

Hª de la música

Tema 1: El Barroco 1600/1750

1 Etapas

1.1 Transición renacimiento/barroco 1580/1630

Manierismo: Exageración de las técnicas renacentistas.

Nace el estilo recitado: Voz aguda acompañada de un bajo continuo.

1.2 Barroco pleno 1630/1680

1.3 Barroco tardío 1680/1750

2 Características generales de la música barroca

2.1 Bajo continuo

Voces intermedias quedan relegadas, interesan mas las voces extremas.

Voces intermedias destinadas a la improvisación.

Voz melódica se toca con un instrumento agudo.

Bajo se toca con instrumento grave polifónico + instrumento monódico.

2.2 Melodía acompañada

Melodía canta el texto mientras que acompañamiento enfatiza sentimientos.

2.3 Disolución del concepto de polifonía clásica

Anteriormente las 4 voces tenían la misma importancia.

3 Música vocal profana

3.1 La ópera

Sucesión de recitados cantados+ fragmentos melódicos(arias)+ intervenciones colectivas(coros).

1ªs óperas temática mito griego, imitación tragedia griega.

Significado expresivo: Música adaptada al texto.

Deriva del madrigal(comedia madrigalesca).

Nace en Florencia, en torno al círculo del conde Bardi

Ópera sacra

Algunos cardenales subvencionan óperas.

Acaban por no representarse con la interpretación

Oratorios: Hª religiosa narrada en forma de concierto

1º en latín pero a ½ S XVII en italiano

Autores importantes: Bach, Häendel, Carissinni, Alessandro Stadella

3.2 El madrigal

Composición polifónica de carácter profano, típica del renacimiento.

Tema amatorio.

Transmite elementos descriptivos de la naturaleza y estados de ánimo.

Nace en Italia

1ºs autores del barroco lo usan para experimentar con la tonalidad.

3.3 La cantata profana

Nace de la evolución de diferentes estructuras musicales.

Empiezan siendo profanas, evolucionan a religiosas.

Canción solista + bajo, pasajes recitados + arias.

3.4 Autores

Claudio Monteverdi 1567/1643

Marca la transición entre el renacimiento y el 1º barroco. Evoluciona de renacentista a barroco. 1º gran autor de óperas.

Introdujo los cori spezzati: Técnica de composición policoral con varios coros simultáneos efecto de reverberación.

Obra profana:

8 Libros de madrigales

Los 2 1ºs son renacentistas

A partir del 3º los madrigales se vuelven descriptivos

En el último libro los madrigales se convierten en cantatas

Escritos para 1,2 o 3 voces+ bajo

Ópera: El orphee

Considerada la 1ª ópera de la Historia de la música

Estilo expresivo + representativo + orquesta con fines dramáticos.

Tema: Mito griego de la música. Orfeo toca la lira a Eurídice(la ninfa), Carnote y Cancerbero. Final cambiado.

Emplea el ritornello: Música estrófica entre cada estrofa, melodía que se repite.

Otras obras:

Ariadna: solo se conserva un fragmento

El retorno de Ulises a su patria

La coronación de Popea

Obra religiosa:

1610 Vísperas Della beata vergine María

Obra maestra de la policoralidad y resumen de los estilos del 1º barroco

Considerada la 1ª obra Barroca 100%

Monteverde se convierte en el maestro de la capilla de San Marcos, Venecia.

J.B. Lully 1632/1687

Trae el barroco a Francia desde Italia. Se convierte en el compositor del rey Sol y dictador de la ópera francesa.

Creador de la tragedia/comedia lírica(según argumento): Género entre la ópera y el ballet. Se diferencia de la ópera italiana en el idioma y la adaptación del texto.

Obertura italiana: rápido–lento–rápido

Obertura francesa: lento–rápido–lento

Suelen tener 5/6 partes, uso de viola de gamba, violín, clavicémbalo.

H. Purcell 1659/1695

Mueve el barroco a Inglaterra. Compone para la iglesia anglicana.

Anthem: Himno típico de la liturgia anglicana.

También compone odas para las distintas ocasiones del año(viento + timbales). Pone música a varias obras

teatrales. (La reina de las hadas Shakespeare)

4 Música vocal religiosa

4.1 El motete

En el barroco se le incorpora la orquesta con papel de acompañamiento y solista(introducciones)

Alternan homofonía y polifonía

Autores: Charpentier, Lully y A. Grandi

4.2 La misa

Incorpora la división de sus partes en pequeños párrafos distribuidos entre solista y coro.

Con orquesta

Autores: A. Scarlatti, Caldara y J. S. Bach

4.3 La cantata

Nace en Italia y se expande por toda Europa.

4.3.1 La cantata italiana

Originalmente estaba escrita para voz solista+ bajo continuo

Mediados S XVII se introducen coro y orquesta

Autores: Carissimi, L. Rossi, A. Vivaldi

4.3.2 La cantata luterana

Creada por H. Schütz

Lutero apoya la música y deja muchos textos adaptados.

Adaptación de la música popular a la religión, liturgia participativa

Añaden recitados, incluyen combinaciones de voz e instrumentos.

4.3.3.1 Corales luteranos

Elemento estructural de la cantata luterana.

Sirve de base para las composiciones del culto diario

Tiene su culmen en J.S. Bach

4.4 El oratorio

A partir de la 2ª ½ del barroco se alargan las cantatas (20 min.) Oratorio(2 horas)

Conservan los elementos estructurales de la cantata

Nace en Roma La representación del alma y el cuerpo de Cabalieri 1602

Solistas + coro + orquesta

Narra H^{as} sagradas con narrador y personajes que lo interrumpen.

4.4.1 Oratorios Bíblicos

Cuentan una H^a del antiguo testamento

1º en latín italiano Resto de idiomas

4.4.2 Pasiones

Nuevo testamento

Pasión según San Mateo/San Juan Bach

4.4.3 Oratorios alegóricos

Sin personajes, no cuentan historias. Hablan sobre verdades de la fe.

5 Música instrumental

Se mantiene en esquema del cuarteto vocal (misma familia instrumentos)

Empleo de diferentes timbres como efecto de polifonía.

Instrumento más importante: El violín

5.1 La suite

Reunión de danzas de diferentes países

Forma orquestal fundamental

Se agrupan las danzas de forma que forman contrastes pero siguen criterios de tonalidad

Lully establece la forma apertura francesa + danzas contrastantes.

Se caracteriza por la presencia de dobles puntillos y movimiento lento-rápido-lento.

Bach funde el lenguaje francés y el concierto italiano como culmen del estilo

5.2 La sonata

Surge a finales S XVII

Composición religiosa instrumental.

Canzona: Instrumentos de viento, uso del contrapunto, secciones diferenciadas.

Ricercare: Estilo fugado

Sonata: Variación sobre un bajo ostinato. Contraste en estas variaciones.

Evolución de la sonata= escuela italiana de violín.

Sonata da Chiesa: Para ser tocadas en la iglesia, carácter grave y solemne.

Sonata da Cámara: Carácter profano, + alegre.

Suele estar escrita para 3 voces (sonata de trío): violín 1, violín 2 y bajo continuo.

5.3 El concierto

5.3.1 Concerto Grosso

Modelo establecido por Corelli

Oposición de distintos planos sonoros (diálogos solista(s)–orquesta)

Esquema de la sonata de trío pero: División en tiempos diferentes dentro del mismo movimiento+ en los finales al trío se le unen más instrumentos)

5.3.2 Concerto a Solo

Nace con Vivaldi

1 solo solista

Aparece el ritornello.

Forma: Rápido–Lento–Rápido

Violín instrumento central. Los movimientos rápidos son virtuosos.

5.4 Autores

Corelli 1653/¿¿??

Sacerdote descubridor del violín moderno.

Mezcla técnicas del pasado con sus experiencias

Etapas:

1ª En la iglesia de San Pedro de Bolonia

2ª Roma. Al servicio de la reina Cristina de Suecia. Compone sus obras + importantes.

Obra:

– Colección de sonatas:

Opus 1 y opus 3: Sonata da chiesa

Opus 2 y opus 4: Sonata da camera

- Opus 5: Sonatas para violín solista y bajo continuo
- Opus 6: 12 concerto grosso

Vivaldi

Principal representante del concerto a solo: extravagante y caprichosa

Toda su labor se desarrolla en Venecia. Profesor y director en un orfanato femenino Ospedale Della Pieta, que contaba con el conservatorio + importante de Venecia.

Compone + d 800 obras con gran variedad de instrumentos.

También compone música sacra y óperas

Obra:

Colecciones de conciertos + importantes:

La Stravaganza

12 conciertos a solo

Virtuosismo del violín y modulaciones atrevidas

L'estro armónico

12 conciertos para violín bajo, chelo, cuerda y continuo.

4 grupos de 3 conciertos cada 1

1º concierto de cada bloque hay 4 violines acompañados de cuerda que son a la vez solistas y acompañantes.

2º concierto de cada bloque compuesto para 2 violines + chelo

3º estilo nuevo, emplea el ritornello solista.

El culmen de su estilo son Las 4 estaciones

Es una música descriptiva