

Se conoce con el nombre de **Barroco** al periodo que va desde 1600 hasta 1750. Está encuadrado entre el **Renacimiento** y el **Clasicismo**. Johann Sebastian **Bach** será el genio indiscutible de esta época. La palabra "**Barroco**" significa recargado, excesivo o adornado.

CONTEXTO HISTÓRICO

Las **monarquías absolutas** dominan el panorama político de Europa. El poder sigue estando en manos de la **aristocracia** y de la **Iglesia** que quieren mostrar su autoridad organizando grandes espectáculos en los que la música siempre estará presente. Se convierten, para ello, en **mecenas** de los mejores artistas, los cuales trabajarán en sus grandes cortes y palacios.

CONTEXTO CULTURAL

El Barroco es una época de gran fecundidad para el mundo de la cultura, el arte y la ciencia. En esta época se darán cita personajes importantes en el mundo de la literatura como **Lope de Vega, Calderón, o Moliere**; en la pintura contaremos con artistas como **Velázquez o Rembrant**; además de destacar científicos como **Galileo Galilei o Newton**.

El hombre barroco fundamenta su pensamiento en torno a dos aspectos opuestos: la **razón** y el **sentimiento**. La razón en cuanto que intentan buscar la lógica y el lado científico de todo. El sentimiento del ser humano que se hará evidente en todos los campos; en el musical sobre todo en la ópera.

CONTEXTO MUSICAL

Este pensamiento barroco (razón-sentimiento) se va a hacer muy patente en el panorama musical. Así pues, en este periodo se busca una codificación de todos los parámetros musicales (ritmo, tonalidad,...) como forma de ordenar y racionalizar la música. Esto lo podemos constatar en la siguiente frase de J. P. **Rameau**

LA MÚSICA RELIGIOSA

La música religiosa, aunque ha perdido su gran **hegemonía**, sigue teniendo un gran peso en el Barroco. Tanto la iglesia **protestante** como la **católica** aprovecharán las innovaciones que se dan en la música profana para crear nuevas formas.

Una de las técnicas que más se desarrollará dentro de esta música será el "**policoralismo**", que se dará sobre todo en la escuela veneciana. Esta técnica surge en la iglesia de **San Marcos** (Venecia). En Roma evolucionará exigiendo varios coros que se colocan en distintos lugares de la iglesia. La iglesia protestante sigue manteniendo el **coral** como forma más representativa, y la católica continúa cultivando **motetes** y **misas**. En este periodo, hay tres formas nuevas ; el **oratorio**, la **cantata** y la **pasión**.

EL ORATORIO

Es una especie de ópera religiosa, ya que cuenta con los mismos apartados que ésta (arias, coros, interludios, recitativos...). Tiene otras similitudes como la gran extensión y el carácter dramático; sin embargo en el oratorio encontramos características propias:

- Los textos son religiosos, normalmente extraídos de la Biblia.
- El oratorio no se escenifica. Se interpreta en un lugar de culto sagrado.
- Existe la figura de un narrador que va explicando la acción mediante el recitativo.

Los grandes compositores de este género son G.F. Haendel, cuyo oratorio más conocido es "El Mesías" y J.S. Bach, con obras como el "Oratorio de Navidad".

CANTATA

El término **cantata** significa etimológicamente "música para cantar" y surge en contraposición a la **sonata** "música para sonar". Es un género que nace dentro de la música vocal profana. Entre los compositores más destacados podemos nombrar a **J.S. Bach** y su cantata 147 "*Jesús la alegría de los hombres*".

LA PASIÓN

Es un **oratorio** que trata exclusivamente de la **pasión** y la **muerte** de **Jesucristo**, inspirándose en los Evangelios. Los **personajes** importantes del Evangelio son interpretados por los **solistas**, mientras que otros personajes (discípulos, pueblo...) son interpretados por el **coro**. J.S. Bach, con dos obras fundamentales "*La pasión según San*

Mateo" y "*La pasión según San Juan*" es el compositor más destacado del género.

A finales del siglo XVI, en Florencia surge un grupo de artistas e intelectuales conocidos como la "*Camerata Fiorentina*". Estos artistas están en contra del desarrollo por su complejidad, perdían la esencia principal que debe cumplir la música, que no es otra que la de **conmover** al oyente y hacer brotar en él todo tipo de **sentimientos**. Los artistas de la Camerata buscaban un género capaz de abarcar todas las formas artísticas posibles y por ello denominarán a la **ópera** como "la obra de arte total", ya que va a reunir en una sola forma a las distintas artes: poesía, música, teatro, danza, pintura ...

EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA

La ópera es un género musical profano que va a surgir en Italia a comienzos del siglo XVII. La primera ópera de la que tenemos noticia es "**Dafne**", de Jacobo Peri, estrenada en 1597; pero esta obra no se conserva en su totalidad. El antecedente más significativo de la ópera lo encontramos en el "**entremzzo**", que eran pequeñas actuaciones musicales que se desarrollaban en los intermedios de los dramas teatrales. Pero será en 1607 cuando C. **Monteverdi** cree "**Orfeo**", que se confirmará como la primera gran ópera. Esta obra, será tomada como referencia por todos los compositores que le sucederán. Además, el propio Monteverdi, creará otras óperas que alcanzarán una gran fama como "**La coronación de Popea**" y "**El retorno de Ulises**". Este género fue tomando mucha importancia en toda **Italia**. Varias ciudades se convirtieron sucesivamente en capitales operísticas (Roma, Venecia, Nápoles,...), añadiendo cada una sus propias innovaciones. El resto de Europa adoptó el estilo operístico italiano, excepto **Francia** que creará su género propio.

PARTES DE LA ÓPERA

En la ópera se pueden distinguir las siguientes **partes**:

OBERTURA: Es la parte **inicial** de una ópera. Es instrumental. La música comienza con el telón cerrado, que se abre en el transcurso de la obertura para que los espectadores tengan su toma de contacto con el escenario.

RECITATIVOS: Son partes cantadas por **solistas** en las que se desarrolla la **acción**. Para que esto sea posible se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos.

ARIAS: Son las partes más **importantes** y más vistosas de la ópera. Realizadas por solistas; ahora la acción se para y el cantante expresa sus **sentimientos** por medio del lucimiento de su voz.

COROS: Son fragmentos en los que canta un numeroso **grupo** de personajes.

INTERLUDIOS: Partes **instrumentales** que se intercalan entre todos los fragmentos interiores.

En la ópera participaban muchísimos personajes: los músicos de la orquesta, los cantantes del coro, extras que no cantaban,...

TIPOS DE ÓPERA

Podemos distinguir dos grandes tipos de ópera:

- **ÓPERA SERIA:** Basada en argumentos **mitológicos** y **heroicos**. Es el primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la **aristocracia** debido a su refinamiento. A este tipo pertenece la primera ópera: "**Orfeo**" escrita por **Monteverdi**.
- **ÓPERA BUFA:** Es posterior a la seria. Los argumentos son **cotidianos** y fáciles de entender. Se convertirá en la ópera preferida del pueblo, era bastante típico que el argumento fuese una **crítica** social hacia las clases poderosas. La primera ópera de este tipo, "**La Serva Padrona**" fue escrita por **Pergolesi** en 1733.

Además, podemos distinguir las diferencias territoriales que fue adquiriendo la ópera en los distintos territorios en los que se desarrollaba:

- **FRANCIA:** Se llamará "**Tragédie Lyrique**". Las características principales serán la introducción del ballet dentro del espectáculo y el gran despliegue de medios que utilizarán los franceses en sus creaciones. El compositor más importante será J. B. **Lully**.
- **ALEMANIA:** Aunque también van a desarrollar ópera seria, hay un género que parte de la ópera **bufa** italiana y que alcanzará un gran desarrollo: el **Singspiel**.
- **ESPAÑA:** Se creará un género que se denominará **Zarzuela** y cuya característica más significativa será la sucesión de partes **cantadas** y **habladas**.

La música instrumental en el **Barroco** logra la total autonomía que había empezado en el **Renacimiento**. En este desarrollo, desempeñarán un papel decisivo la evolución **técnica** de los instrumentos y el **nacimiento** de la orquesta como grupo organizado. Podemos hablar de tres **formas musicales** dependiendo de las agrupaciones instrumentales que los interpreten:

- **MÚSICA PARA INSTRUMENTOS SOLISTAS:** las piezas para instrumentos solistas permitían al **intérprete** hacer gala de un gran virtuosismo, luciendo su **habilidad** técnica y su **expresividad** musical. Uno de los géneros más importantes de música para solistas será "la fuga" (forma contrapuntística por excelencia)
- **MÚSICA DE CÁMARA:** se denomina así a la música interpretada por **dos o más** instrumentistas sin llegar a ser un grupo numeroso. Es música de carácter **íntimo**

destinada a ser interpretada en pequeñas salas.

- **MÚSICA PARA ORQUESTA:** Hasta este momento no se indicaban los instrumentos que debían interpretar cada parte de la obra, ya que no había normas que regulasen el número y la composición de la orquesta, y la elección de los instrumentos dependía de las circunstancias. A partir del siglo **XVII** los compositores empezaron a **especificar** en la partitura guión **cuántos** y **cuáles** eran los instrumentos que debían interpretar cada parte.

FORMAS DE LA MÚSICA ORQUESTAL

A partir de mediados del siglo XVII surgirán las grandes formas instrumentales barrocas **LA SUITE:** es una forma compleja compuesta por la **sucesión** de **danzas** de distinto carácter. El número y la disposición de las danzas es variable. Aunque existen suites escritas para un solo instrumento, la forma se desarrollará más dentro de la **música orquestal**, siendo uno de los principales compositores **J.S.Bach**.

LA SONATA: el significado de la palabra sonata es "música para sonar" (tocada por instrumentos). Es una forma **compleja**, ya que se desarrolla en **cuatro** movimientos que **contrastan** en cuanto al *tempo*. La estructura de ésta fue establecida por Arcángelo **Corelli**. **EL**

CONCIERTO: el término deriva de la palabra **concertare**, que quiere decir contraponer cosas distintas. Es una forma **compleja**, normalmente de **tres** movimientos **contrapuestos** en cuanto al *tempo*. Según como intervengan los instrumentos el concierto puede ser:

Concerto grosso: en el que se establece un contraste entre un grupo de solistas (concertino) y el resto de la orquesta (tutti), que van alternándose en la interpretación de la obra.

Concerto a solo: compuesto para un solo instrumento solista que contrasta con la orquesta. Podemos las "Cuatro Estaciones", compuesto para violín por A. **Vivaldi**.

LOS INSTRUMENTOS BARROCOS

En el Barroco hay una serie de instrumentos que van a destacar:

FAMILIA DE VIENTO:

El oboe: aparece en **Francia** hacia 1650 como adaptación a la chirimía renacentista.

El clarinete: los primeros clarinetes comienzan a construirse a principios del siglo **XVIII**. **El**

órgano: es el instrumento más espectacular del Barroco. Autores como J.S. **Bach** desarrollarán la técnica de este instrumento hasta límites insospechados.

FAMILIA DE CUERDA:

El violín: La familia de cuerda **frotada** (violín, viola, violonchelo y contrabajo) será la gran **protagonista** de la música barroca. Los mejores **luthiers**, como la familia **Stradivarius**, van a realizar los mejores violines de la historia.

LA DANZA BARROCA

La aristocracia europea sentía pasión por el **lujo** y las grandes **fiestas**. Para celebrar cualquier

acontecimiento, organizaban festines en los que la **música** y la **danza** siempre estaban presentes. En el año **1700**, un importante maestro de baile, llamado **Feuillet**, creó el primer sistema de notación de **danza** de la historia. La danza, poco a poco, fue adquiriendo una reglamentación que dará lugar a la **DANZA CLÁSICA**. Las danzas que se bailaban en los salones europeos seguían siendo básicamente las mismas que se habían dado a lo largo del **Renacimiento** (*pavana, gallarda, branle,...*). Pero a partir de 1600 surgirá una nueva danza que se convertirá en la protagonista del periodo: **EL MINUÉ**.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Alemania

Uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos, la obra de Bach es enorme . Descendiente y progenitor de una amplia familia de músicos, compuso con una maestría y un lenguaje complejo a la vez que accesible.

Durante el periodo clásico cayó en una especie de olvido del que lo rescataría casi un siglo más tarde Félix Mendelssohn. Fue conocido en su época como virtuoso organista e improvisador, aunque hoy su figura trasciende como compositor. Fue organista en Weimar y Maestro de Capilla en Leipzig.

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) Alemania-Inglaterra

Compositor alemán nacionalizado inglés a los 42 años. Su talento de niño hizo que estudiara con Zachow, con quien se convirtió en organista e intérprete de clave, el violín y el oboe. Emprende varios viajes por toda Europa y conoce importantes compositores. Hacia 1715 su fama es enorme, pero quince años más tarde cae en el olvido, del que renace al cumplir los cincuenta años, cambiando su género favorito de la ópera al oratorio poniendo más acento en la melodía. Más tarde, la ceguera le impediría seguir componiendo. Fue un maestro del contraste, especialmente en música coral.

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) Italia-Francia

Compositor francés de origen italiano. De cuna humilde, consiguió ir a París. Serviría al rey Luis XIV, quien pone a su disposición una orquesta de violines donde crece su fama como violinista, como compositor y director. Fue el encargado de componer muchos ballets de corte, a los que el rey era muy aficionado. También destaca su colaboración con Molière en la música de varias representaciones. Consiguió fortuna y poder, llegando a ser secretario real. Su estilo operístico aboga por el abandono del recitativo secco, que sustituye por otro más elaborado en su acompañamiento.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) Italia

Compositor y violinista italiano. Hijo de un violinista consagrado de la capilla de San Marcos en Venecia, da sus primeros pasos musicales con Legrenzi. Una vez ordenado sacerdote, es nombrado maestro de violín del Orfanato de la Piedad, cuya orquesta de señoritas se convierte en

uno de los mejores conjuntos instrumentales de la época, dirigidos por el petre rosso (el cura rojo), nombre con el que se conocía a Vivaldi por el color de su pelo. Se le conoce principalmente por sus obras instrumentales, entre las que destacan varios ciclos de conciertos con violines solistas, pero además compuso para otros instrumentos conciertos y música de cámara, además de óperas. Su estilo de forma clara, impulso rítmico y flujo de ideas musicales influyó en el lenguaje concertístico de J.S. Bach y otros compositores posteriores. Compuso unas 770 obras, entre ellas destacan 46 óperas y 477 conciertos de los que se conservan 443

HENRY PURCELL (1659-1695) Inglaterra

Compositor y organista inglés, iniciador de una tradición musical insular. Era hijo de un músico de la Capilla Real y maestro de coros de la Abadía de Westminster, por lo que desde niño aprendió los fundamentos de la música, trabajando luego al servicio del obispo y del rey. Con once años, se le atribuye la composición de una oda en honor de Carlos II. A partir de 1673 trabaja con Hingeston en la restauración y conservación de instrumentos reales y como copista. En 1679 sucede a su maestro Blow como organista, conservando este puesto hasta su muerte. Sus primeras obras combinan elementos tradicionales con otros innovadores, componiendo músicas para acompañar representaciones teatrales, aunque sin abordar directamente la ópera hasta "Dido and Aeneas" 1689. También compuso música instrumental, religiosa y canciones.

1. LOS CASTRATI

El siglo XVIII fue la era del cantante castrato y el tiempo en el que desarrolló su mayor actividad. Durante varios siglos se recurrió a la castración masculina para que el cantante pudiera conservar la voz clara y aguda (blanca) en su edad adulta. Esta práctica tiene su origen en la Edad Media, debido a que a las mujeres les estaba prohibido cantar en la iglesias. En el siglo XVI el papa Pablo IV prohibió las voces femeninas en la catedral de San Pedro y con ello comenzó la hegemonía de los castrati. Algunas características de estos cantantes, en el periodo barroco, son las siguientes:

- No se dedicaban sólo a la música religiosa, como en su origen, sino que cantaban óperas y todo tipo de música profana.
- Los castrati ganaban sumas fabulosas. Eran muy famosos y su sueldo hoy lo podríamos equiparar con lo que cobra un famoso, por ejemplo un futbolista de élite.
- Trabajaban mucho la técnica de la respiración, por lo que algunos podían aguantar hasta un minuto manteniendo una misma nota y sin respirar.
- Era frecuente que la gente, al oírlos rompiera a llorar o se desmayara de la emoción.
- El más famoso de todos fue Farinelli, que trabajó en la corte del rey español Felipe V, al que dicen que curó de su melancolía cantándole todas las noches, durante 10 años, las mismas cuatro canciones.

2. LOS STRADIVARIUS

La pequeña ciudad de Cremona ha pasado a la historia por haber dado a conocer a los mejores constructores de violines del mundo. Todo comenzó cuando un personaje llamado Andrea Amati fundó un taller en el que siguieron trabajando sus descendientes. El mítico Antonio Stradivarius trabajó en ese taller, hasta que, una vez aprendido el oficio, fundó su propio negocio en la misma ciudad. Con Stradivarius, el arte de fabricar violines llega a su máximo esplendor. Escogía con esmero madera de arce, abeto y ébano; tallando, ahuecando y dando forma a las aproximadamente setenta piezas de las que constaba cada instrumento. Luego las ajustaba, las pegaba y les aplicaba un barniz rojizo. El resultado era una obra de arte cuya sonoridad aún no ha sido superada. Hoy en día, la fabricación de los Stradivarius sigue siendo un secreto, del que se conocen algunos datos:

Se piensa que el secreto de su sonoridad residía en su barniz. No se ha conseguido la forma exacta de su composición, ya que se ha llegado a la conclusión de que puede tener unas diez capas de barniz compuesto por varios pigmentos. En esta operación los luthiers invertían varios meses. La mejor madera para la construcción de violines es la de abetos del Tirol, situados entre 1200 y 1500 metros de altitud y expuestos al oeste. Esta madera necesitaba cinco años de secado. De todos los instrumentos que fabricó Stradivarius (unos 1100) hoy en día sólo se conservan la mitad. Los últimos los construyó cuando tenía más de 90 años.