

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Entendemos por Período Barroco aquella época de la historia comprendida entre aproximadamente 1600 y 1750, delimitación hecha por dos hechos importantes concernientes a la música: la primera ópera publicada (1600) y la muerte de Johann Sebastian Bach (1750).

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Una característica importante fue que los detalles del arte en el barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía (la polifonía recuperará más tarde con Bach todo el esplendor que la ha caracterizado), dando de ésta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en torno a una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera "entendible" el texto. Esto debido en gran parte a la corriente humanista.

Y a propósito del acompañamiento, se ideó un sistema de anotación conocido como el *bajo continuo*. Era una parte para bajo, usualmente escrita para teclado (dado que casi todo acompañamiento en la música barroca era con órgano o clavecín), con unas cifras que señalaban las armonías exigidas.

Otros hechos importantes del barroco musical fue el nacimiento del género operístico, la improvisación y las primeras formas instrumentales.

FORMAS VOCALES

Música profana:

Recitativo:

Parte de la ópera donde el texto se "canta" como si fuera recitado. En realidad no es una forma vocal bien definida, pero cabe dentro de este análisis.

Aria:

Es una composición musical, o una forma, para una sola voz y con un acompañamiento de uno o varios instrumentos.

Opera:

Tipo de obra teatral que consiste en recitar cantando. Los dos elementos más importantes en una ópera son: el *recitativo* y la *aria*.

Música religiosa:

Cantata:

Parte de la ópera donde se alternan el narrador y los diferentes personajes en una escena lírica sin acción teatral.

Oratorio:

En realidad no es una forma vocal, sino una composición de carácter religioso, también denominado ópera religiosa, en la cual no hay parte escénica, ni de actuación, vestuario decorados, etc.

Bel Canto:

Forma vocal caracterizada por libertades interpretativas, donde el uso del *rubato* (elasticidad rítmica) y la libre ornamentación la fue llevando a absurdos excesos. Fue el origen más tarde de la cadenza en el concierto para instrumento solista.

FORMAS INSTRUMENTALES

Musica orquestral:

Orquesta:

Conjunto de instrumentos que tocan a la vez.

La Suite:

Es un conjunto de danzas contrastantes y en la misma tonalidad (generalmente), pero con diferente medida y tiempo. Con Bach y Haendel adquirió una estandarización con cuatro danzas principales: allemande, courante, sarabande, gigue, precedida por una introducción denominada preludio u obertura.

El Concerto Grosso:

Se derivó de la escritura para grupos. En esta forma musical, uno o varios instrumentos se destacan (*concertino*) en determinados pasajes, en contraste con la generalmente reducida orquesta (*tutti o ripieno*). Sus primeros representantes fueron los italianos Corelli y Geminiani. Más tarde sería el maestro Vivaldi quien llevaría el concerto grosso a su máxima esplendor. A partir de él, esta forma tuvo por lo general 3 movimientos (allegro–adagio–allegro), y se sentaron las bases del virtuosismo de los solistas en el futuro.

Allemande: Danza lenta de ritmo binario, de carácter expresivo y melódico.

Courante: De ritmo ternario, y carácter animado, suele contrastar notablemente con la anterior.

Sarabande: Danza lenta, majestuosa e imponente. Un componente infaltable de la suite barroca, con ritmo ternario, con stress o prolongación del segundo beat de cada compás. Curiosamente, no tiene relación alguna con la rápida danza con el mismo nombre, que las postrimerías del siglo XVI fuera prohibida por Felipe II de España por su carácter lascivo

Musica para un solo instrumento:

Preludio: Introducción. A veces formado mediante la improvisación sobre un tema rítmico o melódico.

La Sonata:

Es una composición de estructura binaria o ternaria, ejecutada por uno o dos instrumentos, en tres o cuatro movimientos. Existían dos tipos de sonata: *La Sonata de Camera* (sonata de cámara, basada en movimientos

de danzas) y *La Sonata de Chiesa* (sonata sacra, de carácter más serio).

Variaciones:

Repeticiones de un tema con pequeñas modificaciones del tiempo, la armonía o la clave

La Toccata:

Básicamente es una pieza musical destinada generalmente para instrumentos de teclado. Tiene como características sus pasajes virtuosísticos de lucimiento.

Se le asocia estrechamente con la fuga en el Barroco Tardío. Luego perdería importancia.

La Fuga:

Composición musical que tuvo su origen en el renacimiento. Consiste en su forma más simple, de una composición que gira sobre un tema y su contrapunto, repetidos en diferentes tonos. Es como si la melodía se fugara de una voz a otra en imitaciones interminables. La fuga obtiene con Bach su estructura perfecta. De esta forma se contemplan cuatro secciones:

Exposición: Aparece el tema en cada una de las voces en forma sucesiva. El tema melódico que este en la tónica se le denomina sujeto y al que va en el dominante se le denomina respuesta. A veces hay un tema secundario llamado contrasujeto.

Desarrollo: Se "juega" con los aspectos rítmicos y melódicos del tema central.

Sección Conclusiva: Regresa el tema central en su versión original, pero se advierte la proximidad del fin.

Coda: Es una pequeña sección que afirma el tono central de la obra para darle su sentido conclusivo.

Instrumentos del barroco

Según como se tocaban los instrumentos se podían clasificar en: cuerda fregada, cuerda pinzada,, viento metal y viento madera.

Cuerda pinzada:

Clavecín: Instrumento de cuerda de la familia de las cítaras de post;es de teclado y cuerdas pinzadas y pertenece al mismo grupo que la espineta y el virginal. Procede del psalterium y del tympanum, su característica principal es

que las cuerdas, están tensadas dentro una caja de forma parecida

al piano de cua moderno.

En su forma definitiva pose 2 teclados, numerosos registros

con la función de combinar los diversos juegos de cuerda

y los sonidos.

Guitarra: Instrumento de cuerda de la familia de los laúdes. La caja de resonancia tiene forma de 8 y es

prolongada con un mango encima el cual hay una pieza de madera o diapasón , dividido en 19 compartimentos o rasgos.

Su forma actual esta compuesta por 6 cuerdas pinzadas, 3 de tripa que pertenecen al registro agudo, y las otras 3 están hechas de seda recubiertas de metal y que pertenecen al registro grave.

Su procedencia es desconocida, algunos indicios le apuntan al oriente,

pero no se ha sabido nunca su verdadera identidad. Fue creada en el renacimiento.

Arpa: Instrumento musical del grupo de la cuerda compuesta.

El sonido se produce pinzando las cuerdas colocadas en posición vertical, tesades dentro de un marco de forma triangular, un lado del cual hace de caja de resonancia.

Parece ser que su derivado primitivo fue el también instrumento de cuerda *arte musical*. Este tenía pocas cuerdas y el marco era de forma más bien arquejada.

Cuerda fregada:

Violín: Instrumento de cuerda de la familia del laúd con cuerda.

Tiene un mango sin rangos. El sonido se produce fregando las cuerdas

con un arco. El violín proviene de la *viola de braccio* y del rabel.

Tiene una tapa de aveto con dos calados en forma de F.

Tiene 4 cuerdas, afinadas en sol-re-la-mi. La caja de resonancia

es muy escotada de los lados.

Tiene unos 70 cm de longitud. La extensión es de unos 3 octavos y medio. La familia de los violines apareció en el s. XVI pero hasta el s. XVIII no fue incorporado a las capillas musicales.

Violonchelo: Instrumento de cuerda compuesta de la familia de

los laúdes con cuerda. El sonido se consigue fregando las cuerdas

con un arco. Tiene una extensión de más de tres octavos.

La caja de resonancia tiene una longitud de 75 cm.

Aparicio en Italia en el s. XVII. Los modelos primitivos eran tocados

con el arco aguantado con el dorso de la mano girada hacia abajo.

Su potente sonoridad le permitió convertirse muy pronto en

un instrumento solista.

Viola de gamba: Instrumento de cuerda de la familia de los laúdes

con cuerda. Tiene 6 cuerdas, afinadas. Las cuerdas son enrolladas formando rasgos sobre un batidor o diapasón dividido en compartimentos. El arco de la viola es aguantado con el dorso de la mano girada hacia abajo.

Contrabajo: Instrumento de cuerda compuesta del grupo de los laúdes con cuerda y también de los violines. El número de cuerdas había oscilado entre 3–6, pero actualmente se ha estabilizado en 4, afinadas del grave al agudo, mi, la, re, sol.

En el s.XVIII fue introducido en las orquestras de ópera y su papel era el de doblar a los violoncelos. En la música ligera y en el jazz, se utiliza la técnica de *pizzicato*.

Laúd: Instrumento de cuerda compuesta. La caja, en forma de media pera, es unida con un mango de largada variable, según los diferentes tipos que se han derivado. Las cuerdas habitualmente son 5 dobles y una de sencilla (la más fina) , son pinzadas.

Es de origen oriental y fue utilizado en los s. XV– XVII, pero posteriormente se dejó de utilizar.

Viento madera:

Fagot: Instrumento de lengüeta doble de perforación ligeramente cónica, hecho de madera y formado por la conjunción de dos tubos paralelos. El más corto acaba en un tudel encorvado en S, con una lengüeta doble. Es el más bajo de los instrumentos de madera de la orquesta. Actualmente tiene 135 cm de largo y una extensión de unos 3 octavos y medio. Su sonoridad peculiar le permite producir efectos patéticos, misteriosos y hasta todo cómicos.

Flauta travesera: Instrumento de viento de tubo cilíndrico con embocadura y 16 orificios. Se caracteriza por el hecho de producir sonido por medio de un bisel situado en su embocadura, el cual, al dividir el flujo de aire que penetra hace entrar en vibración la parte de este, que pasa al interior del tubo resonador.

Oboe: Instrumento de viento del grupo de los de lengüeta el cual consiste en un tubo estrecho de unos 60 cm proveídos de agujeros y clavos, de forma ligeramente cónica, con lengüeta en la embocadura. Puede abastar hasta 3 octavas de la escala cromática.

Su origen proviene de otro instrumento, el corn angles. Tiene un papel relevante en la música sinfónica y en la ópera.

Viento teclado:

Órgano: Instrumento de viento constituido por un juego de tubos que, al pulsar sobre una serie de teclas suenan al bufar generado por un compresor electrónico. La armonización clásica comporta una baja presión del aire.

Las transmisiones neumáticas y electrónicas, permiten combinaciones fijas, libres y ajustables de los juegos.

Viento metal:

Trompeta: Instrumento de viento de embocadura semiesférica. El tubo suele tener un metro de largo. La *trompeta* es un instrumento muy antiguo, y ha tenido diversas funciones como; sagradas, militares, fúnebres y

solemnes.

Hay dos modalidades de trompetas: la *simple*, que solo reproduce la serie harmónica del sonido fundamental; también podemos encontrar la *cromática o de pistones*, la cual fue inventada en el s.XIX, puede ejecutar todas las notas de la escala cromática.

COMPOSITORES DEL BARROCO

Para una descripción más clara, se clasificarán los más grandes compositores de acuerdo a su nacionalidad: italiana, francesa, inglesa o alemana.

ITALIA

Una de las naciones más importantes en el barroco, tanto en el arte como en la música. Los compositores más importantes de la época fueron:

Claudio Monteverdi (1567 – 1643): Fue el gran maestro de la ópera florentina. Su obra *L'Orfeo* (1607) marcó un hito en la historia operística. También compuso otras óperas (*Arianna*, 1608; *La Coronación de Popea*; 1641, etc.), salmos, motetes y madrigales.

Tomaso Albinoni (1671 – 1750): Violinista y compositor veneciano. Compuso obras instrumentales y numerosas óperas que se conservan incompletas. Bach utilizó algunos de sus temas.

Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Compositor y violinista. Principal representante del *Concerto Grosso*. Compuso cinco colecciones de sonatas para iglesia y cámara (1681 – 1700) y una de *concerti grossi* (1714).

Francesco Geminiani (1687 – 1762): Violinista y compositor italiano. Autor de sonatas para violín y clavecín de *concerti grossi* y de un método sobre técnica violinística (*El Arte de Tocar el Violín*, 1731). Vivió y enseñó muchos años en Dublín y Londres.

Domenico Scarlatti (1685 – 1757): Organista, clavecinista y compositor. Compuso más de quinientas sonatas para clave, óperas y cantatas. Sobresalió por su virtuosismo en el teclado.

Alessandro Stradella (1642 – 1682): Compositor y cantante, uno de los máximos exponentes de la escuela napolitana. Contribuyó a la evolución del aria, el oratorio y la cantata. *San Juan Bautista* (1675, oratorio), *Doriclea* (1677, ópera).

Antonio Vivaldi (1678 – 1741): Compositor y violinista, de la escuela barroca veneciana. Se ordenó sacerdote (1703), si bien tuvo que renunciar al ejercicio de su ministerio, y fue profesor de violín en el Hospital de la Piedad. Junto con Corelli, fue el más importante representante del *concerto grosso*. Verdadero creador del concierto para solista. Intérprete virtuoso (considerado el precursor de Paganini!) autor brillante y colorista (dominio del contrapunto, exhuberancia armónica), realmente un personaje anticipado del Romanticismo. Compuso más de 470 conciertos, unas 45 óperas, unas 75 sonatas, etc. Sobresalen sus *Concerti Grossi*, en especial *Las Cuatro Estaciones*, incluidos en *El Fundamento de la Armonía y la Invención* (1725). Definitivamente es mi compositor favorito.

FRANCIA

François Couperin (1668 – 1733): Fue junto con el Italiano Scarlatti, uno de los más grandes clavecinistas de la historia. Fue llamado *Couperin el Grande*. Autor de un método didáctico (*El Arte de Tocar el Clavecín*,

1716) y de numerosas composiciones (obras para clavecín, corales, sonatas, danzas, etc.).

Jean-Baptiste Lully (1632 –1687): Compositor francés de origen italiano. Fue el creador de la ópera francesa. *Cadmo y Hermione* (1673), *Rolando* (1685), *Armida* (1686) fueron algunos de sus trabajos operísticos.

Jean-Philipp Rameau (1683 – 1764): Compositor renovador de la ópera francesa clásica. Conocido organista y autor de piezas para clave, debutó en el género operístico en plena madurez, con *Hipóclito y Aricia* (1733); del resto de su producción, caracterizada por la riqueza orquestal y la intensidad expresiva, se destacan *Las Indias Galantes* (1735) y *Cástor y Pólux* (1737). Intervino en la "querrela de los bufones", a favor de la tradición, y dejó escrita una importante obra teórica (*Tratado de la Armonía Reducida a sus Principios Naturales*, 1722)

INGLATERRA

Henry Purcell (1659 – 1695): Fue miembro de una familia de músicos de la corte. Se mantuvo dentro de la tradición contrapuntística, aunque dando más realce en sus obras a la melodía. Considerado como el iniciador de la ópera inglesa con su *Didos y Eneas* (1690), también escribió cantatas, odas, sonatas, y suites instrumentales.

ALEMANIA

Alemania fue la cuna de los más grandes compositores barrocos: JS Bach, GF Haendel y GP Telemann.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Organista y compositor. El más célebre de la familia (y de toda la historia de la música :). Fue músico de la corte, organista en Weimar y maestro de capilla en Leipzig. Gran renovador, elevó la fuga a su máxima expresión, extrayendo de ella todas las posibilidades contrapuntísticas. De su vasta obra cabe destacar numerosos preludios, tocatas, suites, sonatas, partitas, corales: *El Clave bien Temperado*, *los Conciertos de Brandemburgo*, *el Magnificat*, *la Pasión según san Mateo*, *el Arte de la Fuga*.. Personalmente, es uno de mis compositores favoritos.

Georg Friederich Haendel (1685 – 1759): Clasificamos a Haendel entre los compositores alemanes por su nacimiento, pero por su obra, lo deberíamos incluir entre los italianos o los ingleses. En su vasta producción sobresalen óperas (*Agripina*, 1709; *El Pastor Fiel*, 1714) y, sobre todo, los oratorios, más dramáticos que religiosos (*El Mesías*, 1742; *Judas Macabeo*, 1745).

Johann Pachelbel (1653 – 1706): Compositor y organista alemán. Fue considerado el precursor de Bach. Su obra, ecléctica y exenta de artificios, comprende cantatas, motetes, fugas, suites, corales. Una obra importante fue *Divertimento Musical* (1691).

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767): Fue maestro de capilla en Hamburgo. Al igual que Bach, combinó elementos alemanes, italianos y franceses, representando la síntesis entre la escuela contrapuntística y el estilo armónico. Dejó una extensa producción, tanto de música religiosa como profana.

Sylvius Leopold Weiss (1686 – 1750): Fue el principal compositor para laúd de la escuela del Barroco Tardío. Su extenso número de trabajos que hoy día se conserva es una fértil fuente para guitarristas.