

EL BARROCO. Siglo 17 y la primera mitad del siglo 18.

Hay dos fechas significativas. El inicio en 1600 con el estreno de la primera opera conservada y el final 1750 con la muerte de Bach.

El hombre ya no persigue la expresi3n ideal de belleza como en el Renacimiento, sino que se siente una persona sensible ala pasi3n y la fantas3a. El arte barroco busca la expresi3n de sentimientos, el sentido del movimiento y los contrastes, el gusto por el detalle y la ornamentaci3n.

El barroco periodo mas revolucionario de la historia de la m3sica. Nace la orquesta y con ella, las grandes formas instrumentales y vocales. Se establece el uso de la tonalidad y de la armon3a. Surgen los primeros int3rpretes virtuosos y los primeros grandes compositores.

La m3sica estar3 al servicio de las grandes monarqu3as europeas, la aristocracia y la iglesia, que la utilizaran como una manifestaci3n mas de su poder. El papel del m3sico se reduce al de un sirviente de su protector.

M3sica vocal profana.

Los compositores siguen cultivando formas vocales heredadas del renacimiento, pero ya no se presentan las voces superpuestas como igual importancia sino que se destacara la voz superior sobre las dem3s, que quedaran subordinadas al acompa±amiento del canto.

Conocida como monid3a acompa±ada presente tanto en la m3sica vocal como en la instrumental. El cambio de una concepcion mel3dica–horizontal (textura contrapunt3stica) a una concepcion ac3rdica–vertical (textura arm3nica)

Melod3a superior implica la aparici3n de una nueva voz grave, que hace se sustento arm3nico y recibe el nombre de bajo continuo.

El madrigal es una de las formas m3s representativas de este cambio estil3stico, que ser3 definitivamente asumido a partir del libro V d madrigales de Claudio Monteverdi, publicado en el a±o 1605.

El nacimiento de la 3pera. (Resumen)

M3sica vocal religiosa

La m3sica religiosa seguir3 teniendo un gran peso durante el Barroco. La iglesia protestante___el coral como forma mas representativa, y la iglesia cat3lica continua cultivando el motete y la misa.

Surgen nuevas formas como la cantata, el oratorio y la pasi3n, que imitaran la grandiosidad de la opera profana para influir emocionalmente en sus fieles.

LA CANTATA

Palabra cantata significa (m3sica para cantar)

Termino opuesto a la palabra sonata (m3sica para sonar o tocar con instrumentos)

La cantata forma profana de car3cter l3rico–amorosa que ser3 adoptada por la m3sica religiosa

cambiando el texto por fragmentos del evangelio, de los salmos o por temas religiosos populares.

Forma compleja, escrita para orquesta, coro y solistas, y formada por la sucesi3n de recitativos y arias.

Compositores mas representativos Georg Philipp Telemann(1681–1767), J.S.Bach(1685–1750)

EL ORATORIO

Opera de tema religioso pero sin representaci3n esc3nica. Mas elaborado y extenso que la cantata.

Forma compleja escrita para la orquesta, coro y solistas y formada por la sucesi3n de recitativos arias y coros.

Al no ser una obra representada, el oratorio introduce la figura de un narrador y refuerza el papel de coro, que ir3n relatando la acci3n basada en los textos del antiguo y nuevo testamento.

Compositores m3s representativos. Georg friedrich haendel (1685–1759) cuyo oratorio mas famoso es el Mes3as (aleluya)

LA PASION

Oratorio que trata el tema exclusivo de la pasi3n y muerte de cristo inspir3ndose en los evangelios. Forma compleja estructurada en recitativos, arias y coros, y escrita para orquesta, coro y solistas.

La figura del narrador es el evangelista que relata los acontecimientos los personajes del evangelio son solistas y las partes de los disc3pulos y el pueblo las interpreta el coro.

Compositor mas destacado Johann Sebasti3n Bach con dos temas fundamentales. Pasi3n seg3n san Juan y seg3n san Mateo.

MUSICA INSTRUMENTAL.

Punto culminante durante el barroco.

Papel decisivo la evoluci3n t3cnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta como grupo estable y organizado en el que se busca el perfeccionamiento de los instrumentos y la riqueza timbrica. El compositor cuidara el colorido de sus obras detallando en la partitura su instrumentaci3n y el interprete se ira especializando en su instrumento, lo que dar3 lugar a los primeros <<virtuosos>>

Orquesta aparecen ya todas las familias instrumentales: cuerda–viento madera–viento metal–percusi3n. Base fundamenta cuerda frotada y el bajo continuo normalmente por el clave aunque tambi3n se utiliza el arpa y el 3rgano. Durante los primeros a3os del Barroco se mantiene una rica composici3n para instrumentos de teclado(3rgano y clave) algunos instrumentos de cuerda (la3d, vihuela, viol3n). Obras basadas en la improvisaci3n, variaci3n, el contrapunto imitativo de las voces y piezas de danza.

LA FUGA

Forma m3s importante para instrumentos de teclado. Forma simple de un solo movimiento y de textura contrapunt3stica basada en el uso sistem3tico de la imitaci3n. El tema principal llamado <SUJETO> va alternando con temas secundarios o <contra sujetos> y con partes de imitaci3n mas libres llamadas <episodios>.

A mediados del siglo 17 surgen las grandes formas instrumentales barrocas que marcaran, no solo este periodo, sino toda la música posterior: la suite, la sonata y el concierto.

LA SUITE

Resultado de la evolución de la música de danza del renacimiento. Asociaba parejas de bailes de distinto ritmo y movimiento.

Forma instrumental compleja por la sucesión de danzas del distinto carácter y en número variable. Misma tonalidad y suelen responder a formas binarias

Estructura más habitual

Allemanda–courante–zarabanda–giga

LA SONATA

Música para sonar

Por instrumentos. Forma compleja dividida en cuatro movimientos o secciones que van contrastando en tiempos lentos y rápidos con diferentes texturas y ritmos

Lento–rápido–lento–rápido

Compuesta para un instrumento solista un dúo o un trío, pero siempre con el acompañamiento del clave como bajo continuo.

EL CONCIERTO

Deriva de la palabra <concertare> expresa la idea de ordenar y juntar cosas distintas. El concepto de contraste reflejado durante todo el barroco en múltiples elementos, alcanza su expresión mas perfecta y constituye una de las grandes formas musicales.

Forma compleja compuesta por la sucesión de tres movimientos contrastes:

Rápido–lento–rápido

Según como intervengan los instrumentos.

- concerto grosso. Para un grupo de solistas (concertino) y el resto de la orquesta (tutti) van contrastando alternándose en la interpretación de partes nuevas y fijas
- concerto a solo: compuesto para un solo instrumento solista a constante dialogo con la orquesta.

Antonio Vivaldi. La mayor para violín aunque también para fagot, violonchelo y flauta.

MUSICA ESCENICA

Primeras representaciones en la introducción de números musicales dentro de la representación teatral.

El teatro se convirtió en España en un autentico fenómeno de masas,

La música formaba parte del espectáculo, introduciéndose en el intermedio de las escenas y en el final de

la obra. Interpretaciones vocales e instrumentales de carácter breve y no siempre en relación con el argumento.

La tontadilla

Música escénica. Los populares corrales de comedia y consistían en la incorporación de números musicales intercalados entre los actos de la comedia. Cortas y de carácter jocoso y satírico que retrataban las costumbres de la época y solían terminar con danzas populares.

La opera

Influencia italiana de carácter aristocrático que se desarrollara en torno a los palacios reales.

La primera opera española fue la selva sin amor, texto de Lope de Vega. No conocemos el nombre de su compositor de la Música.

primera obra conservada, aunque incompleta, es celos aun del aire matan con libreto de Calderón de la Barca y música de Juan Hidalgo.

La llegada al trono de los Borbones trajo a la corte española compañías de compositores y cantantes de opera italianos que imponían su gusto impidiendo el desarrollo de una opera española.

Los compositores españoles intentaron reaccionar a la competencia italiana desarrollando el nuevo género de la zarzuela

La zarzuela

Género típicamente español su nombre deriva del palacete real de Madrid.

Felipe IV inauguró la costumbre de representar comedias con música para la distracción de la corte. La zarzuela utiliza como idioma el castellano y consiste en la sucesión de partes cantadas y partes habladas. Compositores más destacados Sebastián Durón y José Nebrera.