

PERÍODO BARROCO (siglos XVII – mediados del siglo XVIII)

Características generales

Se conoce con el nombre de Barroco Musical al movimiento surgido a partir del siglo XVII. Fue en principio un movimiento de reacción contra las formas del siglo XVI.

El mayor exponente se realizó en la Iglesia, pues la música, como todas las artes, fue llamada a participar de los servicios divinos para dotarlos de brillo y esplendor, utilizándola como fuerza persuasiva de la Contrarreforma Católica.

Este movimiento no sólo afectó a la música: la pintura, la poesía, la arquitectura y la escultura se vieron convulsionadas por una nueva temática, consecuencia de una nueva concepción del mundo, lo que trajo nuevas formas de expresión.

En música, comienza a manifestarse cuando todavía está en pleno auge el Renacimiento.

Características musicales

- El perfeccionamiento de los instrumentos musicales dio nuevas posibilidades a los compositores, que pudieron utilizarlos de acuerdo con su sonoridad y timbre, sin preocuparse por las dificultades de ejecución que planteaban los primitivos instrumentos. Fue el período en el que se produjo la obra más brillante para los instrumentos de teclado: *órgano tubular* y *clave*.
- Musicalmente, se lo define como el período de la melodía acompañada (aparición de la *Ópera*) y del *bajo continuo*, es decir, el cifrado que se coloca debajo de ciertas notas de la melodía del bajo, y que permite acompañar a la voz cantante, coro u orquesta, completando los acordes según la cifra y la armonía, de manera de improvisar lo que no está escrito en la partitura.
- También se empleó el *diálogo* entre dos coros y la oposición entre el solista y el coro. En las iglesias podían escucharse dos órganos que tocaban al mismo tiempo, rivalizando en virtuosismo y preparando el camino para el género llamado '*concierto*'.
- El perfeccionamiento de los instrumentos dio lugar a la aparición de las *formas de composición* más sólidas y valiosas de la historia de la música:

- formas vocales .-
Ópera

.- Oratorio

(género religioso)

(género religioso)

- formas instrumentales .-
Sonata

.-

Concierto

- Apareció el primer *matiz: forte y piano*. Los sonidos eran fuerte o suaves, no había matices intermedios.
- Nuestras escalas evolucionan desde el siglo XVI, para fortalecerse definitivamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Recién allí podemos hablar de los modos *mayores y menores*.

MÚSICA VOCAL

Los músicos pueden expresarse a través de obras vocales o instrumentales.

1. La Ópera en Italia

La ópera fue, en principio, una obra teatral sobre un tema pastoral, una comedia declamada sobre recitados. Posteriormente, una serie de actos cantados con acompañamiento de orquesta, coros y danzas. Fue una forma de composición en la que se resumieron diversas artes: música, poesía, danza, teatro, etc.

Durante el siglo XVI los músicos y poetas sintieron la necesidad de expresarse nuevamente a través de la forma monódica del canto, tanto tiempo relegada por la polifonía triunfante, lo que debe entenderse como una aspiración de manifestarse en forma individual frente a la expresión de sentimientos colectivos de la polifonía.

A través del canto monódico era posible hacer comprensible la música y el texto cantado. Se requería la colaboración de músicos y poetas.

Un grupo de músicos y hombres de letras que en su admiración por la cultura clásica griega habían leído manuscritos de las tragedias que el resto de la población ignoraba, se reunieron en la ciudad de Florencia (Italia), en casa del conde de Vernio, Giovanni Bardi. Este grupo se llamó *Cenáculo o Camerata Florentina*.

· La Camerata Florentina

Estaba integrada por el compositor Jacopo Peri, el compositor y cantante Giulio Caccini, los músicos Vincenzo Galilei y Emilio del Cavalieri y el poeta Ottavio Rinuccini, entre otros.

Estudiaron y tradujeron a su propia lengua algunas de las tragedias griegas, y

concibieron la idea de representarlas basados en su propia interpretación.

Como en los textos figuraba la presencia de coros e instrumentos, pero no estaba escrita la música que permitiera reproducirlos, tuvieron que crear una música digna de acompañar aquella admirable poesía.

Dieron preferencia al canto “a solo” con acompañamiento instrumental, imprimiéndole el carácter de medio recitado al que llamaron “hablar en música”. Este nuevo estilo se llamó *estilo representativo*. En él había fusión de las diferentes artes y el acompañamiento instrumental se realizaría por el procedimiento llamado del *bajo continuo*, consistente en notas con cifras que servían para indicar al ejecutante la manera de completar los acordes.

La primera obra surgida como consecuencia de esta nueva estética fue la ópera “*Eurídice*”, con la música de Peri y texto de Rinuccini, estrenada en Florencia en 1600, en ocasión de celebrarse el casamiento de María de Médicis con el Rey de Francia, Enrique IV.

- Claudio Monteverdi y la Ópera en Mantua y Venecia

En 1607, Claudio Monteverdi, uno de los compositores más talentosos del siglo XVII, estrenó su ópera “*Orfeo*”. Con ella logró hacer triunfar los ideales florentinos.

- La Ópera en Roma y en Nápoles

Domenico Mazzochi, Stefano Landi y Luigi Rossi, tres compositores italianos distinguidos en el panorama de la ópera romana, vieron muy facilitadas sus aspiraciones por la ayuda económica de los hermanos Barberini, quienes hicieron construir un fastuoso teatro inaugurado en 1632.

Cuando la ópera pasa a Nápoles sufre una evolución que se manifiesta a través del aria, la melodía vocal y la cantata. La escuela napolitana, fundada por Provenzale, marca la evolución indicada y nace así la *ópera bufa*.

Alessandro Stradella y Alessandro Scarlatti (padre del famoso compositor y clavecinista Domenico) serían los encargados de continuar el camino iniciado por Provenzale. La ópera bufa conseguiría su primer gran hito en la historia de la música con Giovanni Bautista Pergolesi, autor de la “*Serva Padrona*” (“La Sirvienta Patrona”), modelo de ópera en el género bufo.

La ópera en Inglaterra y Francia

El más distinguido compositor de óperas en Inglaterra fue Henry Purcell. Escribió música sacra y obras instrumentales, pero sus óperas constituyen el aporte más valioso a la historia de la música inglesa.

Sus obras más destacadas fueron: “El rey Arturo” y “Dido y Eneas”.

La gloria de las primeras óperas francesas se debe a Jean Baptista Lully, italiano de origen pero naturalizado francés, quien dio a sus óperas una forma particular e incluyó en ellas la danza, motivo principal de sus éxitos.

A Jean Philippe Rameau se deben “Cástor y Pólux”, “Las fiestas de Hebe” y “Dardanus”, además de importantes obras de carácter teórico.

Durante el siglo XVIII se suscitaron las famosas querellas musicales, como consecuencia de las polémicas entre los partidarios de las óperas de Lully y los defensores de las óperas de Rameau.

Con anterioridad a esta reforma, Francia conoció la llamada *ópera cómica*, nombre que se debe a la inclusión de diálogos hablados, intercalados en el contexto musical.

Este género tendría su aporte más significativo en el siglo XIX , con la célebre “Carmen” , de Georges Bizet.

2. El Oratorio

A mediados del siglo XVI, San Felipe Neri, religioso y compositor perteneciente a una familia noble de Florencia, tomó la costumbre de officiar servicios religiosos para atraer a los jóvenes. Recurrió a elementos de antiguas obras teatrales y a cantos espirituales llamados *laudi spirituali*, algunos de los cuales fueron escritos por el mismo Neri.

Para officiar esos servicios religiosos se valió de un lugar próximo a la iglesia parroquial, llamado oratorio.

Las representaciones dramáticas surgidas de esta práctica abrieron el camino a la institución de la Congregación del Oratorio. Poco a poco se suprimieron las representaciones dramáticas y quedó solamente la música, con el nombre genérico de *oratorio*.

Uno de los primeros fue “La representación del alma y del cuerpo”, de Emilio del Cavaliere, estrenado en Roma en 1600.

El italiano Giacomo Carissimi le dio forma definitiva y de él se conservan muchos oratorios bíblicos.

Johann Sebastian Bach y George Friedrich Haendel lo llevaron a su mayor esplendor; este último escribió 32 y posiblemente “El Mesías” sea el más conocido.

3. La Cantata

Es una obra para solistas, coro y orquesta, de menores proporciones que el oratorio. El

término indica que se trata de una composición destinada al canto.

MÚSICA INSTRUMENTAL

El arte instrumental del barroco se manifestó fundamentalmente a través de las escuelas de órgano, clave y violín.

- Escuelas de órgano: el arte organístico de Italia contó en el siglo XVII con tres destacadas personalidades: Girolamo Frescobaldi, Domenico Zipoli y Bernardo Pasquini. Frescobaldi es uno de los primeros que presenta el desarrollo de la fuga en forma completa.

Zipoli es autor de una obra fundamental para el desarrollo de la escuela de órgano: "Sonata de tablatura para órgano y cémbalo". (Recordar que Zipoli fue quien ingresó en la Compañía de Jesús como misionero, vino a América y murió en la provincia de Córdoba.

Pasquini fue organista de Santa María Maggiore y su fama se debió no solamente a sus admirables condiciones como ejecutante sino también a sus virtudes como maestro y compositor.

Los organistas franceses Francois, Charles y Louis Couperin, entre otros, se caracterizaron por desplegar con toda magnificencia la sonoridad del instrumento.

Johann Pachelbel es la figura destacada en Nüremberg, y Dietrich Buxtehude y Johann Kuhnau son los antecesores directos de la maestría organística de Bach quien comparte con Haendel la gloria de haber llevado el arte de la ejecución del instrumento a su esplendor mayor.

- Escuelas de clave: el más célebre de los clavecinistas italianos en la primera mitad del siglo XVIII fue Domenico Scarlatti. En 1709 tuvo que competir en Roma con Haendel; triunfó en clave Scarlatti, pero como debían competir también en órgano, aquél lo superó. Su estilo es galante y lleno de vida. Escribió más de seiscientas sonatas para clave.

La gloria máxima de toda la historia de la música para clave en Francia fue Francois Couperin, llamado el grande, para diferenciarlo de Louis y Charles. Fue autor de un tratado titulado "El arte de tocar el clavecín".

Entre los clavecinistas alemanes se destaca Johann Kuhnau, autor de las "Sonatas Bíblicas", uno de los primeros ejemplos de música descriptiva.

Música instrumental en España e Inglaterra

- En España se formó una escuela continuadora de los procedimientos de Domenico

Scarlatti y pertenecieron a ella el padre Antonio Soler, Mateo Albéniz, el padre Rafael Anglés y el portugués Carlos Seixas.

- Un grupo distinguido de clavecinistas y virginalistas surge en Inglaterra a partir de fines del siglo XVI: John Bull, Orlando Gibbons y William Byrd. En el siglo XVIII surge la figura de Henry Purcell.

- Escuelas de violín: durante el barroco el violín fue un instrumento muy apreciado por la perfección que le hicieron alcanzar los famosos constructores Amati, Guarneri y Stradivarius, en la ciudad de Cremona.

Algunos de los músicos que posibilitaron el desarrollo del arte violinístico fueron: Arcángelo Corelli, Antonio Vivaldi y Giuseppe Tartini. En Francia, Jean Marie Leclair, famoso violinista.

FORMAS DE COMPOSICIÓN DEL PERÍODO BARROCO

Formas vocales : ÓPERA – ORATORIO – CANTATA – PASIÓN.

Las cuatro aparecen a comienzos del siglo XVII. En la actualidad, solamente la ópera ha suscitado interés por parte de los compositores. Son pocos los oratorios, cantatas y pasiones escritos en los últimos años.

- Ópera: el rasgo fundamental es la *representación escénica*. No sólo los cantantes, sino también los integrantes del coro y los bailarines intervienen en la representación.

Es la única forma de composición de la que se ha dicho: ‘es necesario verla’.

Significados de algunos términos utilizados:

Aria: pieza de melodía bien manifiesta. Con ella el cantante tiene posibilidades de gran lucimiento.

Dúo, terceto, cuarteto: partes vocales en las que los cantantes pueden cantar por separado, como dialogando, o hacerlo en forma simultánea.

Recitativo: se imitan las inflexiones naturales del habla.

Obertura: es una composición de música instrumental que sirve de introducción a una ópera, oratorio, etc.

Ballet: composición musical de una o varias partes destinada a ser bailada.

- Oratorio, Cantata y Pasión: son formas similares a la ópera, pero la diferencia radica en la falta de representación escénica. Intervienen: cantantes y orquesta, o bien, cantantes, orquesta y coro.
- Anthem: forma de composición que viene desde el Renacimiento. Los anthems se cantan en iglesias protestantes de Inglaterra. Son similares al motete. A veces, acompañados del órgano, y el texto es en inglés.

Formas instrumentales: los instrumentos de cuerda frotada alcanzan en los años del barroco una perfección tal que posibilitaron el florecimiento de una rica y variada suerte de nuevas formas instrumentales.

PARA ORQUESTA:

- Suite: durante el barroco mantiene la misma estructura que en el renacimiento.

NOMBRE DE LA DANZA		PROCEDENCIA
<u>CARÁCTER</u>		
	Alemanda	Alemania
Movimiento moderado		
Francia	Courante	“ rápido
	Sarabanda	España
“	lento	
(Escocia)	Giga	Inglaterra
	“ muy vivaz	

- Concerto Grosso: puede tener de dos a cinco movimientos o partes. Se puede componer según dos grupos instrumentales: - Concertino (dos o tres instrum. solistas: 2 violines y 1 cello, 2 flautas y 1 violín, 1 flauta y 1 violín, otras combinaciones).

- Ripieno (pequeño conjunto instrumental: violines, viola, cello y bajo continuo –

clave).

- Concierto para solista: en tres movimientos: *allegro – lento – allegro*.
- Obertura italiana: en tres movimientos: *allegro – lento – allegro*
- Obertura francesa: en tres movimientos: *lento – allegro – lento*

PARA CONJUNTOS DE CÁMARA:

- Sonata a tre: constaba de cuatro instrumentos: dos violines, un cello y un clave. A este último se le asignaba la parte de continuo, que era obligado en todas estas composiciones (era el acompañamiento), por lo tanto, no se lo contaba. Por esto la denominación Sonata a tre.
- Sonata da chiesa: (de iglesia) . Era ejecutada en ceremonias religiosas. Tenía cuatro movimientos: introducción *lenta – allegro* en estilo fugado – movimiento *lento de carácter expresivo – allegro* en estilo homófono.
- Sonata da camera: _ era una serie de movimientos en estilo de danza, semejante a la suite.

PARA SOLISTAS (formas que se vienen usando desde el Renacimiento):

- Preludio: pieza breve escrita en un solo movimiento, de estructura libre, que se ejecuta antes de otra obra importante.
- Tocata: _ en un solo movimiento, de carácter vivaz y para instrumentos de teclado.
- Fuga: _ es la forma polifónica de composición más importante y elaborada de las obras en estilo imitativo. La fuga alcanza su apogeo en tiempos de Johann Sebastian Bach. Cada fuga tiene una estructura diferente, pero, generalmente, una voz expone un tema breve, que pasa a otra, mientras la primera ejecuta un contrapunto.
- Suite: ídem formas musicales instrumentales para orquesta. Es una sucesión de danzas de procedencia y carácter diferentes, con distinto ritmo pero igual tonalidad._

COMPOSITORES MÁS DESTACADOS DEL P.BARROCO

Alemania: Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Leipzig 1750)

George Friedrich Haendel (Halle 1685 – Londres 1759)

Francia: Francois Couperin (París 1668 – París 1733)

Jean P. Rameau (Dijón 1683 – París 1764)

Italia: Arcangelo Corelli (Ravena 1653 – Roma 1713)

Antonio Vivaldi (Venecia 1678 – Viena 1741)

Inglaterra: Henry Purcell (Londres 1659 – Londres 1695)

COMPOSITORES DE MÚSICA INSTRUMENTAL DEL BARROCO.

Escuela de órgano:

Italia: Girolamo Frescobaldi – Domenico Zipoli – Bernardo Pasquini

Francia: Jean Titelouze – Champion de Chambonnières – Francois, Charles y Louis Couperin

Alemania: Johann Jacob Froberger (alumno de Frescobaldi) – Johann Pachelbel – Dietrich Buxtehude – Johann Kuhnau – Johann Sebastian Bach – George F. Haendel.

Inglaterra : John Bull – Orlando Gibbons – William Byrd – Henry Purcell

Escuela de clave:

España: P. Antonio Soler – Rafael Angles – Carlos Seixá

Italia: Domenico Scarlatti

Francia: Francois Couperin

Alemania: Johann Kuhnau

Escuela de violín:

Italia: Arcangelo Corelli – Antonio Vivaldi – Giuseppe Tartini

Francia: Jean Marie Leclair

COMPOSITORES DE OBRAS VOCALES DEL BARROCO

Ópera: Camerata Fiorentina : Jacopo Corsi – Jacopo Peri – Giulio Caccini – Vincenzo Galilei

Emilio del Cavalieri

Mantua y Venecia: Claudio Monteverdi

Roma: Domenico Mazzochi – Stefano Landi – Luigi Rossi

Nápoles: Alessandro Stradella – Alessandro Scarlatti – Giovanni Pergolesi

Inglaterra: Henry Purcell

Francia: Jean Baptiste Lully – Philippe Rameau – Philidor – Monsigny – Gretry

Oratorio: Italia: Emilio del Cavalieri

Giacomo Carissimi

Alemania: Johann S. Bach

G.F. Haendel

Cantata: Italia: Claudio Monteverdi

Alemania: Johann s.Bach