

EL BARROCO MUSICAL:

0- Contexto histórico y musical:

Musicalmente delimitamos a este periodo artístico desde 1600 hasta 1750. Estas fechas son muy importantes y significativas: el estreno de la primera ópera (1600) y la muerte de Johann Sebastian Bach (1750), compositor destacado de la época.

El nombre de Barroco se le dio siglos más tardes de forma despectiva y significa recargado, artificial y poco natural.

En este periodo surgen los primeros virtuosos y grandes compositores. Aparecen los primeros grandes ídolos de la historia: los *castrati* famosos cantantes masculinos, generalmente procedentes de los ambientes más pobre de la época, elegidos en su infancia por la belleza de sus voces y a los que se castraba antes de la pubertad para que conservasen su voz aguda y cristalina. Estos se convierten en los protagonistas de las óperas barrocas, género nuevo.

También nace la orquesta y, como consecuencia de esto, aparecen grandes formas instrumentales. Además comienzan a hacerse los primeros conciertos públicos a los que podía accederse previo pago de una entrada.

1- Funciones de la música:

- Los gobernantes utilizaban la música como manifestación de su poder y riqueza.
- La iglesia, como medio de llegar a los fieles en las ceremonias religiosas.

2- El bajo continuo:

Es un **método de acompañamiento** propio del Barroco. Se llama así a la melodía del bajo que toca toda una pieza (de forma ininterrumpida) para acompañar a una o varias melodías principales. La interpretaban generalmente instrumentos polifónicos, como el laúd, el clave o el órgano con algún instrumento de tésitura grave como el fagot o la viola de gamba.

Los compositores cifraban (en la partitura) esta línea melódica grave (para guiar al intérprete), por lo que se llamó también **bajo cifrado**.

Ejemplo de partitura de bajo cifrado original (Adagio, Quantz)

Cont:

The image shows a musical score for a basso continuo part. It consists of four staves. The top two staves are for the vocal line, and the bottom two are for the basso continuo. The basso continuo line is heavily figured with numbers and symbols (like #, b, ~) indicating fingerings and ornaments. The tempo is marked 'Adagio' and the composer is 'Quantz'.

-Audición: *Dolci miei sospiri* de Claudio Monteverdi.

Interpretado por: 2 voces, 1soprano (voz aguda de la mujer) y 1 bajo (voz grave del hombre), 2 violines (melodía principal) y bajo continuo con viola, laúd y clave.

3- La ópera y sus partes: (vocal profana)

A finales del siglo XVI se reunían en Florencia una serie de intelectuales y artistas (nobles) para leer poemas, cantar y tocar instrumentos, a los que se le llamó la **Camerata Fiorentina**. (se reunían en casa del Conde Bardi). Esta Camerata creará los cimientos de un nuevo género, la **ópera**, basado en el drama antiguo/teatro griego que reunía poesía, música, teatro y danza.

La **ópera** es el más grande y complejo espectáculo musical, síntesis de poesía, música y danza.

La primera ópera que aún se conserva y representa es **Orfeo de Claudio Monteverdi**.

Partes de una ópera:

- Obertura o introducción instrumental
- Recitativos, fragmento cantado que parece que el texto se recita
- Arias, en las que los solistas muestran las posibilidades de su voz
- Interludios instrumentales (orquesta sola)
- Coros, en los que actúa un gran número de cantantes.
- Partes con bailarines (a veces)

La zarzuela

La ópera se extendió por toda Europa. Y en **España**, con una serie de variantes, surge la **zarzuela**. A **diferencia** de la ópera, la zarzuela alterna partes cantadas y habladas y la voz está menos trabajada técnicamente que en la ópera. Abundan los dúos en vez de las arias. Los argumentos son menos dramáticos que en la ópera, y están llenas de casticismo y comicidad. Y siempre son en español.

Uno de los primeros compositores de zarzuela fue **Juan Hidalgo de Polanco** (1614- 1685).

Nacido en el seno de una familia de músicos, sus primeros contactos con la música pudieron estar relacionados con el mundo de la construcción de instrumentos en el taller de su abuelo, Juan de Polanco, guitarrero, en el que también trabajaba su padre, Antonio Hidalgo, violero.

Hidalgo personifica el origen de la **ópera** en España de la mano del ilustre dramaturgo **Calderón de la Barca** con la obra *Celos aun del aire matan*, basada en la historia de Céfalo y Procris (una historia de la mitología griega) narrada por Ovidio, que fue estrenada el 5 de Diciembre de 1660 para celebrar el tercer cumpleaños del príncipe Felipe Próspero. Es considerada la ópera más antigua conservada en España.

Hidalgo colaboró con Calderón desde 1658 con *El laurel de Apolo* que fue una de las primeras obras musicales en ser denominada con el nombre de **zarzuela** hasta el fallecimiento del dramaturgo en 1680. El binomio formado por Calderón de la Barca (dramaturgo) y Juan Hidalgo (compositor) consolidó el papel que la música teatral había adquirido en España

Vídeo: "Ya no les pienso pedir más lágrimas a mis ojos", historia de Calderón de la Barca y música de Juan Hidalgo.

El **auge** de la zarzuela y su fama le llegó en el **siglo XIX**, a partir de 1839, con varios músicos entre ellos destacan Francisco Barbieri, Emilio Arrieta o Federico Chueca. Muchas veces el éxito de la obra se debía a una o más canciones que el público aprende, como ocurría con los cuplés. El engranaje de la obra siguió siendo el mismo: números hablados, cantados, coros, que se aderezan con escenas cómicas o de contenido amoroso que, generalmente, son interpretadas por un dúo. Abundaba el género costumbrista y regionalista y en los libretos se recogía toda clase de modismos, regionalismos y jerga popular para asegurar que la interpretación fuera un éxito.

Vídeo: Chotis del Eliseo de la zarzuela La gran vía (1886) del compositor Federico Chueca.

4- Formas vocales religiosas:

Las formas musicales religiosas más relevantes del Barroco son: el oratorio, la cantata y la pasión.

El **oratorio** es el equivalente a la ópera pero con tema religioso y **no** representada. Es por ello que existe la figura del narrador que va contando la historia. Contiene arias, recitativos, partes con coro y fragmentos orquestales. Ejemplo: El Mesías (Aleluya) de Haendel.

La **cantata** se asemeja a un oratorio pero de dimensiones más reducidas. Contiene también arias, recitativos, orquesta pero, a diferencia del oratorio, contiene muchos números corales sobre las antiguas melodías que todo el pueblo conoce y canta en el oficio. El tema es casi siempre religioso aunque hay algunas con tema profano. Ejemplo: Cantata n°147 de Johann Sebastian Bach.

La **pasión** es una especie de oratorio muy difundido en Alemania, que describe el sufrimiento y la muerte de Jesús tal y como lo relatan cada uno de los cuatro evangelistas (San Mateo, San Juan, San Marcos y San Lucas) Ejemplo: Pasión según San Mateo de J.S. Bach (compuesta para dos coros, dos orquestas y dos órganos)

5- Formas instrumentales:

Las dos formas instrumentales más importantes del Barroco son la suite y el concierto

La **suite** es una sucesión de danzas, tocadas generalmente sin interrupción, como minueto, bourré, allemande, gallarda, sarabande, giga, etc. (este tipo de danzas no se baila en muchos casos)

El **concerto** es forma instrumental que consiste en una parte solista que dialoga con el resto de la orquesta (tutti). Podían ser de **dos tipos, concerto a solo y concerto grosso**. En el primero, la parte solista la realiza un único instrumento y en el grosso, la realiza más de un instrumento.

Ejemplo: Las cuatro estaciones de Vivaldi. Es un conjunto de cuatro conciertos (Primavera, Verano, Otoño e Invierno) donde el violín es el instrumento solista.

Otra forma instrumental de la época, pero de orden menor, fue la **tocata**. Es una pieza instrumental para instrumento de teclado o de cuerda punteada que trataba de demostrar virtuosismo (gran habilidad) y explotar los recursos del instrumento. Ejemplo: Tocata y fuga en re menor de J.S. Bach

6- Curiosidades:

- La música que se usa como sintonía en la Champion League está basada en la obra "Zadok the Priest", compuesta en 1727 por George Friedrich Haendel para la coronación del Rey Jorge II.

-La sintonía utilizada en el Festival de Eurovisión pertenece también a una pieza del Barroco, "Te Deum" del compositor francés Marc- Antoine Charpentier. Se cree que Charpentier habría compuesto o al menos interpretado esta pieza para la celebración de la victoria en la batalla de Steinkirk en agosto de 1692.