

-Módulo 5-

BARROCO

La era barroca se extiende de 1600 a 1750.

La palabra **Barroco** fue en su origen un término para un estilo de arquitectura y arte producido entre finales del siglo XVI y mitad del siglo XVIII.

El periodo fue de gran creatividad con personajes como Shakespeare y Cervantes en la literatura y Newton con Galileo en las ciencias.

La **música** también floreció hacia 1590 había emergido un nuevo estilo musical que situaba una voz o instrumento solista por encima de un acompañamiento simple- EL BAJO CONTINUO que era ejecutado con teclado, laúd o guitarra. La monodia daba al intérprete libertad para embellecer y ornamentar la línea melódica algo impensable en el estilo polifónico anterior.

Encontró su máxima expresión en las artes relacionadas con la Iglesia. Se deja de lado la polifonía pero luego se retoma con nuevos tipos dramáticos: la ópera, el oratorio, la cantata y diferentes modos instrumentales. Se inició la moda de sopranos y contraltos masculinos.

Echemos un vistazo a la música de la época

Tipos corales		Tipos instrumentales	
ÓPERA	En sus principios, la ópera intentó unir la música y el drama según se creyó que existía en la antigua Grecia. Pero se jerarquizó cuando se fusionó con elementos de madrigal y de la música festiva religiosa. A partir de ese momento comienza a tener mayor aceptación, no sólo en las cortes sino también en sectores populares, más que nada en Italia. Como género cuya temática se centraba en temas		Al igual que la ópera, la música instrumental tuvo un amplio desarrollo debido al perfeccionamiento de los instrumentos, desatacándose el violín a partir del trabajo de Stradivarius y Guarnei. Por su sonoridad fue desplazando a la viola. Lo mismo sucedió con el clavicordio y el clavicémbalo, que en el máximo de su desarrollo desplazaron al laúd. El órgano adoptó una notación moderna y permitió que se desarrollen grandes obras. La orquesta fue modificando su conformación, hasta dejar establecido un grupo de instrumentos de viento conjuntamente con los

	<p>históricos o mitológicos (tratados superficialmente, como una serie de episodios teatrales), dio lugar formas tales como:</p> <p>Aria: el término significa “aire”. Se terminó de definir en el siglo XVII. Se trata de una parte o pieza vocal con un desarrollo dividido en tres secciones; la segunda sección puede diferir en tema y tonalidad de la primera. Tanto en la ópera como en el oratorio, las partes solistas eran un recitativo y luego, para mejorar la calidad declamatoria dramática, se comenzó a desarrollar una línea melódica.</p> <p>Obertura: sección instrumental que será antecedente de la sinfonía clásica. La ópera tuvo influencia sobre el oratorio, la pasión y las misas.</p>	<p>instrumentos de cuerdas frotadas: violín, viola. Violoncelo y contrabajo.</p> <p>La música comenzó a ser subvencionada por la nobleza, que sustituyó a la Iglesia como principal mecenas, dado que las obras de carácter profano (ópera, concierto grosso y concierto solista) fueron cada vez más reconocidos y relevantes.</p> <p>La Iglesia de la reforma luterana progresivamente dio curso a un estilo popular de música religiosa basado en lo roral: el himno con textos en lengua vernácula, no en latín.</p>
<p>ORATORIO</p>	<p>Composición coral basada en un tema religioso para solista, coro y orquesta, que se ejecuta sin ningún componente escénico. La ópera y el oratorio surgieron en la misma época en Italia, a principios del siglo XVII.</p>	<p>FUGA</p> <p>Surge a partir del motete renacentista. Un fragmento melódico de cada voz es presentado entrando por separado. El tema muestra la esencia, estableciendo el modelo rítmico y tonal de la fuga que pautará el carácter.</p>
<p>CANTATA</p>	<p>Se inicia a principios del siglo XVII con similitud con lo que podría denominar ópera en forma de pequeño concierto. Estaban escritas en estilo de recitativos, elaboradas para una sola voz, al igual que las primeras óperas. Actualmente se usa este término para denominar una composición con partes solistas, coro y orquesta, con un estilo semejante al operístico pero sin representación escénica.</p> <p>En el siglo XVII y XVIII, acorde a la temática se realizaron cantatas de cámara (con motivos profanos) y cantatas de Chiesa,</p>	<p>SONATA BARROCA</p> <p>No es antecedente de la sonata clásica. Se trata de un tipo de composición con un diseño diferente. Su máximo desarrollo es debido a la popularidad y al desarrollo de habilidades técnicas con el violín, aunque también hay obras para flauta, oboe, viola da gamba y otros instrumentos.</p> <p>El acompañamiento solía ser para clavicémbalo (u otro instrumento de la familia) y no tenía parte propia (solista). Sólo se le escribía mediante un cifrado el</p>

	referidas a temáticas religiosas.		acompañamiento, bajo continuo, (bajo cifrado). Constaban de cuatro movimientos: Adagio-Allegro-Largo-Allegro.
CORAL	Equivalentes a los himnos protestantes ingleses, se usaron durante los servicios religiosos y fueron armonizados en cuatro voces para ser cantados por la congregación Preludio coral: surgieron de las improvisaciones de los organistas sobre el himno que cantarían la congregación. Evolucionó, dando lugar a diferentes tipos de composiciones y se compusieron para ser tocados en órgano.	SUITE INSTRUMENTAL	Se trata de una sucesión de danzas derivadas de bailes antiguos con ritmos contrastantes- que perdieron su carácter esencial en el siglo XVIII-, elaboradas en una misma tonalidad y en una forma simple binaria. Cuando eran compuestas para un instrumento y bajo continuo se denominaban “sonata” (de cámara); cuando se trataba de un conjunto de cuerdas, suite, y cuando se escribían para clavicémbalo eran denominados con diferentes nombre: suite, partita, lessons. Los primeros tres movimientos de la suite suelen ser: allemande (allegro); courante (movimiento más rápido); sarabande (lento y expresivo). Casi siempre concluía con una gigue. Entre sarabande y gigue (giga) pueden aparecer dos o tres piezas: minuet, gavotte, bourrée, courre, polonaise, air, rigaudon, etc. Esto fue más frecuente en Francia.
PASIÓN	El origen se remonta al siglo IV, cuando para Semana Santa se recitaba la Pasión y Muerte de Jesucristo según el Nuevo Testamento. En el Renacimiento los compositores pusieron música a capella y en el siglo XVII, Schütz elaboró un modelo de pasión influenciado por la ópera italiana, con la cual surgió este nuevo tipo	CONCERTO GROSSO	Durante los últimos años del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, la forma más conocida y desarrollada en la música instrumental fue el concerto grosso. Consta de varios movimientos que se desarrollan alternando el contraste de dos masas tímbricas enfrentadas, en una relación antifonal. Una

	<p>de oratorio de pasión, en la cual el texto bíblico se desarrolla apoyándose por estrofas rimadas.</p>	<p>denominada tutti o concertó, conformadas por las cuerdas agrupadas en: violín, viola, violoncelo y contrabajo. Instrumentos de teclado (que realizan el bajo continuo o cifrado) se contraponen a la otra, solo o concertino, conformada por un grupo de instrumentos solistas de cuerdas o vientos o mixtos. El número de movimientos puede variar, de la misma forma que el diseño y la tonalidad. En todas sus formas, el principio rector es la forma de progresión ordenada de un tono a otro para concluir en la tónica.</p>
		<p>CONCIERTO SOLISTA</p> <p>Conserva el mismo principio de concierto grosso, pero en este caso el concertino es un instrumento solista, con la finalidad de destacar el virtuosismo.</p>
		<p>ÓPERA SINFÓNICA U OBERTURA</p> <p>Este género se separó de la ópera y se conformó como pieza relativamente de corta extensión y de estilo libre: preludio, tocatas, fantasías, etc.</p>

Orquesta Barroca

En esta época surgieron los LUTHIER

MÚSICOS Y COMPOSITORES DESTACADOS.

[JEAN BAPTISTE LULLY](#) 1632 – 1687

Era hijo de un molinero italiano. Al trasladarse a Francia, ascendió rápidamente hasta obtener un cargo en la corte en la corte de Luis XIV, el Rey Sol, y se convirtió en el compositor más influyente en la historia de la música francesa. Durante un cuarto de siglo tuvo el poder casi absoluto sobre la vida musical francesa. Durante un cuarto de siglo tuvo el poder casi absoluto sobre la vida musical francesa, incluidas la ópera, el ballet y la música teatral, así como cualquier publicación musical.

Entró a la corte francesa a los trece años como paje y profesor, pero pronto pasó a formar parte de los músicos. Ejerció de compositor y de superintendente de la música de la cámara real con responsabilidades como la dirección del conjunto de cuerda del rey, los "24 violins du Roi". Sus últimos años de carrera los dedicó a componer *ballets* y *grand opera* para la corte. Su muerte es famosa: mientras dirigía, marcando el compás con su bastón, se atravesó un dedo del pie; se le formó gangrena y murió al poco tiempo.

[ARCÁNGELO CORELLI](#) 1653-1713

Entre sus contemporáneos, fue el compositor y violinista más famoso del periodo barroco, y no de los más influyentes después de Monteverdi. Aunque no fue un compositor prolífico- con un total de seis colecciones-, su composición instrumental era admirada por un refinamiento armónico y estilo brillante, y dejó huella en muchos compositores como Bach y Händel.

JOHANN PACHELBEL 1653-1706

Fue una de las figuras más importantes de fines del siglo XVII en cuanto a música de cámara y teclado europea. Hoy día es conocido por su *Canon en re*, pero en su época fue muy popular como organista y compositor prolífico.

Canon en re permaneció en la sombra hasta hace muy poco, ganó su estatus actual de pieza básica del repertorio clásico entre 1970 y 1980.

ALESSANDRO STRADELLA 1639-1682

De cuna noble, Stradella fue cantante, profesor de canto, violinista y compositor. Murió asesinado en Génova, en el que fue el segundo atentado que sufría.

El primero tuvo lugar en 1677, tras su reacio matrimonio con Agnese, una alumna con la que huyó. El ex amante de la joven contrató a los atacantes, y el suceso provocó un incidente tradicional. A lo largo de toda la conspiración, Stradella no dejó de promocionar su música, y con frecuencia recibió encargos de la nobleza. Compuso sus populares obras muy deprisa, que incluían 170 cantatas, muchas óperas y una obra al estilo del *concerto grosso*.

FRANCOIS COUPERIN 1668-1733

A temprana edad, organista y más tarde compositor de obras para teclado, eclipsó la fama de su famoso tío Lois, también compositor. Sus piezas para clavecín, obras a pequeña escala para clavicémbalo, se consideraron “tesoros nacionales”. Aún hoy son básicas en el repertorio para teclado, además de la personificación de la música instrumental barroca en Francia

HENRY PURCELL 1659-1695

A pesar de su corta vida, es uno de los compositores ingleses más importantes. Su facilidad para escribir todo tipo de géneros y para todo tipo de público, su popularidad en la corte durante tres reinados diferentes, y su extensa producción de odas para la corte, música teatral, himnos sacros, canciones seculares y cánones, música para cámara y solos para órgano son prueba de su prodigioso talento.

ALESSANDRO SCARLATTI 1660-1725

Italiano, considerado como el fundador de la ópera napolitana, parece que su estilo fue más general; solo una de sus más 110 óperas, *El triunfo del honor*, es totalmente napolitana en cuanto a música y texto.

ANTONIO VIVALDI 1678-1741

Fue el más admirado de los compositores barrocos italianos y uno de los más prolíficos. Aparte de sus más de 500 conciertos, compuso varias óperas, obras vocales sacras (como su famosa Gloria) y otra gran cantidad de obras instrumentales, mientras su virtuosidad al violín le proporcionaba fama internacional. Como su padre, tenía un intenso pelo rojizo, con lo que le apodaron “en Cura rojo”.

Hijo de un violinista, trabajó como violinista mientras estudiaba sacerdocio. En 1703 obtuvo un cargo en la institución del Pío Ospedale della Pietá, donde ejerció de profesor para las niñas abandonadas (aunque con gran talento) y les hizo obtener fama internacional. Pronto también se hizo un nombre como compositor y las publicaciones de su música fueron muy alabadas e imitadas.

El talento como violinista y orquestador queda demostrado en los papeles desafiantes que les da a los instrumentos solistas y conjuntos, y el tener a mano a los intérpretes talentosas del Ospedale le permitía adaptar sus obras a determinados virtuosos y combinaciones de instrumentos.

[GEORG PHILIPP TELEMANN](#) 1681-1767

Fue un prolífico compositor del barroco. Adquirió fama internacional por la calidad de su música, que reflejaba la tendencia musical del momento, y la extensa divulgación de sus obras: su innovadora revista alemana *Der getreue Music-Meister* (El fiel maestro de música) proporcionaba a las principiantes piezas vocales e instrumentales para que pudieran interpretar música en sus casas.

[GEORGE FRIDERIC HÄNDEL](#) 1685-1759

Händel fue el gran artista, viajante y empresario del siglo XVIII. Durante su vida representó una síntesis única entre la escritura instrumental alemana y la operística italiana y, además, una era completa de la música inglesa. Aunque actualmente es conocido por su Música acuática, su Música para los reales fuegos artificiales y su Mesías, centró gran parte de su carrera en las obras dramáticas y con ellas se labró un nombre.

[JOHANN SEBASTIAN BACH](#) 1685-1750

Durante su vida fue conocido principalmente como organista, y como compositor lo eclipsaron sus hijos. No obstante, a fines del siglo XVIII, sus obras musicales vocales, corales, para teclado e instrumentales, tanto sacras como seculares, fueron redescubiertas por un público nuevo y más apreciativo, que admiró su calidad y espíritu únicos. Desde entonces su estela no ha dejado de ascender.

...Sigamos conociendo su historia en **COMICS...**

DEL SIGLO XVII AL XVIII, LA FAMILIA ALEMANA BACH CONSTITUYE UNA VERDADERA DINASTÍA DE MÚSICOS. EL PRIMERO ES JUAN SEBASTIÁN, CLARO.

NACIDO EN 1685 (COMO HÄNDEL), HUÉRFANO A LOS 10 AÑOS, APASIONADO POR LA MÚSICA, TRABAJA DÍA Y NOCHE Y DEMUESTRA SUS EXTRAORDINARIAS DOTES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ÓRGANO Y EL CLAVECÍN.

SUS CUALIDADES DE VIRTUOSO SON INDISCUTIBLES: SE PRESENTA A UN CONCURSO Y TODOS LOS PARTICIPANTES HUYEN.

VARIOS PRÍNCIPES ADOPTAN A JUAN SEBASTIÁN, PERO ES EL PRÍNCIPE DE COERTHEN EL QUE ANTES RECONOCE SU TALENTO. DURANTE SU ESTANCIA EN LA CORTE ESCRIBE PRINCIPALES MAESTRAS: LOS CONCIERTOS DE BRANDENBURGO Y LAS SUITES.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU PRIMERA MUJER, MARIÁ BÁRBARA, BACH SE CASA CON LA JOVEN CANTANTE ANNA MAGDALENA, QUE LE DARÁ LOS HIJOS (ÉL YA TENÍA 7).

A LOS 35 AÑOS, BACH ACEPTA EL PUESTO DE CANTOR DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS, EN LEIPZIG, SU CONTRATO LE OBLIGA A CREAR UNA OBRA NUEVA PARA CADA CEREMONIA. ¡COMPONE 300 CÁNTICOS, UNA CADA DOMINGO!

BACH CONSUME UNA PARTE DE SU TIEMPO A LA ENSEÑANZA. SUS ALUMNOS, JÓVENES O MENOS JÓVENES, NO RESULTAN NUNCA BAILANTES.

DE TODOS MODOS, BACH ENCUENTRA TIEMPO PARA SELECCIONAR A LOS MEJORES Y TOCAR CON ELLOS EN LA FAMOSA CERVECERÍA ZIMMERMANN.

NO ES FÁCIL COMPONER ORATORIOS, FUGAS Y CONCIERTOS RODANDO DE 20 NIÑOS QUE GRITAN Y LLORAN...

TASÍ CUALQUIERA SE INBARA!

¡Y VERA QUE ESTE ES UN DÍA TRANQUILO!

BACH MUERE EN 1750. SU INMENSAS PRODUCCIÓN INCLUIE MISAS, PASIONES, CANTATAS, CONCIERTOS Y SONATAS. PERO SU EXCELENCIA SE REFLEJA EN SUS FUGAS. ES TAN FAMOSO COMO INTERPRETE, QUE PASARÁ MUCHO TIEMPO ANTES QUE LE RECONOZCAN, ADEMÁS, COMO CREADOR.

EN UNA FUGA, UN TEMA Y SUS IMITACIONES SUCEASIVAS FORMAN VARIOS SEGMENTOS QUE PARECEN HUIR, PERSIGUIÉNDOSE UNOS CON OTROS.

POCO ANTES DE MORIR, EL REY FEDERICO II DE PRUSIA LO INVITA A POSTDAM Y DURANTE UNA VELADA DE LA CORTE, MUTUAMENTE SE HONRAN TOCANDO JUNTOS. EL REY A LA FLAUTA, EL VIEJO MAESTRO AL PIANO.

-Las Cuatro Estaciones- Vivaldi

Estos cuatro conciertos para violín y orquesta forman parte de una colección de doce publicada en Amsterdam en 1726 con el título *El fundamento de la armonía y la invención*. A diferencia de la mayoría de sus conciertos, el programa de estos cuatro es muy claro: cada uno va acompañado de un soneto ilustrativo impreso en el el libro de partituras del violín principal, con la temática de la correspondiente estación. No se conoce la identidad del autor de estos poemas, aunque se especula que los podría haber escrito el propio Vivaldi. Los conciertos siguieron siendo populares tras la muerte del compositor, especialmente en Francia (donde *La Primavera* era el favorito de la corte francesa), y actualmente figuran entre los conciertos más grabados e interpretados de la historia.

CONCIERTO Nº1, PRIMAVERA (ALLEGRO-LARGO-ALLEGRO)

El largo de la Primavera, el texto narra cómo “el cabrero duerme con su perro fiel a su lado”; la lánguida composición musical solo es interrumpida por el “ladrido de una viola solista”.

<https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w>

CONCIERTO Nº2, VERANO (ALLEGRO NON MOLTO-ADAGIO/PRESTO-PRESTO)

El sol pega fuerte sobre los jornaleros de la granja, pero se avecina una tormenta, que en el tercer movimiento estalla en una furiosa tormenta de granizo acompañada por un igualmente furioso y rápido fragmento interpretado por la orquesta y el solista.

https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w&list=Rdf_pjH2b808w#t=422

CONCIERTO Nº3, OTOÑO (ALLEGRO-ADAGIO MOLTO- ALLEGRO)

El otoño empieza con el baile de un campesino para celebrar la Vendimia y concluye con una cacería (completa, “cuernos, armas y perros”) en la que se derriba un ciervo salvaje.

<https://www.youtube.com/watch?v=U8v12M2mRVM&index=1&list=RDU8v12M2mRVM>

CONCIERTO Nº4 INVIERNO (ALLEGRO NON MOLTO-LARGO-ALLEGRO)

El Invierno describe, primero, el temblor y castaño de los dientes; luego, los momentos de calma junto al fuego y, por último, la intensa alegría de deslizarse sobre el hielo crujiente y escuchar el silbido de los vientos invernales

<https://www.youtube.com/watch?v=uC-USAB530A>

**Actividad
1**

Escucha las Cuatro Estaciones de Vivaldi.
(En las descripciones se encuentran los links de cada Concierto)
¿Qué sensación te produjo cada obra? ¿Coincides con el compositor?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Actividad
2**

Escucha diferentes composiciones de Juan Sebastián Bach
con instrumentos de la época.

- <https://www.youtube.com/watch?v=AgDMxs4aHZU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=I4VcufHzQdM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=pzlw6fUux4o>

**Actividad
3**

¿Has interpretado alguna obra Barroca?

¿Cuál es su compositor? ¿Qué instrumentos se ejecutaron en la obra?

En caso de que su compositor no se encuentre citado anteriormente,
busca información sobre su Biografía y anéxala al material.

.....

**Actividad
4**

Mientras tanto... En América ¿qué sucedía?
Te invitamos a ver la película "La Misión".
Presta especial atención a los aborígenes, conquistador, su identidad y cultura.

Disfrutemos de **DOS GRANDES FRASES BARROCAS**

“El fin de toda música buena es conmover el alma”
Claudio Monteverdi

“El único propósito y razón final de toda música debería ser La Gloria de Dios y el alivio del espíritu”.

Johann Sebastian Bach

CRONOLOGÍA DE LA MÚSICA BARROCA

Bibliografía utilizada

Bernard Deyries y otros. Historia de la música en comics. Pdf

Las formas musicales a través de la historia- 1 ed. –Buenos Aires: Del Aula Taller, 2006.

Música Clásica- Grupo ILHSA, Editorial El Ateneo, 2010.