

TEMA 4: LA MÚSICA EN EL BARROCO

INTRODUCCIÓN

El Barroco musical supone un periodo de 150 años, entre 1600 (primera ópera) y 1750 (muerte de Johann Sebastian Bach).

La palabra “**Barroco**” proviene del **portugués** y significa “joya de forma irregular y caprichosa”; se comenzó a usar el término para designar el estilo artístico intensamente **adornado** y muchas veces **grandioso** de la arquitectura y demás artes del s. **XVII**.

Contexto histórico

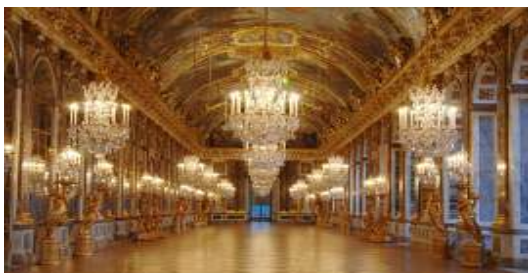
Esta época fue un periodo de **crisis económica** (malas cosechas), **demográfica** (peste bubónica hizo descender drásticamente la población), **política** (separación de las monarquías absolutistas del resto de estados, Guerra de los Treinta Años), **social** (desigualdades sociales cada vez más acentuadas), **religiosa** (Cisma de occidente entre la Iglesia Católica y la Protestante) ... Sin embargo, esta fue una época de gran desarrollo de **las artes y las ciencias**, continuando lo que se inició en el Renacimiento con el Humanismo. En el caso de España, continuaba nuestro “Siglo de Oro” (desde 1492 hasta mediados del s. XVII).

1. LA ESTÉTICA BARROCA

Todas las crisis y tensiones que marcaron este periodo histórico se reflejaron en su arte: el arte barroco tenía una visión **pesimista de la vida y una estética** que reflejaba todas estas tensiones. Era un arte en el que lo más importante era: la **expresión de las emociones**, la **expresividad**, la **tensión**, el **contraste**, el **movimiento** y el **exceso en los adornos**.

Durante los siglos posteriores al Barroco, este estilo fue despreciado y ridiculizado, tratado como un estilo recargado, ostentoso, excéntrico, grotesco y exagerado, desnaturalizado y teatral. Esta interpretación un tanto peyorativa surgió de los intelectuales del Clasicismo de las generaciones posteriores (siglo XVIII) que lo consideraban como una degeneración del Renacimiento. Esta imagen tardó cien años más en ser “limpiada” de nuevo, durante el Romanticismo del siglo XIX, estilo en el que las emociones volvían a ser protagonistas de la música. Fue gracias al músico alemán Félix Mendelssohn, que recuperó y estrenó para el gran público las obras de Bach, que habían sido totalmente olvidadas.

El “horror vacui” o miedo al vacío

El Barroco como etapa artística se caracterizó por el recargamiento extremo, la complicación de las formas, la gran riqueza de adornos (y el llamado *horror vacui* o “*miedo al vacío*”), su gran expresividad, su interés por los contrastes, por lo pasional y lo trágico...

El rey absolutista francés Luis XIV, disfrazado de “Rey Sol” en una de las representaciones de su *Ballet de cour*. En la imagen de arriba puedes ver el “salón de los espejos”, de su palacio real en Versailles.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA

La Música no fue ajena a los avances científicos que durante el Barroco siguieron el camino abierto por la curiosidad y deseo incansable de conocimiento de los genios del Renacimiento.

Fruto de este interés innovador surgieron grandes e importantes cambios en la música de la época:

- 1. **Expresión de las emociones.**

Se busca expresar las emociones haciendo un constante uso del **contraste** y de la **espectacularidad**, con puestas en escena muy teatrales. Además se desarrolló la **“Teoría de los afectos”**, ya iniciada con los madrigales italianos que reflejaban con sus música las emociones del texto. Esta teoría estableció cómo representar los sentimientos con la música: ALEGRÍA con el modo mayor, la consonancia, el registro agudo y el tempo rápido y la TRISTEZA con las escalas menores, las disonancias, el registro grave y el tempo lento.

- 2. Gran uso del **adorno**. Melodías muy adornadas.

El *“horror vacui”* fue la moda en todas las artes. Tanto la arquitectura, como la escultura y la pintura se llenaron de adornos. En el caso de la música, las melodías se volvieron recargadas, llenas de notas de adorno.

- 3. Armonía basada en el **Sistema tonal**.

Se seleccionan únicamente 2 escalas de las 8 escalas medievales o modos: la escala de DO (que pasa a llamarse “Modo Mayor”) y la de LA (que pasa a llamarse “Modo menor”). El uso de estas escalas hacen que la música barroca nos suene más cercana y familiar que la música anterior.

- 4. **Ritmo mecánico e insistente.**

Muchas de las obras barrocas se basaban en una pulsación regular, rápida y repetitiva con acentos muy marcados.

- 5. La **textura homófona o de melodía acompañada (homofónicamente)**.

Esta textura era la favorita de los compositores a comienzos del Barroco. Johann Sebastian Bach también siguió practicando el contrapunto tan popular en el Renacimiento, muchas de sus obras (fugas especialmente) desarrollaron esta textura.

3. MÚSICA INSTRUMENTAL

Los instrumentos musicales siguen perfeccionándose técnicamente y se "independizan" por fin de la voz, ya no están a su servicio y dejan de estar siempre en segundo plano. La música instrumental se convierte para siempre en la gran protagonista.

El bajo continuo

En toda la música barroca podemos escuchar un bajo continuo. Cuando el Sistema Tonal se estaba desarrollando y las reglas de la armonía aún no eran totalmente claras, fue esencial para los músicos la labor del **Bajo Continuo**. ¿Por qué fue tan importante y está presente durante todo el Barroco? Porque consistía en una repetitiva melodía de registro grave acompañada de una serie de números (“cifrado”) que indicaban los acordes que debía tocar el intérprete como acompañamiento de esa melodía grave. El Bajo Continuo podía ser interpretado por un instrumento polifónico de teclado (en el que el intérprete puede tocar la melodía grave con una mano y los acordes con la otra) o por varios instrumentos de cuerda.

Consolidación de la orquesta

Durante el Renacimiento no existía como tal, las agrupaciones musicales eran variables, se interpretaba la música con los instrumentos que estuvieran disponibles en cada momento. A partir de mediados del Barroco (a principios del siglo XVIII) surgió la orquesta como un pequeño grupo fijo de instrumentos, en los que la familia predominante era la cuerda y para la que el intérprete del clave hacía la función de director.

El oficio de luthier

El desarrollo de la música instrumental estaba relacionado con la gran mejora técnica de los instrumentos, especialmente los de cuerda, creados y reparados por unos artesanos llamados *luthier*. En esta época surgieron los grandes luthieres del norte de Italia: Amati, Guarneri, Stradivari... Los violines más prestigiosos del mundo son los **Stradivarius**, que en la actualidad por millones de euros. En el Palacio Real de Madrid tenemos el privilegio de contar con el único cuarteto de cuerda Stradivarius que se ha conservado completo.

Nuevas formas compositivas: Concierto, Suite, Fuga, Preludio y Toccata.

En la forma **concierto** se produce un diálogo entre la orquesta (*"tutti"*) y un solista (*"concertino"*). Existían dos tipos de concierto: el **concierto solista**, en el que el concertino es un solo instrumento, y el **concierto grosso**, en el que el concertino es un grupo de instrumentos. Destacan los conciertos solistas de Vivaldi (*"Las cuatro estaciones"*) y los conciertos grossos de Bach (*"Conciertos de Brandemburgo"*) y de Haendel.

La **suite** consiste en una serie de danzas de concierto. Durante el Barroco las danzas siguieron estando de moda, pero muchas de ellas dejaron de bailarse (excepto el minué y la chacona) y pasaron a ser "capítulos" de una forma compositiva más grande llamada **suite**. Destacan la "Suite n.º 2" de J.S. Bach, la Suite *"Música acuática"* y la Suite *"Música para los reales fuegos artificiales"* de George Friedrich Haendel.

Fuga, preludio y toccata son todas formas breves, de un solo movimiento, compuestas para un instrumento de teclado. Destacan las compuestas por J.S. Bach.

MÚSICA VOCAL

Formas compositivas profanas: Ópera y Madrigal.

La **ópera** nació en torno a 1600 como forma de imitar la tragedia de la Antigua Grecia. Los expertos aseguran que la primera ópera de la historia fue "Euridice" de Jacopo Peri, pero esta obra se perdió. La primera ópera conservada es "Orfeo" de Claudio Monteverdi, compuesta en 1607. Además de estos autores italianos, destacó en el género de la ópera el alemán George Friedrich Haendel.

También se siguen componiendo con éxito los **madrigales**, canciones profanas italianas cargadas de expresividad.

Nuevas formas compositivas religiosas: Oratorio, Pasión y Cantata.

El **oratorio** era una obra de grandes dimensiones, similar a una ópera de temática religiosa, cuyo texto se extraía de la Biblia y en la que estaba prohibido usar decorados, maquillajes o disfraces. Se componían para ser interpretados en la época de Pascua.

La **pasión** era similar, pero compuesta para ser interpretada durante la Semana Santa.

La **cantata** era una pieza musical breve, una canción, de temática religiosa normalmente, y compuesta para ser interpretada en la celebración religiosa de cada domingo.

5. GRANDES COMPOSITORES

Cuando todos estos cambios musicales ya estaban plenamente desarrollados, el terreno se encontró preparado para la aparición de los dos gigantes del Barroco Tardío: **Johann Sebastian Bach y George Friedrich Haendel**, ambos alemanes. Otros compositores a destacar fueron: la francesa el inglés **Henry Purcell**, los italianos **Vivaldi** y **Barbara Strozzi** o los franceses **Jean Baptiste Lully** (de origen italiano) y **Elizabeth Jacquet de la Guerre**.

George Friedrich Händel

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi

Elizabeth Jacquet de la Guerre

Barbara Strozzi