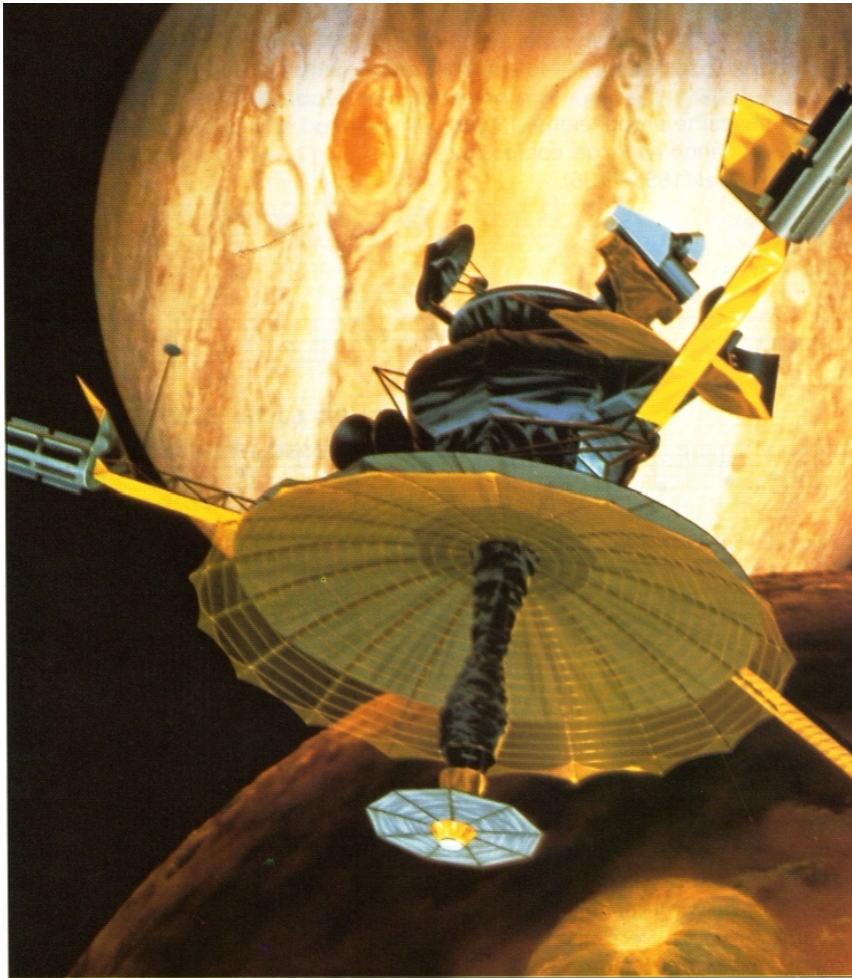

Unidad 3: El Barroco (1600 – 1750)

0.- INTRODUCCIÓN

Una imagen de una de las sondas Voyager.

En los meses de agosto y septiembre de 1977 la NASA lanzó al espacio dos cohetes Voyager en un viaje de diez años de duración hasta aproximarse a los planetas Júpiter, Saturno y Urano. Una vez cumplida su misión, los Voyager continuaron su viaje sin retorno más allá del Sistema Solar. Más de veinte años después de su lanzamiento, los científicos están a punto de perder definitivamente el contacto con las naves, cada día más y más lejanas. Pero en previsión de un posible encuentro, dentro de millones de años, con una civilización exterior, a bordo se instalaron, además de 115 diagramas, placas y fotografías con información básica sobre nuestro planeta, varios discos con grabaciones de «los sonidos de la Tierra», que incluyen el sonido de una ballena, de la lluvia, de los latidos de un corazón humano y risas, además de música de Bach, Mozart y Beethoven. Una de esas grabaciones incluye el Preludio núm. 1 de El clave bien temperado, una obra de Johann Sebastian Bach escrita para clave, el instrumento antecesor del piano.

CUESTIONES

- Supón que te hubiesen encargado a ti seleccionar la música adecuada para el viaje del Voyager. ¿Qué habrías elegido?

1.- Claves de la música

1.1.- UN EJEMPLO DE MÚSICA BARROCA

Como iniciación al Barroco musical te proponemos la interpretación del siguiente arreglo del Canon en Re del compositor y organista alemán Johann Pachelbel (1653-1706).

Flautas/Carillones

(A) (B) 7

(C)

Guitarra Do Sol La m Mi m Fa Do Fa Sol

Metalófonos

Met. y Xil. Bajo

1.2. EL BARROCO Y LA TONALIDAD

Durante el período que llamamos Barroco la práctica musical impuso el uso de las dos escalas, mayor y menor, que desde entonces definen la tonalidad y sus leyes. Decir que un determinado fragmento musical está en la tonalidad de Do mayor equivale a decir que ese fragmento utiliza las notas de esa escala, ordenadas jerárquicamente en torno a una nota central o tónica que sirve de referencia, en este caso la nota Do.

Las escalas mayor y menor pueden desarrollarse tomando como nota base (tónica) cualquier otra nota, además de Do. A eso nos referimos cuando decimos que una música está en Fa mayor, La menor, etc.

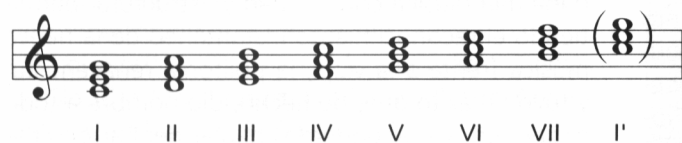
1.3. ACORDES

Como ya has estudiado en cursos anteriores, para formar un acorde superponemos intervalos de 3ª sobre cualquier sonido:

Do + Mi + Sol Sol + Si b + Re La b + Do + Mi b

La tonalidad utiliza acordes para el acompañamiento de melodías. Los acordes que se forman sobre cada una de las notas de una escala se llaman grados y se representan con números

romanos. En la tonalidad de Do mayor los grados son:

1.4. UNA CARACTERÍSTICA DE LA MÚSICA DEL BARROCO: EL BAJO CONTINUO

Lee la definición de bajo continuo en la página siguiente. En este fragmento de una partitura de A. Corelli para dos violines y bajo continuo el bajo está escrito para un violone (contrabajo) y un órgano, aunque era habitual no señalar instrumentos para el bajo continuo, dejando varias posibilidades abiertas según los instrumentos disponibles. En este caso, el organista tocaba con la mano izquierda las notas escritas simultáneamente con el intérprete de violone y añadía acordes improvisados con la mano derecha, interpretando las cifras escritas bajo las notas:

Grave

Violino I

Violino II

Violone e Organo

6 5 5 3 6 5 4 6 4 2 5

Como ves, el bajo continuo dejaba mucha libertad en la interpretación, además de proporcionar a la música barroca una sonoridad muy característica.

En nuestro arreglo del Canon de Pachelbel la línea del bajo la interpreta el xilófono bajo. Como segunda voz en importancia después de la melodía, la sonoridad del bajo debe ser cuidada en la interpretación, evitando que tape la melodía principal, pero asegurándonos de que se escuche con claridad, y reforzando su sonoridad, si es necesario, con otros instrumentos.

COMPRENDE Y RELACIONA

- Escribe en papel pautado la escala de Do mayor señalando los intervallos que se producen entre sus notas y observa que nuestro arreglo del Canon de Pachelbel utiliza las notas correspondientes a esa escala, es decir, está en Do mayor.
- Experimenta distintas posibilidades hasta convencerte de que la única nota que proporciona un final realmente conclusivo a la melodía del canon es precisamente la nota Do.
- En la página 38 encontrarás una actividad que te ayudará a comprender qué grados utilizamos en el acompañamiento al Canon de Pachelbel.
- Experimenta distintas posibilidades hasta encontrar el grado que proporcione un final realmente conclusivo al Canon de Pachelbel y escribe en colaboración con tus compañeros un final adecuado.

2.- LA MÚSICA EN EL TIEMPO

2.1.- LAS NOVEDADES DEL BARROCO MUSICAL (1600-1750)

LA ÓPERA

La melodía fue el gran invento del período musical que conocemos como Barroco. Su nacimiento puede situarse a comienzos del siglo XVII, en la ciudad italiana de Florencia, donde un grupo de poetas y compositores conocidos como Camerata Fiorentina empezó a investigar sobre las posibilidades de representar un texto dramático dándole la forma de un diálogo cantado entre los personajes; con ello intentaban resucitar la tragedia griega clásica, que era una síntesis teatral de poesía, música y danza. A diferencia de la polifonía renacentista, que presentaba varias melodías cantadas simultáneamente a *capella*, el nuevo estilo surgido de la Camerata, llamado recitativo, consistía en una única melodía cantada, acompañada por diversos instrumentos. El recitativo aseguraba la clara comprensión del texto cantado, algo que no siempre sucedía con la polifonía, y resultaba además mucho más adecuado para la expresión de los sentimientos o «afectos», como entonces se decía.

A partir de la idea del recitativo el compositor italiano Claudio Monteverdi escribió la obra *Orfeo*, que se representó por primera vez en 1607 y supuso el nacimiento de la ópera o teatro musical. El nuevo espectáculo alcanzó tal éxito popular que en 1637 se abrió en Venecia el primer teatro comercial de ópera.

EL BAJO CONTINUO

Al concentrar la expresión musical en la melodía principal, el nuevo estilo reducía el resto de la música a acompañamiento. La línea del bajo, sin embargo, era fundamental en ese acompañamiento. Los compositores barrocos la escribían con tanto cuidado como la melodía principal, quedando así constituida la técnica del bajo cifrado o bajo continuo como forma de acompañamiento: un instrumento grave de arco interpretaba la línea del bajo más un instrumento de tecla, normalmente el clave, que, siguiendo un sistema de cifras escritas en la partitura, completaba mediante acordes improvisados el acompañamiento. Otros instrumentos podían además añadirse al continuo, para reforzar su sonoridad y añadir color y riqueza sonora. Esta forma de interpretación del acompañamiento daba a la música continuidad y estructura, permitiendo el reconocimiento instantáneo de la nueva música frente a la vieja, la polifonía renacentista, y tuvo tal éxito que, de hecho, dio nombre a todo el período, y hoy podemos hablar del Barroco como del «período del bajo continuo». Puedes ver un ejemplo del modo en que se escribía el continuo, como también se conocía, en la página anterior.

LA ACEPTACIÓN PLENA DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL

Hasta el Barroco, la música instrumental era considerada un género menor, y los compositores reservaban sus mejores esfuerzos para la música vocal. Pero durante las primeras décadas del siglo XVII empezaron a utilizarse en Italia las palabras sonata y concierto para designar un número cada vez mayor de composiciones puramente instrumentales.

Esta aceptación de la música instrumental, que era completa ya en la segunda mitad del siglo xvii, resultó en buena parte consecuencia del éxito obtenido por los instrumentos de arco —violín,

viola, violonchelo y contrabajo— que, como la electrónica hoy día, fueron una conquista técnica del siglo XVII y generaron formas musicales propias.

En esta época destacaron algunos grandes constructores italianos de instrumentos musicales, llamados luthiers cuya técnica no ha sido superada todavía. Los más famosos fueron Stradivarius, Amati y Guarneri, Sus instrumentos son considerados en la actualidad joyas de extraordinario valor.

EL HALLAZGO DE LA TONALIDAD

Otra importante novedad del Barroco fue el desarrollo progresivo de la tonalidad. Abandonando técnicas anteriores, la música tonal, es decir, la música basada en las leyes de la tonalidad, se impuso progresivamente a lo largo del siglo XVII, y su aceptación fue tan amplia que se convirtió en el lenguaje común de la música artística hasta comienzos del siglo XX, y continúa siendo el lenguaje de la música popular en nuestros días.

2.2.- CENTROS MUSICALES Y AUTORES PRINCIPALES

EL BARROCO EN ITALIA

Italia, como en el Renacimiento, jugará un papel de primer orden en la evolución musical barroca. Los compositores italianos más conocidos, además de Claudio Monteverdi (1567-1643), son Arcangelo Corelli (1653-1713) y Antonio Vivaldi (1675-1741).

Además de la ópera, la sonata y el concierto (en italiano *concerto*, pronunciado «concherto») fueron las formas musicales más brillantes entre las desarrolladas por esta escuela.

La sonata barroca, que no debe ser confundida con la sonata clásica, que estudiaremos en la próxima unidad, está concebida para uno o dos instrumentos solistas acompañados por el bajo continuo, como el ejemplo de Corelli de la pág. 37.

El concierto se caracteriza por poner de relieve el contraste entre una orquesta y uno o varios solistas para conseguir un efecto de variedad. En el primer caso hablamos de *concerto solista* (la orquesta contra un solista, por ejemplo un violín o una flauta). En el segundo caso (la orquesta contra varios solistas, por ejemplo un oboe, una viola y una flauta), hablamos de *concerto grosso*.

EL BARROCO EN ALEMANIA

Los dos máximos exponentes del Barroco musical alemán, y aun de todo el Barroco europeo, vivieron en la primera mitad del siglo XVIII; fueron Johann Sebastian Bach (1685-1750) y Georg Friedrich Händel (1685-1759).

Bach llevó a su máxima expresión la técnica del contrapunto desarrollada desde la Edad Media. Su obra *El clave bien temperado*, que comentaremos en página siguiente representa la culminación de la fuga, forma musical en la que un breve tema melódico es imitado por turno en cada una de las voces de la composición, siguiendo un plan formal de extraordinario interés y complejidad que ha hecho de esta forma musical una de las más prestigiosas de la historia de la música.

Entre la música vocal de Bach destacan las *Cantatas*, obras religiosas destinadas al culto

luterano, y *La Pasión según San Mateo* destinada a conmemorar la Pasión de Cristo durante la Semana Santa, y que, como las *Cantatas* consta de arias para solistas, dúos, pasajes corales y acompañamiento orquestal. Entre sus obras instrumentales destacan *sonatas* y *conciertos* según los modelos italianos y *suites* para orquesta y clave. La *suite* (palabra francesa que significa serie y se pronuncia «suit»), es una forma musical que consiste en una colección de piezas breves con ritmos de danza, habitualmente de cinco a siete, formando una sola obra.

Por su parte, Händel, que desarrolló la mayor parte de su actividad en Gran Bretaña, destacó en la ópera y el oratorio, una narración musical sobre textos de la historia sagrada. Su obra más famosa es el oratorio *El Mesías*.

DEBATE

- Durante los siglos XVIII y XIX, en Italia, la ópera fue el espectáculo popular por excelencia. ¿Por qué razones pudo convertirse en un arte minoritario en nuestro siglo?
- ¿Hasta qué punto te parece importante ser original en una actividad artística? ¿Admitirías tú el valor de una música compuesta hoy, pero en un estilo pasado de moda?
- ¿Qué importancia cabe asignar a la influencia de la técnica sobre la música?
- ¿Puedes citar algún instrumento actual que, como la familia del violín en el siglo xvii, haya generado formas musicales propias?

3.- AUDICIÓN

3.1.- PRELUDIO N.º 1 DE EL CLAVE BIEN TEMPERADO, JOHANN SEBASTIAN BACH

Entre la música para clave de Bach destacan los 48 preludios y fugas, reunidos en los dos libros de El clave bien temperado, que escribió para sus alumnos. En esta obra se consagra el principio de afinación temperado que divide el tono en dos semitonos, un sistema de afinación que, aunque no es el más perfecto acústicamente, sí resultó ser el más práctico para la música.

Cada fuga está precedida de un preludio con el que forma pareja. Bach escribió un preludio y una fuga en cada uno de los 12 tonos mayores y 12 tonos menores posibles, repitiendo esta estructura en el segundo libro de la obra. Dominar El clave bien temperado es uno de los objetivos de todo pianista que se precie.

ESCUCHA Y RESPONDE

1. Observa que la música consiste en una sucesión de motivos de ocho notas que se repiten.
2. Descubre el pulso de la música. ¿Qué figura musical domina el ritmo: negra, corchea, semicorchea?
3. Si describimos esta música, ¿podemos decir que tiene melodía? ¿Se puede cantar esa melodía? ¿Pierde validez la música si no cuenta con una buena melodía?

3.2.- CORAL «JESÚS, ALEGRÍA DE LA HUMANIDAD» DE LA CANTATA 147, JOHANN SEBASTIAN BACH

Una cantata es una obra musical escrita para orquesta, coro y voces solistas y destinada a ser interpretada durante las festividades solemnes en la iglesia. Su duración media es de unos treinta minutos, es decir, la mitad de un compact-disc. Durante un período de unos cinco años, y como parte de su trabajo, Bach se vio en la obligación de componer una cantata semanalmente con destino a los oficios de las iglesias de la ciudad de Leipzig, en Alemania. Esto equivale a componer, ensayar y grabar dos excelentes compact-disc, cada mes, durante cinco años.

ESCUCHA Y RESPONDE

1. ¿Cuántas frases canta el coro en esta pieza de música?
2. ¿Qué relación guardan entre sí esas frases:
 - Son diferentes
 - Son iguales
 - Forman una estructura de pregunta-respuesta?
3. ¿Qué instrumentos predominan en el acompañamiento?

MÚSICA Y SOCIEDAD

LA MÚSICA AL SERVICIO DE LA RELIGIÓN Y LA MONARQUÍA

El Barroco fue un estilo artístico conformado por las ideas dominantes de la época: el absolutismo en política, que presenta como ideal la monarquía absoluta, y la Contrarreforma, la reacción cultural de los países católicos del sur de Europa frente a la Reforma protestante del norte. Al igual que había sucedido durante el Renacimiento, durante el Barroco, la música culta o ilustrada, en oposición a la popular, únicamente se cultivaba en el seno de los dos estamentos rectores de la vida política y espiritual: el aristocrático (las diversas cortes europeas) y el eclesiástico.

Un tercer sector social -el burgués- entró, sin embargo, durante esta época en el universo musical gracias a la ópera comercial, que permitía el acceso al teatro mediante el pago de una entrada. En los primeros días de la ópera, la concurrencia solía ser la comunidad entera, separada jerárquicamente en pisos y gradas de acuerdo con su posición social. La sala de ópera era un modelo de la sociedad del siglo xvii, en tanto que los mitos griegos y romanos de donde provenían casi todos los argumentos que se ponían en escena reflejaban los valores aristocráticos de los estamentos sociales dirigentes.

AYER Y HOY DE LA ÓPERA

En la Italia de principios del siglo xvii la ópera era un espectáculo muy diferente al actual. La acción teatral podía ser deslumbrante, con enormes máquinas capaces de conseguir increíbles efectos escénicos, y la gente acudía no sólo con objeto de disfrutar del espectáculo teatral y la música, sino también para relacionarse con sus vecinos. El canto, y no la acción teatral, era lo que importaba. Los cantantes, poco preocupados por su fama como actores, saludaban a sus amigos del palco desde el escenario y hablaban entre ellos cuando no cantaban, saliéndose continuamente del personaje.

Durante la representación, camareros con enormes bandejas servían bebidas a las personas principales del público; en los palcos se charlaba, se saludaba a los amigos, se jugaba a las cartas durante los recitativos, se merendaba y se discutía. Luego, cuando el recitativo cedía su lugar al aria, toda esta actividad se detenía momentáneamente para juzgar al cantante predilecto y se protestaba ruidosamente si su actuación no gustaba, pues juzgar las acrobacias vocales del cantante favorito, en muchas ocasiones enzarzado en duelo con sus rivales, era uno de los principales alicientes del espectáculo.

ACTIVIDADES

SABER

1.- Relaciona obra y autor:

C. Monteverdi	• La Pasión según San Mateo
J. S. Bach	• El Mesías
G. F. Händel	• Orfeo

2.- Define *concerto solista*, *concerto grosso*, *fuga* y *cantata*.

3.- ¿Qué es el bajo continuo?

4.- Señala la nacionalidad de los siguientes compositores barrocos:

- G. F. Händel
- A. Vivaldi
- J. S. Bach
- C. Monteverdi

SABER HACER

5.- Realiza un cuadro cronológico con dos ejes: en uno de ellos deben constar las fechas, y en el otro, los principales hechos históricos, nombres y obras más destacados en arte y ciencia durante el Barroco. Incluye, ordenados por fecha de nacimiento, los compositores citados en esta unidad.

6.- Inventa una melodía para tocar con la flauta que tenga las siguientes características:

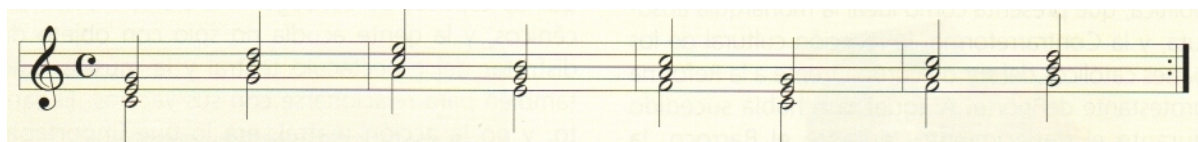
- Que empiece con la nota Sol y termine con Do.
- De cuatro compases.
- Que empiece con anacrusa.
- Escribe matices.

7.- Identifica los instrumentos que aparecen en la ilustración.

Jan Brueghel,
El oído, detalle.
Madrid, Museo
del Prado.

8.- Pon el número romano adecuado encima de cada uno de los acordes utilizados en el acompañamiento del Canon de Pachelbel.

INVESTIGAR

9.- Consulta enciclopedias y libros de música y haz un trabajo de dos folios de extensión, incluyendo fotocopias de ilustraciones, sobre el clave: familia instrumental, época de uso, variantes de construcción (clavicémbalo, virginal, etc.), diferencias de sonido y mecanismos de producción del mismo.

10.- Casi todos los miembros de la familia de la que J. S. Bach procedía tenían la misma profesión. ¿Tendría eso algo que ver con su talento? Busca información sobre este asunto y plantéalo en clase.

