

*La Música del Barroco,
por Cristina Martín Bonifacio*

La música barroca o música del Barroco es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750.

Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo.

Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera.

Entre los músicos del Barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau y Henry Purcell.

Las principales características comunes de la música de la época barroca son:

- *Se lleva de la textura hacia las voces extremas (aguda y grave). Aunque se sigue escribiendo música a cuatro y cinco voces, se destacan la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo; esta textura suele llamarse bipolar o de monodía acompañada.*
- *La presencia obligatoria del bajo continuo: junto a la línea melódica más grave (el bajo) se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves (violoncello, viola da gamba, fagot...) más un instrumento armónico que improvisaba los acordes (clave, órgano positivo, laúd, arpa...).*
- *El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados desde el bajo continuo.*

- *El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo (sea binario o ternario), muy uniforme, incluso mecánico.*
- *El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento (escritura idiomática). En los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica.*
- *La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales: la ópera, el oratorio y la cantata entre las primeras, y el concierto, la sonata y la suite entre las segundas.*
- *El gusto por los fuertes contrastes sonoros (entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta), materializado en la policoralidad y el «estilo concertante», por oposición a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento.*
- *El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas, en forma de ornamentación.*

Basso continuo

- *Un instrumento que hace acordes (órgano, clavicembalo, o a veces el laúd o el arpa)*
- *Otro instrumento toca una línea melódica grave (cello, viola de gamba, o fagot)*
- *El resto hacen la melodía (instrumentos agudos)*
- *Tres planos sonoros*

Etapas

En cuatro etapas se divide el Barroco musical, cada una de diferentes características

- *El Barroco temprano (1580-1630). La policoralidad, típica de la música religiosa, en la que una sola voz aguda concentra todo el interés musical*
- *El Barroco medio (1630-1680). La nueva ópera pasó de ser un espectáculo aristocrático a entretenimiento de las capas altas de la clase media, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos*
- *El Barroco tardío (1680-1730). La plena adopción de las fórmulas tonales, a partir de la escuela boloñesa y La extensión del estilo de concierto, aplicado a la ópera y a la música instrumental*
- *La transición al Clasicismo (1730-1750). A finales del Barroco hay varias tendencias estéticas: el estilo galante francés desde 1730, el desarrollo en Italia de la ópera buffa, la sonata y la sinfonía, y el estilo sentimental (Empfindsamer Stil) alemán; Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, es considerado el padre de la sonata clásica*

Géneros y Formas Musicales

Música Vocal

- *La ópera: La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa: además de en toda Italia, se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Dresde, Hannover, Múnich y París. Con la notable excepción de Francia, el italiano siguió siendo el idioma de los libretos, y la temática casi siempre mitológica: era la llamada opera seria, arena del triunfo de los compositores con pretensiones de éxito del Barroco*
- *El oratorio: solía tener una temática religiosa y no era escenificado (esto es, era ejecutado al modo de las actuales "versiones de concierto"). A diferencia de la ópera, casi siempre en italiano, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula. El más famoso ejemplo es El Mesías, de Händel*
- *La cantata: La asunción de la monodia, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la cantata, obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros*
- *El motete: ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales*

Voces

- *En el Renacimiento, las voces contrapuntísticas tenían todas la misma importancia*
- *En el Barroco, las voces importantes son la aguda y la grave*
- *Las voces intermedias son de relleno armónico*
- *Soprano, alto, tenor, bajo*
- *Soprano: lleva la melodía*
- *Bajo: soporte armónico*
- *La música se escribe para instrumentos concretos*

Música Instrumental

- *Formas solísticas: preludios, tocatas, fantasías y fugas. Los preludios, fantasías o tocatas son piezas para un instrumento solista (generalmente de teclado) de carácter improvisatorio*
- *La sonata. Composición para ser "sonada", esto es, para uno o dos instrumentos (sonata a solo o sonata en trío, respectivamente) más el habitual bajo continuo*
- *El concerto grosso. Música escrita a tres o cuatro voces (esto es, en partitura de tres o cuatro pentagramas) podía ser interpretada por un conjunto de hasta quince o veinte músicos*
- *La suite. Una suite es una sucesión de movimientos o piezas de danza que se interpretan seguidas (en francés, suite). Su secuencia mínima clásica incluía Allemande, Courante, Zarabanda, Giga, Minué y Rondó.*

Instrumentos

El Barroco fue una época de esplendor para muchos instrumentos, como por ejemplo el violín, el clavecín y el órgano; se cultivó intensamente la música de cámara para grupos instrumentales

En esta época, el clavecín, el órgano y la viola da gamba y el laúd (ya muy presentes en el Renacimiento) vivieron su gran época dorada a nivel técnico, interpretativo y compositivo

La etapa final del Barroco (1700-1750) será el cenit y el ocaso del clavecín y la viola da gamba que en la segunda mitad del siglo XVIII caerán en el olvido y quedarán totalmente olvidados, ya en la época clásica, por sus descendientes, el violín, el violonchelo y el pianoforte.

Instrumentos

- *El órgano: El órgano tuvo ilustres exponentes en toda Europa en el principio del período, donde su música empieza a conocer su edad dorada por su destacable calidad.*

- *El clavecín: J. S. Bach es quizá el compositor más destacado de todo el período, donde sus obras El clave bien temperado (BWV 846-893), las Variaciones Goldberg (BWV 988) y El arte de la fuga son un antes y un después de la música de teclado en general y la cima de la literatura clavecinística barroca. Bach, aunque en su época no fue muy reconocido, dejó tras de sí un gran repertorio de preludios con fugas de suma importancia.*

Ópera

Aparece en Italia en torno a 1600. Viene de opera drammatica in musica (obra dramática con música)

Basada en los dramas griegos en el que el texto de los actores se canta y la música se usa para intensificar las emociones

Se compone de tres partes:

- *Recitativo* (narrativo-sólo voz o voz acompañada por teclado y bajo)
- *Arias* (solo voz acompañada por toda la orquesta)
- *Ritornello* (pieza instrumental; estribillo)
 - Solo vs. tutti (cambia la dinámica)
 - Velocidades—largo, adagio, allegro, andante

Claudio Monteverdi (1567–1643)

- Compositor de la primera ópera que hoy se conserva
- *Orfeo* (1607)
- Componía óperas para el duque de Mantua
- Trabajó en San Marcos tras la muerte de Gabrielli

Orfeo

- *Primera ópera de la historia, tras los intentos de Peri y Caccini*
- *Orpheus, mito griego*
- *Sobre el divino poder de la música*
- **libretto**

Cantata vs. Sonata

- *Cantata--sagrada, cantada*
- *Sonata (como obra) tocada por instrumentos en tres o cuatro movimientos (allegro, adagio, allegro)*
- *Sonata (como forma) movimiento en tres partes*
 - *Exposición (tema o idea)*
 - *Desarrollo (adorno o embellecedor del tema, puede ser una fuga, un canon, etc.)*
 - *Reexposición (vuelta al tema principal)*

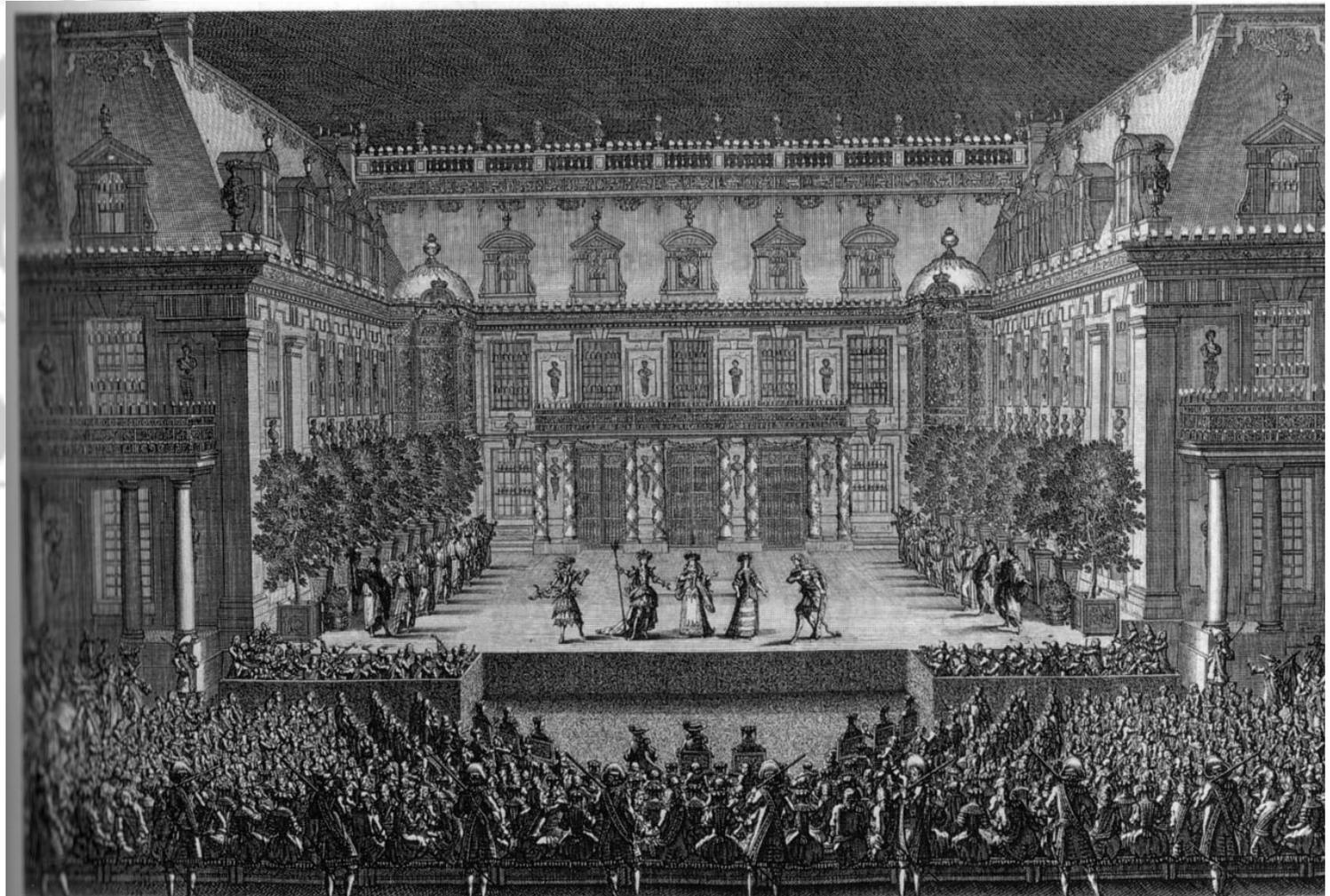
Jean-Baptiste Lully

- *1632–1687*
- *Trabaja en la corte de Luis XIV*
- *Fundador de la ópera francesa*
- *Escribe óperas denominadas *tragédie lyrique**
- *Alceste (ópera y ballet)*
- *Ballet des Muses*
- *Establece la obertura francesa (pieza de introducción orquestal)*
- *Comienzo lento, segunda parte rápida y final lento*
- *Grandiosa y pomposa*

Ballet des Muses

- *Overture*
- *Aria*
- *Ritornello*

Henry Purcell

- 1659–1695
- Compositor inglés
- Trabaja para el rey en la abadía de Westminster
- Escribe música para las obras de Dryden
- “Thy Hand, Belinda” recitativo/
basso ostinato
- Ópera, *Dido y Aeneas* (1689)
- Una de las primeras óperas escritas en inglés

George Frideric Haendel

- 1685–1759
- Alemán de nacimiento, trabaja en Italia (1706–1710)
- Y luego en Inglaterra hasta su muerte (1712–1759)
- 1719—Royal Academy (London opera)
- Compone óperas y oratorios (*Messiah*)
- Música instrumental—clavicembalo, suites, conciertos de órgano, sonatas, y concerti grossi

Concerto Grosso

- *Concerto*—*el solista se opone a la orquesta (tutti)*
- *Concerto grosso*—*un pequeño grupo de instrumentos (concertino) se opone a la orquesta (tutti)*
- *El concertino suele estar formado por dos o cuatro violines y continuo*
- *Corelli, Vivaldi, Bach, Handel*
- *Tienen tres movimientos: rápido, lento, rápido*
- *Orígen en Italia al final del siglo XVII*

Antonio Vivaldi

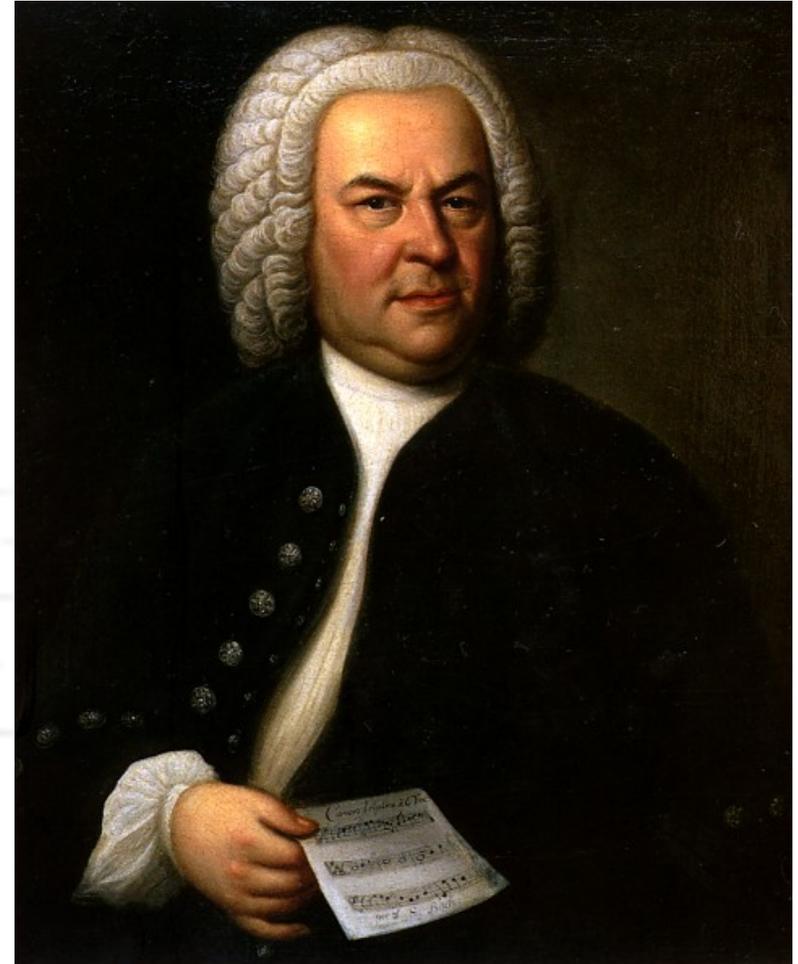
- *1678–1741, Venecia*
- *“El cura rojo” era su mote*
- *Conciertos para solista*
- *Las cuatro estaciones*
- *Música descriptiva*
- *Tres movimientos (rápido, lento, rápido)*

Johann Sebastian Bach

Compositor y organista alemán

- *J.S. Bach nació en Eisenach, Alemania, en 1685 y murió en 1750*
- *Huérfano desde niño*
- *Se crió con sus tíos que eran músicos*
- *Escribe música sacra y profana*
- *Estilo barroco tardío*
- *Escribe toccatas, fugas, cantatas, conciertos*
- *Conciertos de Brandenburg*

Brandenburg Concerto

- *Obra profana para la corte del príncipe Leopoldo*
- *6 conciertos para varias combinaciones instrumentales*

Tocata y Fuga

- *Toccata—música escrita para instrumentos de teclado*
- *Fuga—pieza contrapuntística para varias voces independientes (voz=línea melódica)*

Los compositores más destacados

Españoles: En España sobresalieron Gaspar Sanz, Juan Cabanilles, Antonio de Literes, el Padre Soler, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, José Marín, José de Nebra, Francisco Corselli, José de Torres, Jaime Facco, Joaquín García de Antonio y Tomás de Torrejón y Velasco. Por entonces vivieron en España, donde compusieron la mayor parte de sus obras, los italianos Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini

Domenico Scarlatti

- *Nacido en Nápoles en 1685 y muerto en Madrid en 1757*
- *En 1701 gana la plaza de organista y compositor de la corte de Nápoles*
- *Se encuentra en Venecia con Handel*
- *Realiza gran parte de su carrera en Madrid*

