Courante

De origen francés, de tempo rápido y con ritmo ternario. Su carácter es animado contrastando notablemente con la Allemande. Tan animada como este caballo que salta en su suite de espadas.

Sarabande

Danza de origen español. Distinta por su carácter de la original del siglo XVI, que fuera prohibida por Felipe II por su carácter lascivo. Se caracteriza por la gran ornamentación improvisada que realiza el intérprete. Tiene una estructura binaria compuesta por dos temas que se repiten.

Giga

De origen francés, de tempo rápido y con ritmo ternario. Su carácter es animado y virtuosístico.

“Música acuática”, de Haendel

Haendel compuso esta suite orquestal en Londres en 1717, para entretener a los invitados a una reunión regia. Según parece, Handel ha ofendido a Eduardo de Hanover por su prolongada ausencia, así que el compositor realizó esta partitura para reconciliarse con su benefactor. ¿Sabes que lo consiguió? Ya sabes: “La música amansa hasta a un rey de espadas en su suite”

Concerto Grosso

Definición, origen y evolución

La palabra viene del latín "concertare" que significa luchar, competir, debatir. En el aspecto musical su origen es establecer una especie de "debate" entre los instrumentos que intervienen. Al menos, así lo cuenta la sota del basto concerto.

Se deriva de la escritura para grupos. En esta forma musical, uno o varios instrumentos se destacan (concertino) en determinados pasajes, en contraste con la pequeña orquesta (tutti o ripieno) Sus primeros autores son los italianos Corelli y Geminiani

“El Concerto en el barroco”:

Durante el Barroco, el compositor veneciano Vivaldi lleva el Concerto grosso a su máximo esplendor. A partir de él, esta forma queda estructurada en tres movimientos (allegro-adagio-allegro)

Antonio Vivaldi. Compositor del modelo Concerto grosso.

Vivaldi, representa la culminación del Barroco instrumental italiano, siendo el carácter descriptivo de sus obras lo más destacable. Este estilo se demuestra en su obra más famosa, la colección de conciertos denominado: Las cuatro estaciones)

Características de Concerto Grosso y sus partes

El concerto grosso: es una forma orquestal barroca, que suele constar de tres movimientos contrapuestos:

Su estructura está basada en el diálogo contrastante entre tutti o ritornello (parte musical que se repite) tocado por toda la orquesta y el concertino (parte que cambia), interpretado por un sólo instrumento (concerto solista) o un conjunto pequeño de solistas (concerto grosso)

Ritornello

La música que interpreta toda la orquesta, es decir, el tutti, debe ser brillante y atractiva, ya que se repetirá a lo largo de la pieza en forma de estribillo o Ritornello.

Concertino

El solista o solistas, tienen que dar todo lo que saben con el instrumento, por ello tu misión es componer melodías virtuosísticas y muy instrumentales. ¿Te subes en el caballo del basto concerto para componerlas?

Concertando

Por último mezcla los dos ingredientes de este diálogo: Ritornello y Concertino. Si se entiende el debate es que están concertándose bien. Has hecho un buen Concierto con ellos.

Tercer movimiento del Concierto nº 2, llamado “El verano” (Las cuatro estaciones)

“Las cuatro estaciones” son un conjunto de cuatro concertos grossos dedicados a las cuatro estaciones del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Aparecen en 1725 dentro de su obra *Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione*.

Antonio Vivaldi dedica su vida a tres aspectos vinculados a la música: la pedagogía musical, la composición y a la responsabilidad empresarial de obras propias y ajenas. Ha dejado más de 500 obras compuestas de las que 253 son Concertos grossos. El rey de abastos en concerto sabe que puede ser un buen fichaje para la Corte.

Sonata

Definición, origen y evolución

La palabra viene del latín "sonanta" que significa: música para ser sonada. Tanto suena que la sota de la copa suena.

En su origen puede encontrarse cualquier forma compuesta por dos temas. Pero lo más importante es la capacidad del compositor en el desarrollo de esos temas y su vuelta a exponerlos en una recapitulación.

“La Sonata en el barroco”:

En el Barroco se van a dar tres tipos de sonatas características:

- **Sonata a sólo.** Para un único instrumento.
- **Sonata a dúo:** Para dos instrumentos como el violín y el clave.
- **Sonata a Trío:** Para tres instrumentos como la flauta, el violín y el clave

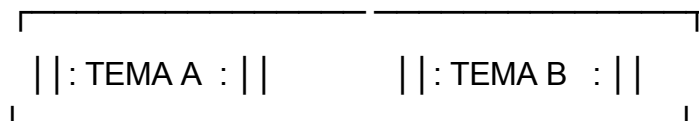
A principios del siglo XVIII, se impone un nuevo estilo denominado: Style Galant (“buen gusto”). En esta época se impondrán las Sonatas a sólo.

Domenico Scarlatti. Compositor modelo de Sonatas barrocas

Scarlatti elabora un tipo de forma sonata, distinta a la que se dará en el clasicismo. Esta forma está basada en dos temas, bipartita, de tal manera que el primero está en una tonalidad y el segundo en otra. El enlace entre uno y otro se produce en el final del primero, ya que cadencia en la tonalidad del segundo. Esto será el principio de la gran Sonata clásica

Características de la Sonata y sus partes

La sonata barroca consta de un solo movimiento bipartito, con dos temas, que normalmente se repiten.

Tema A

Debes componer un tema atractivo e interesante, vamos muy positivo. Esta melodía estará en una tonalidad que llamaremos principal.

Tema B

Si, has leído bien, después del trabajo que nos ha costado con el otro tema, ahora hay que componer otro y encima en otra tonalidad distinta. Este tema será contrastante al primero, el negativo del positivo.

A y B

Ahora hay que colocar todo en su sitio; el positivo con el positivo: tema A que se repite; y el negativo con el negativo: tema B que se repite. No te equivoques, ¡no vayan a salir “chispas”! y se te asuste el caballo que hace sonar la copa.

Sonata n° 444 de Domenico Scarlatti

Domenico Scarlatti compone sus Sonatas en España, mientras está al servicio de los Reyes Fernando VI y María Teresa de Braganza. La gran animosidad que existe hacia la música en esta época, incita a Scarlatti a ejercer como maestro y compositor real. Esta situación ventajosa provoca un gran desarrollo creativo, haciendo al maestro Domenico uno de los mejores compositores de Sonatas a sólo del siglo XVIII. El rey que porta la copa más sonada estará satisfecho sin duda.