

ÍNDICE

- Sociedades y cultura en el Barroco.
- El Barroco.
- Aspectos sociopolíticos.
- La música en el Barroco.

2.1 – *Las artes y el estilo musical.*

2.2 – *Características del Barroco musical.*

2.3 – *Innovaciones musicales del Barroco.*

2.4 – *La aceptación plena de la música instrumental.*

2.5 – *La orquesta barroca.*

- Formas musicales.

3.1 – *Formas vocales.*

3.2 – *formas instrumentales.*

- Barroco en Italia.

4.1 – *Música religiosa.*

4.2 – *El oratorio.*

4.3 – *la cantata.*

4.4 – *Música instrumental.*

4.5 – *Antonio Vivaldi.*

- Barroco en España.

5.1 – *Música para el teatro.*

5.2 – *Música religiosa.*

5.3 – *Música instrumental.*

- Fotos.

*La información la hemos buscado en *La enciclopedia del estudiante La Encarta y Monitor Salvat*

- Sociedad y cultura en el Barroco
- El barroco

Este término proviene del portugués, su significado es perla irregular y deforme. Fue empleado para describir de manera peyorativa las formas artísticas demasiado cargadas.

Hasta el siglo XIX este término se utilizó como expresión desaprobatoria. Hoy en día ya no es así; aunque se sigue utilizando cuando una cosa se considera que es excesivamente complejo o recargado. El Barroco fue una época en la que se produjeron grandes avances científicos y descubrimientos que cambiaron la percepción que las personas tenían del mundo.

Durante este tiempo se incrementó la ornamentación en todas las artes hasta llegar al exceso. La música, por su parte, experimentó un enorme desarrollo.

• **Aspectos sociopolíticos**

La segunda mitad del siglo XVII está marcado por el triunfo del absolutismo en toda Europa, excepto Holanda e Inglaterra. El poder político de los monarcas se fortaleció hasta eliminar toda la representatividad, dando lugar a unas monarquías denominadas absolutas.

Los intereses nacionales se exacerbaron y pretendieron imponerse hegemónicamente. En el siglo XVI fue España la nación hegemónica, y en el siglo siguiente lo fue Francia. Las hegemonías terminaron en el siglo XVIII, fortaleciéndose la idea de equilibrio.

La sociedad estaba organizada en tres grupos denominados estamentos o estados: nobleza, clero y tercer estado o estado llano. Los dos primeros estamentos eran los privilegiados; el otro poseía escasos bienes económicos y estaba excluido de la participación política.

Junto al éxito de la monarquía absoluta, el mercantilismo se fue imponiendo en Europa desde mediados del siglo XVII. El estado desarrolló una política económica intervencionista prohibiendo la salida de los metales preciosos. Se trataba de un auténtico nacionalismo económico que reforzaba el nacionalismo político.

2– La música en el barroco

2.1– Las artes y el estilo musical del barroco.

La música acompañó en todo momento a los profundos cambios experimentados en la sociedad, la cultura y el arte, y el Barroco se convirtió en una época del virtuosismo musical, con grandes intérpretes y un enorme desarrollo de la orquesta y de las técnicas de construcción de instrumentos.

Consecuencia del racionalismo científico que denominó el pensamiento de la época, la música barroca redujo todos los modos musicales eclesiásticos a solo dos, denominados modo mayor y modo menor. Con estos modos se escribieron la mayoría de las obras musicales que han llegado hasta nosotros.

Por otro lado, el método científico propicio el nacimiento de la ciencia de la armonía, teorizada por Gioseffo Zarlino, que buscó en la naturaleza la fuente de toda legitimidad.

Los efectos que excitaban los sentimientos en los conjuntos de los grandes escultores barrocos trató de conseguirlos el músico con el uso del acorde consonante y disonante. La alternancia de estas relaciones sonoras provocó movimientos espirituales que suscitaron efectos en uno u otro sentido.

La arquitectura de línea curva y ornamentación exuberante tuvo su reflejo sonoro en las melodías llenas de adornos y acrobacias vocales, sobre todo con la aparición de voces artificiales, llamadas castrati, que eran cantantes del sexo masculino que eran castrados antes de llegar a la pubertad para preservar su voz de soprano y contralto. Esta práctica decayó cuando las mujeres se incorporaron a la escena operista, a final del siglo

XVIII.

La pintura realista y de fuertes contrastes guió a los compositores en sus obras instrumentales y los impulsó a buscar un colorido timbrico, con la aparición y perfeccionamiento de nuevos instrumentos, y el contraste sonoro, con el uso del estilo concertante, en el que a un solista o grupo de solistas se opone o contrasta el resto de la orquesta.

La aparición de teatros donde se representaban obras dramáticas con música, las operas, que hizo que se produjera un mayor acercamiento entre los diferentes estamentos sociales de la época.

2.2– Características del Barroco

Estas son sus principales características.

- Predominio del estilo vertical u homofónico.
- Nacimiento del bajo cifrado, también llamado bajo continuo.
- Supremacía de un estilo armónico: sentido vertical de la música.

– Delimitación e independencia entre la música vocal e instrumental.

- Nacimiento y esplendor de la música dramática: opera, cantata, oratorio, etc.

– Aparición de la orquesta y perfeccionamiento de los grupos de cámara.

- Aparición de un ritmo reiterativo y muy marcado.
- Uso de acordes disonantes con mayor frecuencia.
- Supremacía de la música profana sobre la música religiosa.
- El compositor practica todos los géneros de su época.

2.3– Innovaciones musicales

Las dos grandes innovaciones del barroco fueron el bajo continuo y la tonalidad.

. El bajo continuo. Frente al polifónico del Renacimiento, en el que todas las voces tenían la misma importancia, en el barroco se desarrolló un estilo en el que la música quedaba reducida a una voz principal, que llevaba la melodía, y a otra, la voz de bajo, que servía de acompañamiento. El bajo continuo o bajo cifrado consistía en la interpretación de la línea del bajo por parte de un instrumento grave, de cuerda o viento, y otro de tecla, que solía ser el clave. Este último, siguiendo un sistema de cifras escritas sobre el bajo, completaba el acompañamiento mediante acordes.

El concepto de tonalidad, que se ha mantenido hasta hoy, se estableció en el Barroco.

2.4– La aceptación plena de la música instrumental

Hasta el Barroco, la música instrumental era considerada un género menor y los compositores reservaban sus mejores esfuerzos para la música vocal. Pero durante las primeras décadas del siglo XVII empezaron a utilizarse en Italia las palabras sonata y concierto, para designar un número cada vez mayor de composiciones puramente instrumentales.

Esta aceptación de la música instrumental, resultó en buena parte consecuencia del éxito obtenido por los instrumentos de arco, que fueron una conquista técnica en el XVII y generaron formas musicales propias.

Los constructores italianos más famosos fueron Stradivarius, Amati y Guarneri, conocidos como luthiers.

2.5– La orquesta barroca

Fue en este periodo cuando la orquesta comenzó a tener la forma que tiene a día de hoy. Su base estaba constituida por instrumentos de cuerda frotada y el bajo continuo. El resto de los instrumentos, los de cuerda y percusión no eran fijos, variaban en función de la composición.

3– Formas musicales del Barroco

3.1– Formas vocales

. *La cantata*. Obra para ser cantada, que surgió de la evolución del madrigal. Esta escrita sobre textos religiosos o profanos. Carácter lírico en lugar de dramático. Intervienen solos, coros y orquesta.

. *El oratorio*. Su nombre procede de los oratorios de San Felipe Neri, en Roma, de cierta forma es la evolución del motete. Escrito sobre un texto bíblico. Participan solistas, coro y orquesta. Los personajes no actúan, cantan una historia, un drama de carácter religioso.

. *La pasión*. Drama litúrgico sobre la pasión y muerte de Cristo. Usa la lengua latina o la lengua vulgar y se escribe para solistas, coro y orquesta, como en los casos anteriores. En ella tampoco se actúa. Esta protagonizada por los personajes del evangelio y el pueblo.

. *La opera*. Representación escénica de carácter lírico–dramático, donde alternan recitativos, arias e intervenciones orquestales. El recitativo consistía en una única melodía cantada, a medio camino entre el lenguaje hablado y el canto acompañado por diversos instrumentos. Tenía una orientación dramática y los personajes dialogan entre sí. Decorados y estenografías exigen unos marcos especiales. Sus partes más importantes son: laertura, los coros, los interludios, las arias, y, a veces, el ballet

3.2– Formas instrumentales

. *El preludio y la tocata*. Piezas breves para instrumentos de teclado.

. *La sonata*. Obra para ser sonada, es decir, para ser tocada, por oposición a una obra cantada o cantata.

. *La suite*. Sucesión de danzas populares, alternando un aire rápido y uno lento.

. *La fuga*. Es la forma más compleja que se conoce en la polifonía occidental. Además de ser una forma instrumental puede ser también vocal.

. *E concerto grosso*. Consta de tres movimientos, alternándose los rápidos con los lentos, como sucede en la sonata.

. *El concerto solista*. Parecido al concerto grosso pero aquí solo hay un instrumento solista, lo cual permite un mas alto grado de virtuosismo.

4– La música del Barroco en Italia

4.1– La música religiosa

La música religiosa estuvo totalmente identificada con el panorama general la lírica del siglo XVII, con la única diferencia de que en los templos no se permitía la estenografía.

Las formas musicales religiosas adoptaron nombres distintos de las formas profana, pero las diferencias en su espíritu y su estructura no fueron notables. Se siguieron practicando formas religiosas del pasado, como la misa y el motete.

Pero la influencia de la época provocó otras nuevas formas, como el oratorio, la cantata y la pasión. Sobre la severa polifonía religiosa anterior, cada una de las voces empezó a ser sustituida por grupos de cuatro o más coros, llegándose a las monumentales construcciones vocales de Agostino, que compuso una misa a 48 voces y Orazio Benèvoli, que escribió una misa a 52 voces.

Durante el siglo XVII se puede hablar de tres formas diferentes de música religiosa: la polifonía vocal, el solo acompañado de algunos instrumentos y el estilo concertante de voces e instrumentos conjuntados.

4.2– El oratorio

El oratorio es una forma musical con partes líricas y dramáticas, donde los personajes no actúan, sino que cantan una historia. Además de solistas intervienen el coro, la orquesta y un narrador o cronista de escena. Los primeros textos de los oratorios fueron bíblicos, y escritos en latín, después fueron religiosos, con carácter educativo y moral y escritos en italiano.

4.3– La cantata

La cantata tuvo un origen profano; su forma primitiva constaba de arias y recitativos que se alternaban y a los que acompañaba un instrumento. Hay dos tipos de cantata, llamados cantata de iglesia y cantata de cámara.

Parece ser que fue Alessandro Grandi con su obra *Cantate e arie a voce sole*, quien dio nombre a la cantata en el año 1620.

A comienzos del siglo XVII se desarrollaron las cantatas en Italia y adquirieron mayor variedad al introducir Luigi Rossi la alternancia de arias y recitativos.

La cantata procede del madrigal, remonta su origen a las Nuevas músicas de Caccini y fue practicada por Monteverde, Cesti, Carissimi y Scarlatti.

4.4– La música instrumental

La total independencia de los instrumentos con respecto a las voces, la aparición del virtuoso y la búsqueda de nuevos timbres fueron los puntos de arranque de lo que más tarde se convirtió en una floreciente música instrumental. Un iniciador de este género fue Giovanni Gabrieli con sus canciones y sonatas.

Un paralelismo entre la música vocal y la música instrumental la estableció el aria solista en el mismo plano que la sonata *solo*, y las ornamentaciones y coloraturas compitieron con la brillantez técnica del virtuoso instrumental.

De la sonata para un instrumento se pasó a la sonata para dos y más tarde para tres. Surgieron así las primeras agrupaciones de cámara para las que escribieron estos músicos:

. Giuseppe Torelli (1685–1709)

. Tomaso Albinoni (1671–1750)

. Filipo Vitali (1590–1653)

. Arcangelo Corelli (1653– 1713)

Similar a la sonata y a la suite en su estructura, el concierto es una obra escrita para un solista o grupo de solistas que contrasta con el resto de la orquesta. Según el marco donde se interprete, será denominado concierto de iglesia o concierto de cámara.

4.5– Antonio Vivaldi

Vivió entre los años 1678 y 1741, fue el principal representante de la música instrumental del siglo XVII. Nació en Venecia y heredó de su padre la destreza en el manejo del violín. Se ordenó sacerdote, aunque pronto su vida quedó absorbida por sus actividades como profesor de violín, compositor, maestro de capilla y empresario de ópera. Murió solo y pobre en Viena.

Vivaldi practicó el concierto, tanto el concerto grosso como el solista. Imprimió al concierto una gran expresividad, generalizó el esquema rápido–lento–rápido y aplicó a la música instrumental todos los recursos estilísticos de la música vocal. Vivaldi influyó mucho en la música instrumental, hasta tal punto que Bach transcribió algunas de sus obras. Vivaldi es, además un precursor del poema sinfónico.

Hizo notables importaciones a la composición y a la técnica violinística. Pero también compuso obras para todos los instrumentos, incluido un Concierto para guitarra.

5– La música del Barroco en España

5.1–Música para el teatro

El siglo de oro que vivió España en el Renacimiento extendió su influencia hasta el Barroco e impidió que los nuevos vientos musicales llegaran a España. No obstante, nacieron en este periodo géneros típicamente españoles, como la zarzuela y la tonadilla.

. *La zarzuela*. El origen de este nombre parece provenir del palacio de la Zarzuela, en el Real Sitio del Prado, donde se reunían músicos y artistas para entretenér a los reyes con obras que tenían texto y música. En el año 1648 se estrenó *El jardín de Falerina*, con textos de Calderón de la Barca y música de autor desconocido. En esta obra se alternaron escenas habladas con otras cantadas sobre temas populares españoles, ingredientes que constituyen las notas características de la zarzuela. La primera zarzuela propiamente dicha fue *El golfo de las sirenas*. Compositores iniciadores de la zarzuela fueron, entre otros, Nebra, Antonio de Literes, Sebastián Durón, y Juan Hidalgo.

. *La tonadilla*. Es un intermedio satírico que generalmente concluye con una danza española. Su nombre le viene de la acción de dar el tono para iniciar el canto. La tonadilla surgió a principios del siglo XVIII y desapareció antes de llegar a la mitad del mismo. Sus compositores más célebres fueron Pablo Esteve, Luis Misón y Blas de Laserna.

. *La ópera*. Se intentó, pero sin éxito, una ópera española como *La selva sin amor* con texto de Lope de Vega, o *Celos que del aire matan*, con texto de Calderón de la Barca y música de Juan Hidalgo, cuya partitura íntegra se conserva. También hubo autores que practicaron la ópera italiana, como Domènec Terradellas, que estrenó óbras por toda Europa y Pérez, operista en Nápoles. En el siglo XVIII, la ópera italiana se puso de moda en la corte borbónica, gracias a la presencia del famoso cantante castrato Farinelli.

5.2– La música religiosa

Contó con buenos maestros, como Mateo Romero, Carlos Patiño, Joan Pau Pujol y Joan Baptista Comes. Todos siguieron las directrices renacentistas, logrando monumentales obras para dos o más coros y hasta

quince voces. Francisco Valls dejó una interesante Misa Aretiana, llena de innovaciones armónicas. No obstante, el padre Feijoo habla de una música artificiosa, ligera, superficial, y con abuso de florituras. El monasterio de Montserrat realizó una estimable tarea, a la que contribuyó de forma decisiva Juan Domingo Cacerols.

5.3– La música instrumental

Merece especial mención en este campo el padre Antonio Soler. Fu discípulo de Domenico Sacarlatti y escribió gran número de sonatas a uno o dos tiempos. Que rezuman carácter español. Como autor dramático compuso El defensor de su agravio, y Efectos de odio.

Destacaron también el organista Cabanilles, ya citado, autor de múltiples batallas, composiciones que evocan una batalla entre instrumentos; Francisco Correa de Arauxo, continuador de la escuela de Cabezón, que muestra gran teórico y consumado maestro en su Libro de tientos y discursos de música práctica y teórica de órgano, y José de Torres, que escribió un tratado de órgano.

La guitarra española tuvo en Gaspar Sanz al gran maestro. Se formó en Nápoles e introdujo en España la técnica guitarrística italiana. Fue profesor de un hijo de Felipe IV, para quien escribió su célebre Instrucción de música para la guitarra española, donde ofrece una variada colección de danzas españolas: pasacalles, zarabandas, chaconas, etc.