

BARROCO

1. CONTEXTO HISTÓRICO

El Barroco musical comienza en 1.600 (representación de la primera ópera conservada: "Eurídice") y termina en 1.750 (muerte de J. S. Bach, el más famoso compositor del Barroco).

El término quiere decir recargado, voluptuoso.

El arte barroco busca la expresión de los sentimientos, el sentido del movimiento y los contrastes, el gusto por el detalle y la ornamentación.

1.1 CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Nace la orquesta y con ella, las grandes formas instrumentales y vocales.

El oficio de luthier llega a su máximo esplendor. Evoluciona mucho el arte de construir instrumentos. Los instrumentos de cuerda frotada tienen la forma actual gracias sobre todo a Stradivarius.

Surgen los primeros intérpretes virtuosos y los primeros grandes compositores.

La música está al servicio de las monarquías, la aristocracia y la Iglesia. El músico es un sirviente de su protector.

Hay una melodía principal, una secundaria (bajo continuo) y un acompañamiento vertical.

2 MÚSICA VOCAL PROFANA

2.1 NACIMIENTO DE LA ÓPERA

La ópera surge en el círculo cultural del conde Bardi en Florencia. La "Camerata Fiorentina" reunía a nobles, sabios, filósofos, poetas y músicos.

Querían recuperar el teatro clásico griego. Se ayudan de la música para reforzar el texto. LA ÓPERA ES UNA OBRA DE TEATRO CANTADA.

La 1ª ópera conservada es "Eurídice" de Peri, representada en 1.600.

La que es considerada como la primera gran ópera es "Orfeo" de Claudio Monteverdi, estrenada en 1.607.

Audición:

-Obra: Aria "Tu se morta" de la ópera "Orfeo"

- Autor:Monteverdi

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma:

-Idioma:

2.2 CASTRATI

Eran cantantes masculinos castrados antes de la pubertad para evitar el cambio de voz.

Manténían el timbre agudo y cristalino del niño mezclado con la capacidad torácica de un hombre adulto. Esto les permitía tener un virtuosismo técnico y una potencia vocal extraordinaria.

Los castrati dominaron los principales escenarios de la ópera, que se convirtió en un espectáculo para el lucimiento de los castrati.

Carlo Broschi (1.705-1.782) conocido como Farinelli, fue el castrato más famoso de todos los tiempos. Su extraordinario virtuosismo le hizo protagonista de los mejores escenarios de europa y le procuró una inmensa fortuna.

2.3 PARTES DE LA ÓPERA

La ópera es una forma vocal compleja que se representa. Está compuesta para orquesta, coro y solistas.

Partes instrumentales:

- Si es al principio: obertura, preludio o introducción. Sirve para preparar al público para la representación.
- Si es durante la ópera: interludio o intermedio. Sirve para cambiar decorado, cantantes,...
- Si es al final: coda.

Partes vocales:

- Aria: melodía expresiva para textos emotivos. Generalmente es un solo con artificios del cantante.
- Recitativo: texto declamado para pasajes que requieren un desarrollo ágil. Generalmente es un solo.
- Coro: participan varios cantantes.

2.4 TIPOS DE ÓPERA

2.4.1 ÓPERA SERIA

Es el género preferido de la aristocracia.

Utiliza argumentos basados en temas mitológicos o heróicos.

Es un espectáculo lleno de adornos al servicio del lucimiento de los castrati.

Destacan las obras de Scarlatti y Haendel.

Audición:

-Obra: Aria "When i am laid in earth" de la ópera "Dido y Eneas"

- Autor: Purcell

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma:

-Idioma:

2.4.2 ÓPERA BUFA

Utiliza argumentos basados en la vida cotidiana con personajes cercanos al pueblo.

Emplea el idioma del país.

Criticán la sociedad y a las clases altas.

Es una música más sencilla que prescinde de los castrati y sustituye los recitativos por pasajes hablados.

3 MÚSICA VOCAL RELIGIOSA

En Alemania continúan con el coral y la Iglesia católica sigue con el motete y la misa, pero surgen formas nuevas.

3.1. FORMAS

CANTATA

Significa “música para cantar”.

Proviene de una forma profana de carácter lírico-amoroso, pero cambian el texto por fragmentos de tema religioso.

Es una forma compleja escrita para orquesta, coro y solistas.

Destacan las más de 200 cantatas que compuso J. S. Bach.

ORATORIO

También es una forma compleja escrita para orquesta, coro y solistas.

Tiene la estructura de una ópera, pero con temática religiosa y sin representación.

Al no ser representada, se introduce la figura del narrador que relata la acción basada en textos del evangelio.

Destaca Haendel con su oratorio “El Mesías”.

Audición:

-Obra: “Aleluia” del “Mesias”

- Autor:Haendel

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma:

-Idioma:

PASIÓN

Es un oratorio con el tema de la pasión y muerte de Jesucristo.

El narrador es el evangelista.

Destacan la “Pasión según San Mateo” de J.S. Bach.

Audición:

-Obra: Coral “Ich will hierbeidirstehen” de “La Pasión según San Mateo”

- Autor: J. S. Bach

-Época:

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma:

-Idioma:

4 MÚSICA INSTRUMENTAL

Se emancipa completamente de la vocal.

Evoluciona la técnica de los instrumentos.

Surgen como grandes luthieres la familia Stradivarius.

Aparecen especialistas en determinados instrumentos. Son los virtuosos.

Nace la orquesta como grupo estable formada por tres familias (cuerda, viento y percusión).

La orquesta tiene como base la cuerda frotada y el bajo continuo.

El bajo continuo es un instrumento grave que suena durante toda la obra. Suele ser el clavicémbalo o el violonchelo.

EL BARROCO

3. MÚSICA INSTRUMENTAL

LA ORQUESTA

4.1. FORMAS

Hay 4 grandes formas : fuga, suite, sonata y concierto.

4.1.1 FUGA

Suele ser para instrumento de teclado.

Es un único movimiento.

Utiliza la imitación.

Audición:

-Obra: "Toccatà y Fuga en Re m.

- Autor: J.S. Bach

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma:

-Idioma:

4.1.2 SUITE

Es evolución de la danza renacentista.

Está compuesta por varias danzas seguidas de distinto país y con distinto carácter.

Audición:

-Obra: "Bourrée" de "música para los fuegos artificiales"

- Autor: Haendel.

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:
- Timbre:
- Textura:
- Género: función:
 - público:
 - contenido:
- Estructura:
- Forma:
- Idioma:

4.1.3 SONATA

El término significa “música para sonar”.

Es una forma compleja con 4 movimientos que alterna tiempos rápidos con lentos.

Puede ser para solista, duo, trío, etc...

4.1.4 CONCIERTO

Tiene 3 movimientos contrastados: rápido, lento, rápido.

Puede ser:

Concierto grosso. Está formado por un grupo de solistas más la orquesta. Hay solista, pero cambia el instrumento.

Concierto solista. Está formado por un instrumento solista más la orquesta. En esta caso la parte solista siempre la realiza el mismo instrumento.

Destaca “las 4 estaciones” de Vivaldi.

Audición:

- Obra: “Allegro” del Concierto de Brandemburgo nº2
- Autor: J:S: Bach
- Época: Barroco
- Ritmo:
- Melodía:
- Timbre:
- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma: Concierto grosso.

-Idioma:

Audición:

-Obra: "Las cuatro estaciones"

- Autor: Vivaldi.

-Época: Barroco

-Ritmo:

- Melodía:

- Timbre:

- Textura:

- Género: función:

público:

contenido:

-Estructura:

-Forma: Concierto solista

-Idioma: