

MUSICA DEL BARROCO

La **música del periodo barroco** es el [estilo musical](#), relacionado con la época cultural [europea homónima](#), que abarca desde el nacimiento de la [ópera](#) en el [siglo XVII](#) (aproximadamente en [1600](#)) hasta la mitad del [siglo XVIII](#) (aproximadamente hasta la muerte de [Johann Sebastián Bach](#), en [1750](#)).

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas y revolucionarias de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del [bajo continuo](#) y el desarrollo de la armonía [tonal](#), que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales.

Origen del término

El término [barroco](#) se tomó de la [arquitectura](#) (donde designaba algo «retorcido», una construcción «pesada, elaborada, envuelta», siendo el significado original del término un [lusismo](#) que describía una *perla deformada* o *joya falsa*). En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del género musical del siglo anterior, que se consideraba «tosco, extraño, áspero y anticuado».

Características

Durante el Barroco los músicos siguen cultivando texturas heredadas del Renacimiento, pero las voces de dichas obras no son iguales o similares, sino que se destaca la voz superior reduciéndose la escritura de las demás al llamado bajo continuo; esta textura se llama monodia acompañada.

El estilo llamado **Barroco** musical se caracteriza estéticamente por la preeminencia de lo emocional sobre lo racional, por el género vocal [recitativo](#), en el cual el ritmo de la palabra determina el discurso melódico -*La música ha de ser sirviente de la poesía*- y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales como en el caso de la música de danza.

En esta época se desarrollan la [sonata](#), el [concerto grosso](#) y el [ballet](#) francés.

A diferencia de épocas anteriores, la [música sacra](#) y la [música profana](#) conviven armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad estética lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes mediante una profusión de ornamentos y recursos expresivos. Una característica importante fue que los detalles del arte en el Barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía (más tarde la polifonía recuperará con Bach todo el esplendor que la había caracterizado), dando de esta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en torno a una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera "entendible" el texto. Esto fue debido en gran parte a la corriente humanista.

Tienen gran importancia la [teoría de los afectos](#), que considera a la música como creadora de emociones, y la [retórica](#), que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical del Barroco.

El Barroco temprano (1600-1650)

Este período es conocido como el *Seicento*; alrededor del año 1600 se destaca en la historia de la música un compositor de inusual talento, [Claudio Monteverdi](#). Fue un maestro de los dos géneros entonces preponderantes: la [prima prattica](#) o el polifónico género madrigal y la [seconda prattica](#) o recitativo de la música vocal solista. Compuso una de sus obras más famosas, el "[Lamento d'Arianna](#)", tanto en versión polifónica como en versión para solista y bajo continuo.

La *seconda prattica*, un subgénero de [monodia acompañada](#), esto es, una o varias voces solistas y bajo continuo, caracteriza la música de este período.

El Barroco medio (1650-1700)

El Barroco medio es el lapso comprendido entre 1650 y 1700; en él sobresalieron entre otros los compositores [Jean-Baptiste Lully](#) (1632-1687) y [Henry Purcell](#) (1659 - 1695), en Francia e Inglaterra respectivamente y su contemporáneo alemán [Johann Pachelbel](#) (1653 - 1706).

El Barroco tardío (1700-1750)

El Barroco tardío se sitúa entre 1700 y 1750 (aproximadamente) y sus compositores característicos son: en España [Domenico Scarlatti](#), en Italia [Antonio Vivaldi](#), en Inglaterra [Georg Friedrich Händel](#), en Alemania [Johann Sebastian Bach](#) y en Francia [Jean Philippe Rameau](#).

Sonata, Cantata, Toccata

La [sonata barroca](#) —que no debe ser confundida con la [sonata clásica](#) de *forma sonata*— denota una composición para uno o dos instrumentos de cuerda o viento y [bajo continuo](#), dividida en tres o cuatro movimientos de carácter contrastante, habitualmente *allegro-adagio-allegro* ([sonata da camera](#)) o *adagio-allegro-adagio-allegro* ([sonata da chiesa](#)). La alternativa contrastante de movimientos sucesivos es herencia de la [suite](#) o *serie* de movimientos de danza, que habitualmente alternaban una danza *baja* o de paso, más lenta —como la [pavana](#)— con otra *alta* o de salto, más rápida —como la [gallarda](#).

De un modo equivalente a la *sonata*, la [cantata](#) es una composición para canto solista y bajo continuo, cuya estructura habitual es *recitativo-aria da capo*. El equivalente en la música para instrumentos de teclado es la [toccata](#).

El Barroco fue una época de esplendor para muchos instrumentos, como por ejemplo el [violín](#), el [clavecín](#) y el [órgano](#), se cultivó intensamente la [música de cámara](#) para grupos instrumentales con acompañamiento de [bajo continuo](#).

También aparecen intérpretes virtuosos que por su gran destreza técnica explotan al máximo el instrumento, como [Johann Sebastian Bach](#) y [Dietrich Buxtehude](#) en el caso del [órgano](#); [Domenico Scarlatti](#), [Jean Philippe Rameau](#) y [François Couperin](#) al [clavecín](#); [Gottfried Reiche](#) (1660-1734) a la [trompeta](#); y [Antonio Vivaldi](#), [Arcangelo Corelli](#) y [Giuseppe Torelli](#) en el [violín](#).

La Triosonata o *sonata en trío*

La heredera del género polifónico renacentista y la principal forma de cámara del Barroco es una sonata para dos instrumentos agudos (frecuentemente violines), uno bajo, y el continuo, (el clavecín en la *sonata da camera* y el órgano en la *sonata da chiesa*) que era el

encargado de completar las armonías, de modo que la *triosonata* requiere cuatro ejecutantes, pues la línea del bajo era interpretada por la viola de gamba, el bajón o un instrumento similar y el continuo doblaba esta línea y realizaba el "relleno armónico". Se destacan las obras de Corelli, [Pergolesi](#), [Sammartini](#), Händel, Buxtehude y Bach.

El concierto grosso

A mediados del siglo XVII se convierte en el género instrumental más típico de la época. A diferencia de la música de cámara, cada parte es ejecutada por más de un instrumento, como ocurre típicamente en la [orquesta](#). La ejecución *a tutti* alterna con pasajes *a soli* a la manera de la triosonata.

Importantes centros del género instrumental *concertante* son [Módena](#), [Bologna](#) y [Venecia](#).

Los géneros y las formas

En los géneros del Barroco ya se percata una clara división en géneros instrumentales y géneros vocales. En esta época, los géneros instrumentales alcanzan su madurez y se crean formas instrumentales como la sonata, el concierto y la suite, de gran trascendencia posterior.

En el ámbito vocal, junto con formas antiguas del motete y la misa, se crean tres importantes géneros que supondrán una época dorada en este campo: La cantata, la ópera y el oratorio, siendo la ópera el género vocal nuevo más importante del Barroco y uno de los de la música académica.

Los géneros vocales

La ópera

Las corrientes humanistas buscaban una renovación del antiguo teatro griego, en particular el grupo conocido como [camerata florentina](#), basándose al mismo tiempo en formas musicales recientes, como el [drama litúrgico](#), el [drama pastoral](#), las comedias madrigalescas con figuras de la [commedia dell'arte](#) y los [intermezzi](#) teatrales.

Les interesaba sobre todo la antigua [monodia](#) helénica con acompañamiento de [kithara](#). [Vincenzo Galilei](#), padre de [Galileo](#) el astrónomo, escribió en 1581 un tratado contra el género musical polifónico neerlandés bajo el título *Dialogo della Musica Antica e della Moderna*.

Los géneros musicales *recitativo*, *espressivo* y *representativo* llevan a nuevas libertades en los medios sonoros empleados en las composiciones - disonancias y modulaciones.

Entre las primeras óperas conservadas se cuentan *Dafne* de [Jacopo Peri](#), cuyo tema fue tomado de las *Metamorfosis* de [Ovidio](#), *Eurídice* de [Giulio Caccini](#) y *Orfeo* de [Claudio Monteverdi](#).

El motete

El motete es una forma musical ya marginal en el Barroco. La denominación se reserva para ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales, frecuentemente en un estilo obsoleto. En el siglo XVII mantuvo cierta vigencia en Alemania e Italia, y en el XVIII aún se usaba a veces la palabra para designar algunas [cantatas](#) de estilo concertante.

La cantata

La asunción de la monodía, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la [cantata](#), obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. Se escribieron también cantatas profanas de cámara, como la muy conocida *Cantata del café* de Bach.

Los géneros instrumentales

La sonata

Obra instrumental de cámara escrita para uno o dos instrumentos melódicos (violín, flauta travesera, oboe...) y bajo continuo. Derivó de la *canzona* del Barroco temprano. Entre los más célebres autores de sonatas están Corelli, Vivaldi y Bach.

A mediados del siglo XVIII la palabra designa también obras para tecla, tales como las más de quinientas sonatas para clave de Domenico Scarlatti.

Preludios, tocatas, fantasías y fugas

Por regla general, si hay preludio, detrás va una fuga. Los preludios son piezas de dos o tres páginas con una dosis de técnica. Son piezas expresivas, cargadas y con libre interpretación, ya que los trinos y los ornamentos son libres (los crea el propio ejecutante, sin que estén escritos). Las fugas suelen ser a 2, 3, 4 ó 5 voces. Una fuga a dos voces significa que hay una voz con una célula (uno o dos compases) que crea un motivo (una melodía) y al cabo de un tiempo la otra voz lo imita. Una vez imitado, [transpone](#) (cambia de [tonalidad](#)), hace alguna variación o crea unas falsas repeticiones conocidas como puentes o colas (repetición de la célula sin hacer el motivo completo, sino que simplemente se repite la célula para cambiar, en la mayoría de los casos, de tonalidad). Si una fuga es a tres voces, pasa lo mismo, pero el motivo debe de repetirse tres veces (en voces distintas) y así sucesivamente (si es a cuatro voces, cuatro veces se verá el motivo...).

La suite

Una [suite](#) es un conjunto de movimientos o piezas de danza agrupados.

La suite habitualmente tenía seis partes:

- **Allemande:** danza alemana de compás cuaternario y tempo moderado.
- **Courante:** movimiento que generalmente es un poco más rápido que el anterior, de compás ternario y frecuentes hemiolías.
- **Zarabanda:** danza lenta de compás ternario que acentúa característicamente su segundo pulso, de origen español.

- **Giga:** danza rápida en diversos compases de subdivisión ternaria, de origen irlandés.
- **Minué:** obra parecida a un vals. La suite suele contener dos minués emparejados.
- **Rondó:** pequeña obra basada en la repetición de un tema (A), con intrusiones de (B, C, D, etc.).

La música de las suites suele ser aristocrática, vigorosamente rítmica y melódicamente rica, uniendo la variedad y decoro italianos a la gravedad alemana.

LOS COMPOSITORES



Bach, Johann S. - Alemania [1685-1750]

Fue uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos. [La obra de J. S. Bach](#) es inmensa y abarca gran cantidad de géneros, aunque siempre acorde con la fe que lo inspiraba. Descendiente y progenitor de una prolifera familia de músicos, compuso en un estilo osado para su época, pero con una maestría y un lenguaje complejo y a la vez accesible. Era un adolescente cuando se transformó en un virtuoso del órgano. En 1703 lo tocaba en la ciudad de Arnstadt. De

ahí pasó a Muehlhausen, donde compuso las primeras cantatas. Fue músico de la corte de de los duques de Sajonia-Weimar. En 1723 ganó el concurso para el cargo de director musical de la iglesia de Santo Tomás, de Leipzig. Cayó en una especie de olvido durante el período clásico hasta que, casi un siglo más tarde, lo rescatara Félix Mendelssohn. Conocido en su época como virtuoso organista e improvisador, hoy su figura trasciende como creador. Desde niño demostró interés y un talento especial para la música, una pasión que lo llevó a pie a Hamburgo para oír y conocer las obras que se interpretaban. Fue organista en Weimar y Maestro de Capilla en Leipzig. En 1750, Bach ya llevaba dos años ciego, ya había dirigido el "Collegium Musicum", de Leipzig, ya había escrito los Conciertos de Brandeburgo y estaba terminando una fuga sobre un tema de cuatro notas: si bemol, la, do, si. Si se sigue la notación alemana, las cuatro notas darían como resultado la palabra... BACH.

Cronología

- **1685** Nació en Eisenach (estado de Turingia, Alemania) el 21 de marzo.
- **1694** Con sólo 9 años, copió todas las obras de una biblioteca de música instrumental.
- **1703** Obtuvo la plaza de organista en Arnstadt.
- **1705** Viajó a Lübeck para escuchar a Buxtehude.
- **1707** Se trasladó para trabajar como organista a Mühlhausen.
- **1708** Se trasladó a la capilla del duque de Weimar, donde se le consideraba uno de los mejores instrumentistas de la época.
- **1717** Abandonó Weimar para ser Maestro de Capilla en Kothen.
- **1723** Su último y definitivo trabajo como Kantor en la Escuela de Santo Tomás de Leipzig. Para las pruebas de admisión al cargo escribió La Pasión según San Juan.
- **1729** Asumió la dirección del Collegium Musicum fundado por Telemann.
- **1747** Visitó en Potsdam a su hijo Karl Philipp Emanuel, Maestro de Capilla de Federico el Grande, para quien compuso la Ofrenda Musical.
- **1750** Murió en Leipzig.

Principales Obras

- **1700-1708** Cuatro preludios para órgano, seis fantasías, tres fantasías y fugas, cuatro preludios y fugas.
- **1708-1717** Alla breve pro órgano pleno, cuatro conciertos, ocho preludios cortos y fugas.
- **1714** Canzona en re menor.
- **1720** Seis sonatas (o partitas) para violín solo, y seis para violonchelo.
- **1721** Seis Conciertos de Brandenburgo.
- **1722** El clave bien temperado, libro I.
- **1723** Magnificat, Pasión según San Juan, Sanctus.
- **1729** Pasión según San Mateo.
- **1733-1738** [Misa en si menor](#).
- **1734** Oratorio de Navidad.
- **1738** Fantasía en do menor.
- **1742** Variaciones Goldberg.
- **1744** El clave bien temperado, libro II.



Vivaldi, Antonio - Italia [1678-1741]

Compositor y violinista de origen italiano, dió sus primeros pasos musicales con Legrenzi. Su padre fue violinista consagrado de la capilla de San Marcos en Venecia. Una vez ordenado sacerdote, fue nombrado maestro de violín del Orfanato de la Piedad, cuya orquesta de señoritas se convirtió en uno de los mejores conjuntos instrumentales de la época, dirigidos por el prete rosso (el cura rojo). Se conoció en especial gracias a sus obras instrumentales, entre las que destacan varios ciclos de conciertos con violines solistas. Además, compuso conciertos y música de cámara para otros instrumentos y óperas. Su estilo simple, impulso rítmico y flujo de ideas musicales marcó un camino en el lenguaje del concierto de J. S. Bach y otros compositores que lo sucedieron. Su catálogo cuenta con unas 770 obras, entre las que se encuentran 46 óperas y 477 conciertos de los que se conservan 443.

Cronología

- **1678** Nació el 4 de marzo en Venecia.
- **1703** Se ordenó sacerdote.
- **1704** Enfermo de asma, fue dispensado de la misa y nombrado maestro de violín.
- **1713** Estrenó su primera ópera, *Ottone in villa*.
- **1716** Estreno en el Orfanato de la Piedad del oratorio *Judith triunfante*.
- **1717** Estreno de *La coronación de Darío* en Venecia.
- **1720** Estreno de la ópera *La verita in cimento* en Venecia.
- **1725** Se ausentó durante diez años del Orfanato de la Piedad para atender a la composición.
- **1732** Estreno de *La fida ninfa* en Verona.
- **1737** Viajó a Ámsterdam para el centenario del teatro de ópera local.
- **1740** Publicó en París su Op. 14, *Seis sonatas para violoncello y bajo*.
- **1741** Viajó a Viena, donde enfermó y murió el 28 de julio.

Principales Obras

- **1712** L'estro armónico.
- **1713** La Stravaganza.
- **1720** La venta in cemento (ópera).
- **1724** Concierto para flauta Nº 2 en sol menor.
- **1725** Las Cuatro Estaciones.
- **1727** Orlando (ópera).
- **1728** La Cetra.
- **1734** L'Olimpiade (ópera).
- **1737** Il pastor fido (sonatas para flauta).
- **1740** Seis sonatas para violoncello y bajo Op. 14.



Haendel, Georg F. - Inglaterra [1685-1759]

Nacido en Alemania, este compositor se naturalizó inglés a los 42 años. No hubo antecedentes relacionados con la música en su familia, pero el talento del niño hizo que estudiara con Zachow, con quien se convirtió en organista e intérprete de clave, además de ejecutar el violín y el oboe. Empezó varios viajes y conoció a destacados compositores. Su fama creció inestimablemente hacia 1715, pero quince años después, cayó en el olvido. Su figura resurgió a los 50 años, al cambiar su género preferido de la ópera por el oratorio. Más tarde, la ceguera le impidió seguir con la composición, aunque no interpretar el órgano. Su obra fue abundante y en comparación con J. S. Bach puso más el acento en la melodía y la armonía que en el contrapunto. Fue un maestro del contraste, especialmente en su música coral. Su estilo, inclinado al oratorio, sirvió de modelo al subgénero del oratorio inglés.

Cronología

1685 Nació en Sajonia el 23 de febrero.

1702 Se matriculó en la Universidad de Halle.

1703 Permaneció en Hamburgo, donde conoció a Mattheson y Keiser.

1706 Estancia en Italia, donde conoció a Corelli, Caldara y los Scarlatti.

1710 Fue nombrado director musical de la corte del elector de Hannover, quien luego fue Jorge I, rey de Inglaterra.

1717 Trabajó para el duque de Chandos.

1726 Se naturalizó súbdito inglés.

1728 Se cerró la Academia Real de Música, consagrada a la ópera italiana.

1741 Por encargo del duque de Devonshire compuso y dirigió el estreno de El Mesías en Dublín.

1753 Quedó ciego.

1759 Murió en Londres, el 14 de abril.

Principales Obras

- 1704 Almira (ópera).
- 1708 La resurrección (oratorio).
- 1710 Rinaldo (ópera).
- 1717 Música acuática (orquesta).
- 1720 Radamisto (ópera).
- 1724 Julio César (ópera).
- 1733 Orlando (ópera), Athalia (oratorio).
- 1734 Seis Concerti grossi, Op. 3.
- 1739 Saul (oratorio), Concerti grossi, Op. 6 (orquesta).
- 1741 El Mesías (oratorio).
- 1749 Música para los reales fuegos de artificiales (orquesta).

OTROS COMPOSITORES

- [Corelli, Arcangelo](#)
- [Couperin, Francois](#)
- [Frescobaldi, Girolamo](#)
- [Lully, Jean-Baptiste](#)
- [Monteverdi, Claudio](#)
- [Pergolesi, Giovanni](#)
- [Purcell, Henry](#)
- [Rameau, Jean-Philippe](#)
- [Scarlatti, A. y D.](#)