

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA DEL BARROCO.

1. CONTEXTO HISTÓRICO.

El Barroco es el período artístico que comprende el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII; el término “barroco”, que significa en portugués “perla irregular”, es más bien peyorativo, y lo divulgó la generación posterior (Clasicismo), pues consideraban que el Barroco era un estilo recargado, ostentoso y poco natural.

Por todo esto, el hombre barroco vive una época de crisis, tanto económica como política, social y espiritual, y esto tiene su reflejo en todas las artes; por eso, hay una fuerte tendencia a la expresión y dramatización, que no es más que una manera de expresar la realidad exagerándola; el resultado es la falta de claridad del Barroco.

Musicalmente delimitamos la **cronología del Barroco** marcando el inicio en el año 1600 con el estreno de la primera ópera conservada (fecha del primer “Dramma in Musica” en Florencia), y el final del Barroco en el año 1750, año de la muerte de J.S.Bach, el más famoso representante del Barroco musical.

El Barroco es una de las épocas musicales más destacadas de la Historia de la Música y a pesar de ser un estilo internacional con rasgos comunes en toda Europa, se pueden distinguir estilos nacionales con rasgos propios (Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra). Destacan músicos de gran importancia como Bach, Vivaldi, Haendel, Purcell, Lully, Corelli, el padre Soler, Scarlatti...

La Música Barroca se sirve de técnicas nuevas buscando efectos de **dramatización**; la música barroca es el lenguaje de una época agitada y dramática, y ese dramatismo se consigue musicalmente a través del contraste.

La música estará al servicio de las grandes Monarquías europeas, la Aristocracia y la Iglesia, que la utilizarán como una manifestación más de su poder. El papel del músico se reduce al de un sirviente de su protector.

En el Barroco se formula la llamada “*Teoría de los Afectos*”, que establece que la Música puede transmitir sentimientos y afectar al alma del oyente, con efectos de alegría o tristeza: para expresar alegría se utiliza el modo Mayor, la consonancia, el tempo rápido..., y para expresar tristeza se utiliza el modo menor, la disonancia, el tempo lento... Además hay figuras retórico-musicales para poder expresar los afectos o pasiones del alma.



¿Cómo reconocer la música barroca?

1. La característica más determinante es el **Contraste**:
 - ✓ De movimientos: rápido-lento.
 - ✓ De dinámica: forte-piano.
 - ✓ De carácter: enérgico-calmado/ luminoso-tenebroso.
 - ✓ De ritmo: binario-ternario/ valores largos-cortos.
 - ✓ De timbre: viento madera-viento metal/ violín-oboe.
 - ✓ De planos sonoros: solista-tutti/ concertino-tutti, típico del estilo concertado.
2. **Ritmos extremos**:
 - ✓ El ritmo de la Música Barroca es mecánico, y desprende una gran energía rítmica, por ejemplos en los movimientos rápidos de la música instrumental.
 - ✓ También hay una gran flexibilidad en las obras de estilo recitativo de la música vocal.
3. **Melodías** diatónicas y cromáticas de ámbito grande.
4. Contrastes dinámicos **forte-piano** a modo de eco.
5. Nueva textura de **Monodia acompañada**, que consiste en una melodía sostenida sobre un soporte armónico realizado por el **bajo continuo**, el cual es la base o motor de toda la música barroca, realizado habitualmente por un instrumento de tecla como el clavicémbalo o el órgano, más un instrumento grave como el violoncello.
La Monodia Acompañada convive con la textura contrapuntística y la homofonía.
6. En Armonía, se pasa de una tonalidad rudimentaria a principios del Barroco a una **tonalidad** plenamente establecida en el tercer Barroco; la tonalidad es un sistema musical basado en una nota importante o “tónica” a partir de la cual se organizan los demás sonidos, y cada tono puede ser de dos modos: Mayor y menor.
7. En el **plano tímbrico**, hay una continuación de los instrumentos del Renacimiento que se perfeccionan.
 - ✓ Surge la Orquesta Barroca, que es variada y distingue entre cuerda, viento y percusión, y la base es la familia del violín.
 - ✓ En la Orquesta Barroca se distinguen dos tipos de instrumentos: los instrumentos melódicos que realizan las partes superiores, y los instrumentos acompañantes que ejecutan el bajo continuo.
 - ✓ En las obras se busca la oposición tímbrica o contraste entre grupos instrumentales y el diálogo entre instrumentos.
8. Proliferan las **formas**, tanto vocales (Ópera, Cantata, Misa, Oratorio, Pasión) como instrumentales (Concierto, Suite, Sonata, Fuga, Tocata, Preludio...)

2- MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA.

2.1. Instrumentos del Barroco.

La música Instrumental conoce un gran desarrollo durante el Barroco, debido principalmente a dos factores:

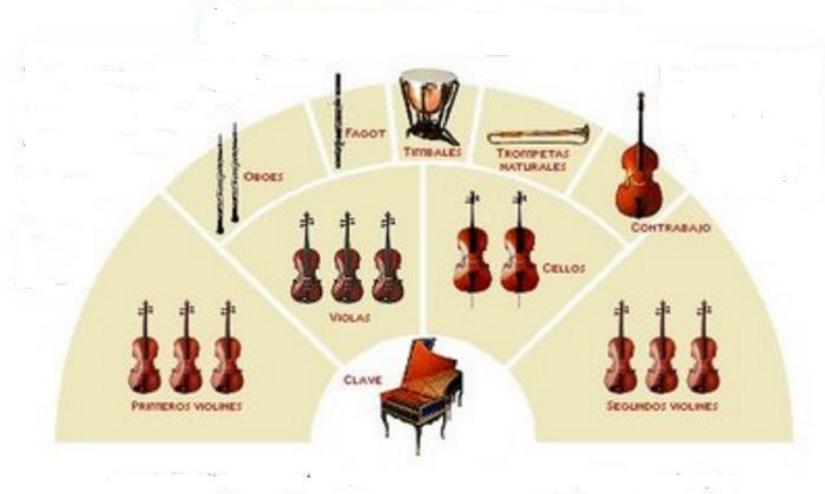
1. La evolución técnica de los instrumentos: famosos luthiers son Stradivari, Amati y Guarneri.
2. El nacimiento de la orquesta como un grupo organizado, en el que se busca el perfeccionamiento de la interpretación y la riqueza tímbrica.

El compositor cuidará el colorido de sus obras detallando en la partitura la instrumentación, y el intérprete se irá especializando en su instrumento, de manera que surgen los primeros “virtuosos”.

En la orquesta aparecen todas las familias instrumentales, cuerda, viento y percusión. Tiene como base fundamental la cuerda frotada y el bajo continuo, base armónica grave que sustenta la melodía; el continuo generalmente lo realiza el clave o el órgano, más un instrumento grave como el violonchelo.

No obstante, la orquesta barroca es un conjunto variable de instrumentos cuya selección dependía de la cantidad de músicos disponibles en un momento y lugar, aunque hay un instrumental más o menos fijo en las obras orquestales de Bach y sus contemporáneos.

- 1- **CUERDA**: 5 violines 1º, 5 violines 2º, 4 violas, 5 violonchelos, 2 contrabajos, guitarra, clavicémbalo (clave).
- 2- **VIENTO**: 2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompetas, trombón y órgano.
- 3- **PERCUSIÓN**: 2 timbales (Lully introduce este instrumento en la orquesta y Haendel utilizó 16 en “Música para los reales fuegos de artificio”).



SONATA: es una forma compleja que se desarrolla en varios movimientos contrapuestos, normalmente cuatro. El significado de la palabra sonata es el de “música para ser sonada”, tocada o interpretada por instrumentos (la cantata es “música para ser cantada”).

Arcangelo Corelli (1653-1713) estableció su estructura en cuatro movimientos que van contrastando tiempos lentos y rápidos, y con diferentes texturas y ritmos:

- 1º- Grave/lento
- 2º- Allegro en estilo fugado
- 3º- Moderato
- 4º- Vivo en estilo fugado u homofónico

La sonata puede ser, según el número de instrumentos:

- Sonata a solo: pieza para instrumento solista (flauta, violín...) más el continuo.
- Sonata a dúo: pieza para dos instrumentos solistas más el continuo.
- Sonata a trío: pieza para tres instrumentos solistas más el continuo.

Además, se distinguen dos prototipos de sonata:

- Sonata da chiesa: se interpreta en la Iglesia, el continuo lo suele realizar un órgano.
- Sonata da cámara: se interpreta en la sala, el continuo lo realiza el clave.

Los principales compositores de esta forma son: Cazzati, Vitali, Corelli y Albinoni.

Grave.

Violino I.

Violino II.

Violone,
e Organo.

CONCIERTO: es una forma orquestal barroca que refleja a la perfección el concepto de “contraste” tan típico de todo el Barroco.

El término concierto deriva de la palabra “*concertare* (oponerse), que expresa la idea de ordenar y juntar cosas distintas, es decir, tocar varios instrumentos al mismo tiempo: *un solista o varios solistas enfrentados a la orquesta (tutti)*.

El Concierto suele constar de tres movimientos contrapuestos (contraste movimientos):

- 1º- Allegro
- 2º- Lento
- 3º- Allegro

El Concierto está integrado por las siguientes partes:

- ✓ **Ritornello:** es la música que toca el “tutti” (orquesta), y que se repite a modo de estribillo.
- ✓ **Solo:** es el material nuevo que toca el “solista” o “concertino” (grupo de solistas).

Por tanto, la forma del Concierto es: Ritornello-Solo-Ritornello-Solo-Ritornello

Según cómo intervengan los instrumentos, el Concierto puede ser:

Concerto Grosso: contraste entre un “concertino” o grupo de solistas, y el “tutti” o resto de la orquesta, que se alternan en la interpretación de Ritornellos (tutti) y Solos (concertino).

Corelli fija las características de este género con sus “Doce Concerti Grossi” (1714), y también destacan los “Conciertos de Brandemburgo” de J.S.Bach.

The image shows a musical score for a 'Preludio' in 'Andante largo' tempo. It is a 'Concerto Grosso' score, featuring a 'concertino' group of Violino I, Violino II, and Violoncello, and a 'tutti' group of Violino I, Violino II, Viola, and Basso. The score includes figured bass notation for the cello and bass parts.

Concerto Solo: compuesto para un solo **instrumento solista** que interpreta los “Solos”, y el resto de la orquesta o “tutti” que interpreta los “Ritornellos”.

El compositor más destacado de este género es A. Vivaldi, al que se le atribuyen más de 300 Conciertos para solista, la mayoría para violín, y también para flauta, violoncello, fagot, trompeta, oboe, mandolina...

“Las cuatro estaciones” de Vivaldi es un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, cada uno está dedicado a una estación: La primavera, El verano, El otoño y El invierno.

The image shows the beginning of the first movement of Vivaldi's 'La Primavera / Spring' Concerto I. The score is in G major and 3/4 time. It features a concertino of Violino I, Flauto, Violino II, Viola, and Alto, and a tutti of Organos o Violoncello. The tempo is 'Allegro'. The score includes dynamics like 'Piano' and 'Forte'.

3. MÚSICA VOCAL PROFANA.

3.1. Formas vocales profanas.

MADRIGAL: es una de las formas vocales más representativas del cambio estilístico del Renacimiento al Barroco. Claudio Monteverdi compone nueve “**Libros de Madrigales**” y es posible apreciar la evolución de la música desde el estilo polifónico de la música del Renacimiento hasta la utilización de la monodia acompañada característica del Barroco. Los cuatro primeros libros de madrigales se sitúan dentro de la *Prima pratica*, el estilo polifónico tradicional para cinco voces a capella, aunque Monteverdi utiliza un lenguaje armónico cada vez más innovador.

Pero a partir del **5º Libro**, publicado en el año 1605, los madrigales son barrocos, evolucionan hacia la *Seconda pratica*, y presentan la nueva textura de la Monodía acompañada con una marcada expresión emocional del texto. Monteverdi fue uno de los maestros en el arte de expresar los sentimientos a través de la música.

“Lamento Della Ninfa” es uno de los más célebres madrigales del compositor Claudio Monteverdi. Forma parte del octavo libro de madrigales, denominado “Madrigales guerreros y amorosos”, y está compuesto para soprano, dos tenores, un bajo y bajo continuo, con texto de Ottavio Rinuccini.

Lamento della ninfa - Amor Monteverdi

Adagio
il fu mosso

Soprano
Tenor
Tenor
Basso
Harpe

S.
T.
T.
B.
Hrp.

ÓPERA: es una forma vocal profana que surge en la llamada “**Camerata Bardi**”, círculo cultural del Conde Bardi en Florencia. Este será el punto de partida del género operístico, que asumirá plenamente la Monodia Acompañada. El objeto de la música es subrayar y reforzar la expresión de la palabra (inteligibilidad del texto).

La primera ópera conservada es “Eurídice” de Peri, a la que seguirá otra con el mismo título compuesta de Caccini, ambas representadas en el año 1600.

La ópera es una forma musical profana, de carácter narrativo, que utiliza la representación escénica. Precisa de un escenario, orquesta, coro y solistas.

La considerada como primera gran ópera barroca es “La favola d’Orfeo” de Claudio Monteverdi, estrenado en el año 1607, y que presenta un rico desarrollo instrumental y vocal. Esta ópera está compuesta por un prólogo y cinco actos con música de Claudio Monteverdi y libreto en italiano de Alessandro Striggio el Joven.



La ópera se desarrolla en varias partes:

- ✓ Obertura: es una sección instrumental que da comienzo a la obra.
- ✓ Aria: parte más importante de la ópera cantada por un solista en forma de monodia acompañada. La acción se para y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz.
- ✓ Recitativo: partes cantadas por solistas en forma declamada en las que se desarrolla la acción. Puede ser recitativo secco (bajo continuo) o acompañado (orquesta).
- ✓ Arioso: forma de cantar más adornada que el Recitativo.
- ✓ Coros: fragmentos en los que canta un grupo de personajes.
- ✓ Interludios instrumentales: son las partes instrumentales que se intercalan en la obra (también se llaman Ritornellos).

Aria “Vi ricorda boschi ombrosi” cantada por Orfeo (castrati) en la ópera de Monteverdi.

ORFEO

The image shows the musical notation for the aria 'Vi ricorda boschi ombrosi' by Claudio Monteverdi. It consists of three staves of music in a single system, all in treble clef. The first staff begins with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature. The lyrics are written below the notes. The melody is a single line for the castrato Orfeo.

Vi ri-cor-da o bo-schi om bro - si Vi ri-cor-da o bo-schi om-bro - si de' miei lun-gh'a-spri tor -

-men - ti quan-do i sas - si ai miei la - men - ti ri - spon-dean fat - ti pie -

- to - si Vi ri - cor - da o bo - sch'om-bro - si, vi ri - cor - da o bo - sch'om-bro - si.

Los dos tipos más importantes de ópera barroca son los siguientes:

- ✓ **Ópera Seria:** es de carácter aristocrático y los argumentos están basados en temas mitológicos y heroicos. Es el tipo de ópera preferido por la aristocracia. “Orfeo”, “La coronación de Popea” y “El retorno de Ulises” de Monteverdi pertenecen a este tipo. Otro compositor destacado de este género es G.F.Haendel.
- ✓ **Ópera Bufo:** es de carácter popular y los argumentos reflejan la vida cotidiana del pueblo, presentando con frecuencia una crítica social a las clases altas. Es el tipo de ópera preferido por las clases populares, más fácil de entender, la música es sencilla y no hay castrati. Una de las obras más representativas es “La Serva Padrona” de G.B.Pergolesi, estrenada en el año 1733.

Soprano et ensemble à cordes

La serva padrona
Stizzoso, mio stizzoso G.B. Pergolesi

Genaro Antonio Federico

Allegro

Hautbois, Soprano
Violon, Violin 1
Violon, Violin 2
Alto, Viola
Violoncelles, Cello

S.
Vln.
Vln.
Alt.
Vcl.

Chape

La ópera se convertirá en uno de los géneros más importantes del Barroco, e irá adoptando características peculiares en cada nación:

- ✓ En Francia, la ópera seria se conoce con el nombre de “Tragédie Lyrique”, y su máximo representante es Lully y a la ópera bufa se le llama “Opera Comique”.
- ✓ En Inglaterra, la ópera sienta sus bases con la obra de Purcell “Dido y Eneas”.
- ✓ En Alemania, la adaptación de la ópera bufa dará lugar al “Singspiel” (en alemán).
- ✓ En España, la ópera se llamará “Zarzuela”, y consistirá en la sucesión de partes habladas y cantadas (en castellano).

CANTATA: es una forma musical compuesta sobre un texto profano o religioso, y etimológicamente significa “música para cantar”, opuesto a la sonata “música para sonar”. Está compuesta para orquesta, coros y solistas, y formada por la sucesión de arias y recitativos. Además, es una forma donde la voz humana experimenta sus posibilidades y nace el gusto por el virtuosismo vocal. Entre los compositores más representativos de esta forma basada en textos de tipo amoroso destacan Rossi, Carissimi y Cesti.

PASIÓN: es una forma vocal religiosa barroca, de carácter narrativo, sin representación escénica, que trata el tema exclusivo de la **Pasión y Muerte de Cristo**.

No hay representación escénica, sólo se canta.

Se inspira en el Evangelio, y los personajes de la Pasión son los siguientes:

- ✓ Un evangelista que hace de narrador y que relata los acontecimientos en estilo recitativo.
- ✓ Los personajes del Evangelio interpretados por los solistas.
- ✓ El pueblo alemán interpretado por el coro, y que interviene en el drama expresando sus sentimientos.

El compositor más destacado de este género es J.S.Bach y sus dos obras fundamentales son "Pasión según San Mateo" y "Pasión según San Juan".

Otro compositor de Pasiones fue G.P.Telemann, que compone 44 Pasiones.

3. Herziiebster Jesu Choral. coro I. II Matthäus Passion BWV 244

Johann Sebastian Bach (1727)

Coro I & II $\text{♩} = 60$

Herziiebster Jesu,
was hast du verbrochen,
Daß man ein solch hart
Urteil hat gesprochen ?

O divin maître,
quel fut donc ton crime
Pour mériter un si cruel supplice ?
De quel péché, de quel forfait infâme
Es-tu coupable ?

3 4 5 6

S. bro - chen, daß man ein solch hart Ur - teil hat ge - spro - chen? Was

A. bro - chen, daß man ein solch hart Ur - teil hat ge - spro - chen? Was

T. bro - chen, daß man ein solch hart Ur - teil hat ge - spro - chen? Was

B. bro - chen, daß man ein solch scharf Ur - teil hat ge - spro - chen? Was

7 8 9 10 11

S. ist die Schuld, in was für Mis - se - ta - ten bist du ge - ra - ten?

A. ist die Schuld, in was für Mis - se - ta - ten bist du ge - ra - ten?

T. ist die Schuld, in was für Mis - se - ta - ten bist du ge - ra - ten?

B. ist die Schuld, in was für Mis - se - ta - ten bist du ge - ra - ten?

5. LA DANZA EN EL BARROCO

BALLET DE COUR: la danza fue evolucionando dentro de la corte francesa, surgiendo bailarines profesionales que sustituyen a los cortesanos.

Con **Luis XIV** (1643-1715) el ballet inicia su etapa dorada: era una obra teatral bailada que comprendía canto, recitado y danza, mezclado con una escenografía y decorados fastuosos.

Comenzaba con una “Overture” instrumental, después estaban las “Entrées” equivalentes a los actos del teatro que mezclaban canto, recitado y danza, y por último el “Gran Ballet” que constituía la apoteosis final.

El espectáculo era bailado por los miembros de la familia real, los cortesanos y algunos bailarines profesionales, al principio sólo hombres, con lujosos vestidos y máscaras.



Vestuario diseñado para Luis XIV como Sol Naciente, para la entrada final de *Le Ballet de la Nuit* (1653)

La danza estuvo prohibida para las mujeres hasta 1681, pero ya a comienzos del siglo XVIII encontramos las primeras grandes bailarinas, entre las que destacan las francesas Marie Sallé y Marie-Anne Camargo. Simplificaron las vestimentas, acortando la falda y reduciendo el tacón para mejorar los movimientos (La Camargo protagonizó un escándalo al subirse la falda por encima de las rodillas en el año 1730).

En 1661 Luis XIV fundó la **Academia Real de Danza**, que fue dirigida por el virtuoso bailarín y profesor **Beauchamp**. A él le debemos gran parte de la terminología de la danza y las cinco posiciones que utilizará el ballet Clásico.

