LA MÚSICA EN EL BARROCO

LA MÚSICA EN EL BARROCO (S. XVII-1ª Mitad s.XVIII)

1) La música del Barroco: Características

2) Música vocal profana: La Ópera

3) Música vocal religiosa: Oratorio y Cantata

4) Música instrumental: Concierto. Suite

Características de la Música Barroca

Barroco (siglo XVII-1ª mitad siglo XVIII). Características:

- Búsqueda del contraste ("Stilo concertato")
- Sensación de movimiento (ritmo mecánico y muy marcado)
- Aparición de la melodía acompañada y del Bajo continuo (polarización de la textura hacia las voces extremas)
- Aparición de la orquesta
- Aparición de grandes formas vocales e instrumentales
- Primeros grandes compositores e intérpretes

Melodía acompañada. Bajo continuo.

MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA

La Ópera nace en Florencia (Italia), a principios del siglo XVII, como un intento de resucitar el teatro clásico griego.

La Ópera utilizará esta nueva técnica de composición conocida como melodía acompañada y el bajo continuo.

El primer gran compositor de ópera fue Claudio Monteverdi y su primera gran ópera fue "Orfeo" (Monteverdi había compuesto una gran cantidad de Madrigales).

Lamento d'Arianna

La Ópera: Características. Partes.

Es una forma vocal de carácter narrativo que utiliza la representación escénica. Escrita para orquesta, coro y solistas.

Partes de un Ópera:

- Obertura: Introducción instrumental.
- Interludios: Partes instrumentales que se intercalan
- Partes cantadas:
- Solistas (personajes principales). Dos estilos de canto: a) Arias (melodías expresivas) b) Recitativos (texto declamado)
- Coros (personajes secundarios)

Tipos de Ópera

1) Ópera seria:

- Temas mitológicos y heroicos (personajes: dioses de la mitología antigua, héroes de la Antigüedad)
- Preferida por la aristocracia
- Gran espectáculo

2) Ópera cómica

- Temas de la vida cotidiana
- Personajes más cercanos al pueblo (por ej. criados)
- Crítica social a las clases altas
- Música más sencilla

Principales compositores de ópera barroca

Ópera seria: Haendel

Ópera cómica: Pergolesi

MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: ORATORIO. CANTATA

El Oratorio y la Cantata son dos géneros musicales religiosos que imitarán la grandiosidad de la Ópera profana.

- Al igual que la Ópera están escritas para cantantes solistas, coro y orquesta.
- El papel del coro es más importante.
- No se representan escénicamente
- Temas religiosos

Oratorio

- Es como una ópera, pero sin representación escénica
- Se narra una historia (hay un narrador)
- Escrita para orquesta, coro y solistas
- Formada por una sucesión de arias, recitativos y coros
- Temas y personajes bíblicos

Principal compositor: Haendel

Cantata

- No se narra una historia
- Sucesión de arias, coros y recitativos
- Más corta que el oratorio

Principal compositor: Bach

MÚSICA INSTRUMENTAL: CONCIERTO. SUITE

- 1) Características
- 2) Nacimiento de la orquesta barroca
- 3) El bajo continuo
- 4) Principales géneros: El concierto. La Suite.
- 5) Principales instrumentos del Barroco

Características

La emancipación de la música instrumental iniciada en el Renacimiento (finales del siglo XVI), llegará a su punto culminante durante el Barroco.

Los instrumentos se han perfeccionado. Se compone música pensada exclusivamente para los instrumentos.

En esta época destacaron algunos grandes constructores italianos de instrumentos (*luthiers*). Uno de los más famosos fue Stradivarius

Nacimiento de la orquesta barroca

- Es una orquesta pequeña
- Formada por instrumentos de cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión
- El núcleo central de la orquesta está formado por los instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos, contrabajo) + el bajo continuo.

Orquesta Barroca

El bajo continuo

El bajo continuo está presente en toda la música barroca.

Es una línea de notas graves que se interpreta de manera ininterrumpida durante toda la pieza.

La melodía principal es acompañada por esas sencillas notas del bajo, pero el intérprete puede improvisar y crear un relleno armónico (acordes).

Instrumentos bajo continuo

• Línea del bajo

Cuerda (violonchelo o contrabajo)

Viento-madera (fagot)

Acordes (relleno armónico)

Teclado (clave u órgano)

Cuerda pulsada (laúd o arpa)

Principales géneros musicales

El concierto barroco

- Viene de la palabra "concertare" (rivalizar, competir, contrastar).
- "Rivalidad" o más bien, diálogo entre diferentes grupos de instrumentos.
 - El concierto se estructura en tres movimientos

Allegro Lento Allegro

Hay dos tipos de concierto:

- a) Concierto Grosso
- b) Concierto para solista

Concierto Grosso

Diálogo musical

Concertino (grupo pequeño solistas)

Orquesta (tutti)

Principales compositores: Corelli, Haendel

Concierto para solista

Diálogo musical

Un solo instrumento solista (o dos)

Orquesta (tutti)

Principales compositores: Vivaldi, Bach

Suite

Sucesión de danzas de distinto carácter y en número variable.

Puede estar escrita para un instrumento solista o para

orquesta

Principal compositor: Bach

Principales instrumentos del Barroco

Cuerda frotada: violín, viola violonchelo contrabajo

Cuerda pulsada: Laúd, arpa, guitarra barroca

Teclado: Clave, órgano

Viento-madera: Flauta, oboe, fagot

Viento-metal: Trompeta barroca

Percusión: Timbales

