

TEMA 5: MÚSICA VOCAL EN EL BARROCO

1. INTRODUCCIÓN
2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA.
3. LA ÓPERA
 - 3.1 Introducción
 - 3.2 Nacimiento: la Camerata Fiorentina
 - 3.3 Escuelas y compositores
 - A-Italia: Roma, Venecia, Nápoles
 - B-Francia
 - C-Inglaterra
4. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA.
 - 4.1 Introducción
 - 4.2 Oratorio
 - 4.3 Cantata
 - 4.4 Anthem
 - 4.5 Pasión
 - 4.6 Misa

1. INTRODUCCIÓN

El Barroco es el periodo artístico que comprende desde 1600 hasta 1750 aproximadamente.

Lo más característico de la época es la **oposición de principios estéticos respecto al Renacimiento**. Durante el s. XVI estuvieron vigentes los principios de armonía, claridad, proporción y belleza en todas las artes. En el Barroco habrá un gusto por lo exuberante, el movimiento, el contraste. La **música será recargada, buscando todo tipo de efectos y contrastes** para la expresión de sentimientos.

En las cortes europeas predominarán las **Monarquías Absolutas** para conseguir un mayor dominio ante las clases populares. Las cortes contarán con gran poder y lujo y **el arte en general y en concreto la música será la manifestación de este poder**. La Iglesia después de los disturbios provocados durante el s. XVI continúa los dictados del Concilio de Trento y para mantener intacto su poder utilizará las artes con fines propagandísticos.

Continúa vigente una fuerte actividad de **mecenazgo** que hará que artistas y músicos trabajen para Reyes, instituciones religiosas o instituciones con poder.

Una novedad será desde fin del s. XVII la **apertura de sala de conciertos públicos** a las que se accederá pagando una entrada. La burguesía participará activamente de la vida musical.

2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Época de grandes avances musicales:

- **Se establece el sistema tonal,**
- Los instrumentos evolucionan
- Se crean nuevos géneros musicales (oratorio, ópera).
- Se destruye el principio de igualdad de voces de la polifonía renacentista. La textura ahora es de una voz destacada y la subordinación de otras.
- Como soporte de esta estructura aparece el **bajo continuo**, línea melódica en el bajo que se completa con acordes. Puede realizarse por uno o más instrumentos.
- En relación con la nueva textura se realizan dos prácticas en esta época: la llamada **Primera práctica** que mantiene el estilo polifónico renacentista y la **Segunda práctica** que se refiere a la melodía acompañada del barroco.
- Utilización de todo tipo de medios para la expresión de sentimientos, lo que se ha conocido como la **Teoría de los Afectos**. La música apoya la expresión del texto.
- La música instrumental se independiza totalmente de la vocal apareciendo gran cantidad de obras específicas instrumentales. Aparece la figura del virtuoso.

3. LA ÓPERA

3.1 INTRODUCCIÓN

La ópera es una obra escénica donde canto, partes instrumentales, danza y escenografía unidas por un texto constituyen una unidad de espectáculo que se representa para un público.

El cambio de textura producido hacia la melodía acompañada será fundamental para la creación de este nuevo género. Esta transformación es clara siguiendo la evolución de los madrigales de Monteverdi. Por otro lado los antecedentes históricos de unir música-texto y dramatización son numerosos desde la época griega, los dramas litúrgicos medievales...

3.2 NACIMIENTO: CAMERATA FLORENTINA

Las Cameratas estaban formadas por grupos de poetas, músicos, literatos... que al amparo de diversos mecenas se reunían para hablar de ciencia, arte, literatura...

En Florencia surgió la Camerata Florentina o Camerata Bardi donde se discutía sobre las facultades de la música griega. Se pretende hacer renacer la forma de Teatro en Grecia partiendo de la base de que éste es cantado y de temática mitológica-moralizante según las investigaciones de Girolamo Mei. Músicos como V. Galileo, Peri, Caccini y Monteverdi formaban parte de este círculo.

Surge así la manera de escribir obras musicales bajo estas premisas que serán la base de la ópera, donde una melodía acompañada expresa una serie de sentimientos mientras cuenta un argumento, una historia. Se conservan dos óperas de 1600, las dos con el mismo nombre, *Eurídice*, de Peri y Caccini pero en ellas habrá solamente uso del recitativo.

La ópera *Orfeo* de Monteverdi de 1607 es considerada la primera ópera en el sentido completo ya que el autor empleó una mayor variedad de recursos y medios como arias o canciones de danza. También compuso otra, *Ariadna* en 1608 de la que solo nos queda el Lamento.

3.3 ESCUELAS Y COMPOSITORES

A- ITALIA

Ya hemos hablado de Florencia. Pasamos a continuación a otras ciudades:

1. **ROMA:** Después del auge de Florencia, la ópera pasa a Roma sobre 1620. La temática continúa siendo mitológica. La diferencia entre arias y recitativos es aquí ya totalmente evidente. A medida que avanza el siglo la calidad musical se vio mermada por un empleo excesivo de los decorados y la tramoya. Destacan compositores como **Landi** o **Rossi**.
2. **VENECIA:** A mediados del siglo XVII el auge operístico pasa a esta ciudad. Es en Venecia donde se abrirá en 1637 el **Teatro San Cassiano**, primer teatro público de taquilla. Las representaciones de las óperas durante los primeros años se hicieron en ambientes reducidos, pero el hecho de contar con un teatro favoreció la afluencia de un público más popular. Aunque los argumentos mitológicos se siguen dando, también se buscan historias fáciles que gusten y distraigan. Destaca **Cavalli** con *Serse* y *La Didone*. Él profundizará en la forma del Aria da Capo, típica de este periodo. Consta de tres partes A B A' siendo A y B contrarias en carácter. La repetición A' da libertad al cantante a introducir ornamentación improvisada lo cual favorece su lucimiento personal. También es importante **Cesti** y sobre todo **Monteverdi** que compone sus dos últimas óperas para Venecia: *El retorno de Ulises* y *La coronación de*

Poppea.

3. **NÁPOLES:** En Nápoles nace otra tendencia que conquista el mundo cultural de entonces. La ópera se apoya más en el espíritu popular que en la antigüedad. **Provenzale** es considerado fundador de esta tendencia. Se imitarán canciones populares. También se deben nombrar a **A. Stradella** y a **Alessandro Scarlatti**. Es en Nápoles donde encuentran la forma definitiva la ópera bufa con figuras como **G. Pergolesi** autor de la conocidísima **La Serva Padrona**.
4. **OPERA ITALIANA EN EL SIGLO S. XVIII:** Habrá una clara diferencia entre **ópera seria** y **ópera bufa**. La ópera seria cuenta argumentos históricos-mitológicos. Se ensalzan valores morales, el honor... Gran cuidado de las voces. Lucimiento de los cantantes. Aparición de los castrati. La ópera bufa tiene un tono deliberadamente popular. Cuenta historias de la vida cotidiana, con personajes de clases bajas. Lenguaje sencillo y marcados toques de humor. Habrá un tratamiento natural de la voz. Nunca aparecen castrati.

B- FRANCIA

Algunas óperas italianas se representaron en la corte francesa con la visita de Caccini y otros artistas italianos. Poco después comienza la búsqueda de una propia ópera nacional.

La figura más destacada será **G. B. Lully**, músico de la corte de Luis XIV donde organizó una orquesta propia. De gran ambición y carácter calculador, se convirtió en un soberano tan absoluto en la música como Luis XIV en la política. Sus óperas francesas fueron llamadas *Tragédie Lyrique* y tenían Obertura, prólogo y 5 actos. Famosas fueron **Armida, Alceste, Athys...**

También destacó **Rameau** ya en el s. XVIII. Fue nombrado músico de corte de Luis XV. Destacan su obra **Les Indes Galantes**.

Como contrapartida cómica a la *Tragédie Lyrique* se crea el **vaudeville**, que incluye diálogos hablados. Su música suele ser de carácter tradicional. Después de 1715 fue conocida como **opéra comique**.

Aunque cronológicamente casi se sale del periodo es interesante nombrar la Querrela de los Bufones que se da en 1752 – 1754 entre partidarios de la música francesa e italiana por motivo de la llegada a París en 1752 de **La Serva Padrona** de **Pergolesi** y otras operas bufas.

C- INGLATERRA

Será a partir de la 2º mitad del siglo XVII cuando la ópera comienza a tener cierto renombre. La figura más destacada es **Henry Purcell** con **Didó y Eneas**, su única ópera. Escrita para ser representada en un colegio femenino, debía durar poco más de una hora, pero estas limitaciones no influyen en la calidad de la música. También destacan sus semióperas, partes musicales de obras teatrales como **The Fairy Queen**.

Ya en el siglo XVIII quien más destacará será **Händel**, de origen alemán pero que desarrolló su carrera en Londres. Escribe 40 óperas, muchas basadas en la historia de Roma. Destacan **Rinaldo, Orlando** o **Julio Cesar**. Las arias se convierten en momentos de lucimiento total de los cantantes y las obras se vuelven una sucesión de recitativos, arias y a veces coros con carácter grandilocuente y muy estático.

4. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA

4.1 INTRODUCCIÓN

Los mismos compositores que hacen obras religiosas son los que componen música profana e inevitablemente el espíritu operístico de la melodía acompañada lo invade todo así que junto al estilo polifónico renacentista se perfila otro con claras influencias operísticas, coros e instrumentos en las nuevas formas como el Oratorio, Pasión, Cantata y Anthem.

4.2 ORATORIO

Al igual que la ópera, une música y texto pero sin dramatización. Los textos son religiosos, bíblicos o de carácter alegórico. Consta de los mismos elementos que la ópera: obertura, recitativos, arias y coros, que participarán en la acción.

El oratorio aparece sobre todo porque había momentos a lo largo del año como Navidad, Cuaresma, o Semana Santa en que la Iglesia veía mal las representaciones de ópera. El oratorio surge como una alternativa religiosa al otro espectáculo profano.

En principio eran unas reuniones con fines apostólicos celebradas en el Oratorio (salón de oración) donde además de cuestionarse temas de arte, filosofía, literatura..., se interpretaban ciertas obras musicales sobre textos bíblicos.

En Italia destaca **Carissimi** y **A. Scarlatti**.

Pero sin duda el mayor genio del oratorio será **Händel**. Después de una primera etapa operística, a partir de 1741 compone 32 oratorios. Entre los más importantes están **Saúl** o **Judas Macabeo**, pero el más conocido es **El Mesías**, donde se habla sobre la vida de Jesús a lo largo de 52 números musicales.

4.3 CANTATA

Forma musical compuesta sobre un tema religioso de carácter lírico con solistas, coro, orquesta... Se ejecuta antes y después del sermón como comentario al texto evangélico. Su extensión es mucho menor que la el oratorio.

Es en Alemania donde encontrará mayor brillantez relacionada con el culto luterano. El mayor compositor de cantatas es **J. S. Bach**. Se encuentra un alto grado de expresividad y dramatismo en estas obras. Se conservan alrededor de 200 cantatas suyas.

4.4 ANTHEM

Relacionado con la Cantata está el Anthem inglés. Se sitúa dentro del culto anglicano. Es una composición religiosa con solos y coros donde se intercalan determinados versículos, todo con acompañamiento instrumental.

Destacarán **John Blow** y su alumno **Henry Purcell**.

4.5 PASIÓN

Forma musical similar al Oratorio pero con tema relativo a la Semana Santa. Tiene origen en la costumbre de la Iglesia desde el s. X de leer durante la Semana Santa la Pasión del Señor. Conforme van avanzando los siglos esta forma evoluciona y llega a su mayor esplendor en el barroco.

J. S. Bach supone la culminación de esta forma. Escribió 5 pasiones aunque solo nos han llegado dos. **La Pasión según San Juan** es más corta y en ella tienen poca presencia las arias. Más importante es **La Pasión según San Mateo**, mucho más monumental, con mayor número de arias y coro y orquesta más numerosos. Destacan la belleza de las arias y las partes corales.

4.6 MISA

Se siguen componiendo misas consistentes básicamente en poner música a las partes del Ordinario. El acompañamiento instrumental es generalizado. Destaca la *misa en si menor* de **Bach**, así como las de **A. Scarlatti** o **Antonio Caldara**.

Otras obras religiosas a destacar son el *Te Deum* de **Charpentier** o el *Stabat Mater* de **Pergolesi**.