

EL BARROCO

Germán Ghio

germanghio@gmail.com

Se aplica el nombre Barroco al período artístico que se sucede en los siglos XVII y XVIII. En esta época la música será utilizada por las monarquías absolutistas para engrandecerse frente al pueblo. Por otra parte, la música religiosa responde a los planteamientos de la Contrarreforma que había promovido el Concilio de Trento y de la Reforma Luterana, cuyo máximo exponente será la música de Juan Sebastián Bach. La música barroca es música de contrastes tímbricos, melódicos, rítmicos, etc. En España florecen la Zarzuela y la Tonadilla.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA

La música instrumental ha llegado desde las primeras formas primitivas, a un gran color y riqueza instrumental.

A partir de 1600, año en que comienza el Barroco, la música instrumental iguala por primera vez su importancia con la vocal.

Se siguen usando la canzona, ricercare, toccata, etc., pero cambia de carácter con las nuevas técnicas y, sobre todo, se inventan otras de interés transcendental como son la suite, la sonata, el concierto, la fuga. La orquesta se transforma. Ya no se trata de una serie de instrumentos unidos por azar, sino de un grupo pensado, donde la cuerda pronto será la espina dorsal del conjunto.

Las técnicas empleadas también son las mismas que en la música coral:

*El policoralismo instrumental.

* La contraposición de planos sonoros y timbres entre la orquesta (tutti), un grupo (concertino), el solista (solo), o sea, el estilo Concertato.

* La contraposición de movimientos veloces y lentos.

* El bajo continuo.

* La monodia acompañada en la que algún instrumento hace de solista.

Los instrumentos más característicos del Barroco son la familia de cuerda de los violines, que sufren una gran transformación. Varios de los instrumentos del Renacimiento dejaron de usarse. No obstante, permanecieron: la trompeta, el trombón, la flauta, el órgano, el arpa, el clavicémbalo; y todos se perfeccionaron. Los nuevos son: la familia del violín, el oboe, el fagot, el timbal, la guitarra.

La orquesta barroca se constituye según el siguiente esquema:

*Esta compuesta normalmente por 5 violines primeros, por 5 violines segundos, 4 violas, 5 violonchelos y 2 contrabajos.

* A este núcleo central se añade el de los instrumentos de viento, que normalmente está compuesta por: 2 oboes, 2 flautas, 2 fagotes, 2 trompetas, y dos timbales

* Ya avanzado el siglo XVIII, el grupo de viento se completa con 2 trompas

* Finalmente el bajo continuo, que estará realizado por el clavicémbalo, arpa u órgano

Existen varias formas instrumentales que surgieron pasado el siglo XVII.

Estas formas son:

- * La suite: es la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter.
- * La sonata: su significado es música de ser sonada. SE ordenan sus movimientos en:

+-----+
 | 1º GRAVE | 2º ALLEGRO | 3º MODERATO | 4º VIVO |
 +-----+

El principio de contraste está presente en estos movimientos.
 La sonata suele ser:

- Sonata a solo: para un único instrumento.
- Sonata a dúo: para dos instrumentos como puede ser violín y clave.
- Sonata a trio: para tres instrumentos como pueden ser la flauta el violín y el clave.

- * El concerteto: es una forma orquestal barroca, que suele constar de tres movimientos contra puestos:

+-----+
 | 1º ALLEGRO | 2º LENTO | 3º ALLEGRO |
 +-----+

Su estructura a base de un diálogo contrastante entre tittu y el concertino. Desde otro punto de vista esta integrado por el ritornello, que es la música que toca el tittu y que se repite y el solo, que es el material nuevo que toca el concertino, y su forma es la siguiente
 El concerto puede ser:

- * Concerteto grosso: si es para un grupo de solistas y orquesta.
- * Concerto solo: si es para un solista y orquesta.

Uno de los compositores famosos del barroco italiano fue Giovanni Gabrielli (1557-1612) trató de dar más color a la música dando a cada instrumento una visión distinta y característica, en la que explotaba la ley del contraste sonoro, por lo que anticipa el carácter de la orquesta moderna con la coloratura instrumental.

Todos los músicos componen concertos de valor, pero el más importante es Antonio Vivaldi (1676-1741), uno de los genios más grandes de este periodo musical.

Algunos de los compositores más importantes del Barroco fueron: A. Vivaldi, S. Corelli, T. Albinoni, J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Händel y P. Rameau.

Antonio Vivaldi

Fue un Sacerdote italiano, gran violinista, que compone también operas. Representa la culminación del Barroco instrumental italiano; entre sus obras hay que destacar: L'estro armonico, La Stravaganza, Il cimento della armonía e della invenzione, que contiene las más famosas Cuatro Estaciones. Todas estas obras son colecciones de conciertos. Las cualidades de su música son:

- * Belleza de los temas.
- * La claridad de su forma.
- * Vitalidad rítmica.

Sebastian Bach

Fue un compositor alemán que vivió entre 1685 y 1750. No solo compuso música coral, sino también

instrumental. Es especialmente importante su creación en el campo de la música para órgano, clavichémbalo y orquesta.

Bach lleva a las Suite a su culmen, y lo mismo suceden con el Concerto al componer los famosos seis Conciertos de Brandeburgo y sus Suites, en los que hace evolucionar esta forma. Tiene numerosas obras para clavichémbalo.

Biografía de Johann Sebastian Bach (1685-1750)

El octavo hijo de Johann Ambrosius Bach (1645-1695) y María Elisabeth Lämmerhirt (1644-1694) nació en Eisenach (Alemania) el 21 de marzo de 1685 en el seno de una familia de conocido arraigo musical, que se remonta al siglo XVI, distinguiéndose siempre por un carácter obstinado, en defensa de su independencia artística. Muertos sus padres, se traslada a vivir con su hermano Johan Christoph, organista de Ohrdruf, el cual se hace cargo de la formación musical del niño, que realiza los estudios elementales en la Lateinschule, ingresando hacia 1692, sin que obtuviera unos resultados muy brillantes.

En cuanto al traslado a Ohrdruf, los biógrafos no se ponen de acuerdo en si éste se produjo en vida de los padres de J. Sebastian o una vez muertos éstos, es decir, después de 1695. Sea como fuere, el joven ingresó en el Liceo de dicha ciudad y estudió música bajo la supervisión de Johann Christoph, aunque sus mayores hallazgos los descubre de una forma autodidacta.

Cinco años más tarde estudia en la Michaelisschule de Luneburg, y es seleccionado para el coro de esta institución. En este aspecto, no obstante, existe confrontación entre los biógrafos al no ponerse de acuerdo en si estudió con Georg Böhm, organista de la Johanniskirche. En cualquier caso, el punto de encuentro se produce a la hora de considerar que la influencia de aquél en éste es evidente. En 1703 Bach es ya organista de la iglesia de San Bonifacio en Arnstadt, desde la que partirá, dos años después, hacia Ludeck a pie para conocer a Buxtehude. Este acto, que siempre ha sido esgrimido como ejemplo de la pasión musical de Bach, ha sido puesto recientemente en duda por muchos biógrafos, que no logran casar el tiempo en que el compositor estuvo fuera de la ciudad con lo que realmente se necesita en realizar dicho viaje a pie. Igualmente se pone en duda el objeto del viaje. Para los biógrafos más románticos se trataba de ver al admirado Buxtehude en acción, para los más prácticos, Bach trataba de sondear la posibilidad de sustituirlo en su puesto.

En 1707 ejerce de organista en Muhlhausen. Ese mismo año contrae matrimonio con su *prima* y primera esposa -María Barbara-, con la que tendrá 8 hijos. 12 meses después se traslada a Weimar como Organista de la Corte, llegando a ser Konzertmeister en 1714. Es en esta época en la que escribe la mayor parte de su obra para órgano, instrumento en el que en su tiempo no tuvo rival. Sin embargo, Bach no se sentía a gusto. La corte de Weimar se negaba a nombrarlo Kapellmeister -incluso Johann Sebastian estaba al corriente de negociaciones para contratar a Telemann en su lugar-. Por ello, cuando el príncipe Leopold le ofreció el puesto en su capilla, Bach no lo dudó y pidió al duque de Weimar su libertad en un tono tan exigente que fue encarcelado durante un mes por desacato. Cumplida la condena, viajó a Cöthen, donde el 5 de agosto de 1717 tomó el cargo. Aquí será donde compondrá sus *Conciertos de Brandeburgo*, y donde, tres años después, muera Barbara. Al año siguiente Bach contrae matrimonio con Anna Magdalena.

La familia Bach se traslada a Leipzig en 1723, ciudad en la que le espera el puesto de Cantor de Tomaskirche. Este mismo año, y por segunda vez, sirviendo como intermediario su hijo Wilhelm F., trata infructuosamente de conocer a Haendel. Años después (1725) Wilhelm conocería al autor de el Mesías.

A partir de 1736, después de ser nombrado Hofkomponist de la Corte, y comenzada la década de los 40, Bach goza de una gran actividad compositiva y pedagógica, llegando a disponer de hasta 80 alumnos. Su prestigio va en aumento, sobre todo entre los músicos, ingresando en la *Correspondierende Societät der Musicalische Wissenschaften*, a lo que se une su visita a la corte de Federico el Grande, el cual le entrega un tema musical sobre el que el compositor edifica su *Ofrenda Musical*. Mientras, el maestro va perdiendo con rapidez la vista y su salud comienza a deteriorarse. Así, el 28 de julio de 1750 moría en

Leipzig. Tenía 65 años y nos dejaba una producción voluminosa a pesar de que tras su muerte sus hijos se repartieron los manuscritos dispersándolos y perdiendo de esta forma parte de su obra.

A pesar de ello, Bach se ha convertido en la referencia primordial de la música occidental. Su obra es el culmen de una época y el comienzo de otra. Polifonía y Contrapunto le deben su desarrollo, así como la conservación de los valores más relevantes de la música de su época, que de alguna manera exporta al presente en sus obras. Esta asimilación prodigiosa de la arquitectura musical de toda una época nos la entrega en forma enciclopédica. A través de su producción, síntesis de los mejor de Pachelbel, Frescobaldi, Buxtehude, Telemann, Benda, Lully, Couperin, Caldara, Böhm, Vivaldi, ..., y a través del *ritornello*, inspirará a las generaciones posteriores para trabajar siempre al servicio del arte.

Su estilo al tratar las formas es asimismo esclarecedor de esta mente musical: la fuga, convertida en forma artística no mecanicista; las cantatas sufren un desarrollo a lo largo de su producción, a la sencillez de Weimar le sigue la virtuosidad con el *aria da capo*, en las que la temática va adquiriendo mayor importancia; el Concerto grosso, ampliado en su significación instrumental; los recursos estilísticos en cuanto a ritmos, instrumentación y armonización también serán objeto de estudio imponiendo sus nuevas leyes.

El viejo Bach, como era conocido entre sus alumnos, fue durante años olvidado, pero por suerte, a comienzos del s. XIX distintas personalidades alemanas e inglesas gracias a las corrientes *anticuaristas* e *historicistas*, percibían la maestría del compositor. Entre ellos destacan el barón van Swiete, que se lo *presentó* a Mozart; J.N. Forkel, que realizó su primera biografía y Felix Mendelssohn, verdadero propulsor de la música de Bach, llegando a popularizarlo tras la interpretación de *La Pasión según San Mateo* en Leipzig.

El cuerpo de Bach fue exhumado en 1894 para su estudio. La música de la familia Bach en generaciones anteriores a Johann Sebastian, ha sido analizada, conservándose un archivo, el *Altbaschisches*, que reúne las composiciones de sus antecesores.

Haendel fue un inglés que cultivó la música instrumental de manera especial. Su música es muy variada y en él es de destacar la forma, Concerti grossi y Conciertos para órgano de gran belleza. Este escribe una serie de obras para ceremonias cortesanas, como la Música acuática, compuesta para un paseo por el Támesis; o Música para los fuegos artificiales, para conmemorar la Paz de Aquisgrán.

Biografía de Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Impetuoso pero con gran sentido del humor, y dotado con un gran talento para el drama, nació el 23 de febrero de 1685 en Halle (Alemania) en que sería uno de los más grandes compositores ingleses: Georg Friedrich Haendel.

Estudiante de violín, clave, armonía y contrapunto con F. Zachow pese a la oposición de sus padres, Georg Haendel (1622-97) y Dorotea Taust (1651-1730), que deseaban una carrera de leyes para su hijo, en 1702 es ya Organista en la catedral de Halle, al tiempo que estudia en la Universidad de dicha ciudad, estrenando el 17 de febrero de 1704 en Hamburgo su oratorio *La Pasión según San Juan*.

En 1706 se traslada a Italia invitado por el príncipe Ferdinando de Medici, en este viaje visita Nápoles y Venecia, entablando relación con Corelli y con D. Scarlatti, lo que influirá decisivamente en su música camerística posterior. esta es una de las etapas musicales más interesantes de Haendel, en la que se aprecia una nueva pasión expresiva.

De nuevo en Alemania, en 1710 se instala en Hannover como *Kapellmeister* del Elector, cargo que acepta con la condición de que se le permita viajar a Londres durante un año, y allí marcha en 1712, terminaría por adquirir la nacionalidad inglesa en 1727, y pronto obtiene el favor económico de la reina.

A partir de 1713 Haendel compone para varias Academias y Teatros de Opera, embarcándose en negocios musicales que estuvieron a punto de arruinarle pese a su fino sentido para la música dramática, hasta el punto de que su obra orquestal no deja de ser más que una copia de esta forma.

Conocido como el inventor del oratorio inglés, mantiene en éstos aquella forma de la ópera que tanto le impresionó en Italia, pues de hecho, su música que resulta ser un compendio del saber alemán, inglés, francés e italiano, presenta las huellas ineludibles del estilo italiano.

En 1717 entra al servicio de James Brydges, futuro duque de Chandos, como compositor residente, siendo en 1719 nombrado Director de la recién creada *Royal Academy of Music*, fundada con la finalidad de representar óperas italianas y que terminaría por fracasar (1728). Este mismo año viaja a Alemania, resultando fallido el encuentro previsto con Juan Sebastian Bach, con el que comparte su gusto por la melodía y el ritmo.

Compositor de la Capilla Real en 1723, comienza a perfilarse un Haendel maduro con un sentido empírico aplicado a su música que pese a que gusta de la improvisación como elemento imprescindible de su técnica compositiva, elude el aventurarse en viajes armónicos imprevistos.

En 1741 viaja a Dublín, donde su música es acogida con entusiasmo. Diez años después una enfermedad en la vista lo deja completamente ciego, falleciendo el 14 de abril de 1759 en Londres.

F. Couperin y P. Rameau

En la música instrumental francesa, destacan François Couperin y P. Rameau que compusieron música para clavicémbalo, en uno de los momentos más álgidos del Rococó francés. Este tipo de música está compuesta por piezas con ritmos chispenantes llenas de embellecimientos, pensadas para tocar en los salones aristocráticos.

La música barroca en España

España cultiva también la música orquestal pero de manera especial dos instrumentos: la guitarra y el órgano.

La Guitarra

Se convierte en nuestro instrumento nacional con un gran genio a la cabeza que es Gaspar Sanz (1640-1710). en esta época están de moda danzas como las folías, zarabandas, chaconas, españoletas.