

El barroco es el movimiento artístico que sucede al Renacimiento. Nace el año 1600 y afecta a todas las artes.

Para los autores de la época, la música del Barroco era extravagante, antinatural y recargada. De esta manera el Barroco puede definirse como un estilo de movimiento desordenado, de sentimientos y expresividad.

Periodos de la música barroca.

La música barroca se distingue en tres periodos:

– *Primer barroco (1580–1630)*: Empieza a tener importancia la expresión a través de la música, con una interpretación muy violenta de las letras.

– *Barroco medio (1630–1680)*: Es la época de la ópera y la cantata.

– *Barroco tardío (1680–1730)*: Se produce una separación total de la música instrumental y de la música vocal.

Características de la música barroca.

– La música barroca tendía a la búsqueda de los efectos sonoros, al adorno de las melodías y a la subordinación de unas voces a otras.

– En este período, empezó a diferenciarse la música vocal de la instrumental.

– El músico Barroco tenía pocos recursos económicos y por eso vivía bajo la protección de la Iglesia o de los ricos nobles

– Se utilizaba el bajo continuo, realizado por instrumentos graves, que sirve de apoyo a la melodía.

– Una de las innovaciones respecto al Renacimiento, era la composición de obras para más de un coro.

– La armonía era más variada.

– El ritmo era muy marcado y vibrante.

Características de la pintura barroca

La pintura barroca se aleja del elitismo manierista en busca de una expresión más didáctica. Es una pintura realista, naturalista, que dota al cuadro de contenido sugerente, formas ensoñadoras, poesía y evocación de lo antiguo, exceptuando los interiores holandeses. Las obras barrocas están dotadas de un profundo naturalismo. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo.

La pintura barroca holandesa y de Flandes es heredera directa de la flamenca, tiene un lenguaje más burgués, que le diferencia del lenguaje cortesano del resto del mundo. El barroco admite una gran variedad de temas y técnicas, propaga los valores de la Contrarreforma, el absolutismo y la burguesía. Se recrea en los espacios abiertos, predomina el color y la luz sobre el dibujo, y busca los efectos de contraste que producen las luces y las sombras, con una técnica que se llamará tenebrismo. La pincelada suele ser larga y flexible.

Frecuentemente utiliza la perspectiva aérea para dar profundidad al cuadro.

El Barroco, escultura: Italia

La escultura barroca es heredera directa del manierismo. Se trata de una escultura realista en la que aparecen composiciones de gran dinamismo. Un dinamismo que no es ordenado, sino espontáneo, en el que predominan los escorzos. Utiliza el mismo tipo de material, mármol, bronce y madera. Los temas tienden a ser más profanos, mitológicos, en donde el desnudo adquiere particular importancia. Los retratos, bustos, recobran su importancia, continúan haciéndose monumentos funerarios, en los que se exalta la fama y la virtud. Sin embargo, predominan los temas religiosos. Se acude frecuentemente a las fuentes mitológicas. Pero, además, la escultura se vuelve urbana, aparecen en las calles, plazas y fuentes, integradas con la arquitectura. La escultura barroca se caracteriza por su fuerza y monumentalidad, su movimiento compositivo, su dinamismo, proyectado hacia fuera, sus composiciones diagonales, su expresividad y su tratamiento de la ropa. Pretende resaltar las virtudes políticas y humanas de los personajes, sobre todo en las tumbas. Todo el barroco está inundado de un fuerte naturalismo figurativo que a la vez expresa las pasiones.

Las formas vocales:

Las podemos dividir en dos grandes apartados, que son: las

profanas y las religiosas.

Las formas vocales profanas son:

– La ópera: Es una forma musical barroca de carácter narrativo y con representación escénica. Es el sistema más perfecto de llevar a cabo la dramatización barroca, porque en ella se dan una gran cantidad de elementos que se contraponen y colaboran a ello. La ópera puede ser de dos tipos:

- Ópera seria: es de carácter aristocrático con temas mitológicos y que se origina con la reforma del libreto por Apóstol Zeno y Pietro Metastasio.
- Ópera bufa: es de carácter popular. Los protagonistas no son dioses, sino personas de la clase media que critican a la aristocracia.
- Otros tipos de forma vocal profana son: la cantata, el Singspiel y la zarzuela.

Las formas vocales religiosas

Tiene una gran importancia durante el Barroco. La Iglesia la necesita para aquellas impresionantes ceremonias de la época y como método para influir emocionalmente sobre el cristiano. Hay varias formas vocales religiosas:

- El oratorio: forma vocal religiosa barroca, de carácter narrativo, sin representación escénica.
- La cantata: es una forma musical, compuesta sobre un texto religioso de carácter lírico en el que intervienen solos, orquesta y coros, y formada por arias y recitados. A diferencia del oratorio no se canta historia alguna y el coro tiene menos importancia.
- La pasión: Es una gigantesca cantata para celebrar el dogma central del Cristianismo, que es la Pasión y muerte de Cristo.

Formas instrumentales.

- La suite: Es un conjunto de danzas contrastantes y en la misma tonalidad (generalmente), pero con diferente medida y tiempo.
- 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).
- 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:
 1. Exposición: Aparece el tema en cada una de las voces en forma sucesiva. El tema melódico que está en la tónica se le denomina sujeto y al que va en la dominante se le denomina respuesta. A veces hay un tema secundario llamado contrasujeto.
 2. Desarrollo: Se "juega" con los aspectos rítmicos y melódicos del tema central.
 3. Sección Conclusiva: Regresa el tema central en su versión original, pero se advierte la proximidad del fin.
 4. Coda: Es una pequeña sección que afirma el tono central de la obra para darle su sentido conclusivo.