

TEMA VI

MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA

1. Nacen nuevas formas instrumentales como la suite, la sonata, el concierto y la fuga.
2. Las técnicas empleadas son las mismas que en la música vocal.
3. *Estilo concertato*, esto es el contraste y la unidad entre los distintos elementos musicales como el fuerte-piano, solista-toda la orquesta (tutti), movimiento rápido-movimiento lento.
4. Se inventan nuevos instrumentos o se les da nuevo uso a los ya existentes, como a la familia de los violines.
5. Desarrollo de la técnica para tocar estos instrumentos y conseguir una mayor velocidad, capacidad expresiva y brillantez.

ORGANIZACIÓN MUSICAL DE UNA CATEDRAL.

CABILDO

- ♣ Es el órgano que dirige el gobierno de una catedral.
- ♣ Está integrado por los canónigos y presidido por el Dean.
- ♣ Las decisiones se toman en votaciones de manera democrática y los acuerdos tomados se escriben en el libro de actas.
- ♣ El cabildo maneja el presupuesto, contrata las obras y mantiene la catedral en perfecto estado para el culto..

MAESTRO DE CAPILLA

- ♣ Es el responsable de toda la música que hay en una catedral.
- ♣ Al puesto de maestro de capilla se accedía por concurso oposición convocado por el cabildo.
- ♣ Los aspirantes al cargo competían entre sí para ver quién sabía más música y era mejor compositor.
- ♣ Al ganador de la oposición lo contrataba el cabildo.
- ♣ El maestro de capilla era el responsable de componer toda la música necesaria para el culto (misas, funerales, etc.)
- ♣ También se encargaba de la formación y educación de los seises, además de gobernar a los otros miembros de la capilla musical.

ORGANISTAS

- ♣ Generalmente en las catedrales había dos organistas contratados que se iban turnando y sustituyendo en caso de enfermedad o ausencia.
- ♣ No tenían la obligación de componer, pero muchas veces lo hacían.
- ♣ A este cargo se accedía por oposición.

CANTORES

- ♣ Se ocupaban de cantar la polifonía.
- ♣ Hacían tres de las cuatro voces: Contralto, tenor y bajo.
- ♣ También eran contratados por oposición.

INSTRUMENTISTAS

- ♣ Se accedía por oposición.
- ♣ Dependiendo de la riqueza de la catedral había mayor o menor número de instrumentistas en la orquesta .

SEISES

- ♣ Eran niños cantores que se ocupaban de cantar las voces más agudas: soprano o tiple.
- ♣ Eran reclutados en las parroquias de entre los niños de seis años (de ahí su nombre) con mejor voz.
- ♣ Los seleccionados iban en régimen de internado a la catedral.
- ♣ Allí, a cambio de cantar en las misas y oficios, los vestían, educaban enseñándoles a leer, escribir, latín, matemáticas o a tocar un instrumento.
- ♣ Cuando llegaba la adolescencia y les cambiaba la voz se les expulsaba o, si sabían tocar algún instrumento podían opositar a una plaza de instrumentista en esa u otra catedral..

INSTRUMENTOS DEL BARROCO

OBOE

- ♣ Instrumento de viento-madera con lengüeta doble.
- ♣ Tiene forma cónica y agujeros en el cuerpo.
- ♣ Su sonido es brillante y expresivo.

FAGOT

- ♣ Instrumento de viento-madera con lengüeta doble.
- ♣ Esta formado por dos tubos cónicos de madera hechos del mismo bloque, formando una V.
- ♣ El tubo tiene agujeros para obtener las distintas notas.

FLAUTA TRAVESERA

- ♣ Instrumento de viento-madera con embocadura de bisel.
- ♣ Durante el Barroco la flauta travesera se desarrolló mucho y sustituyó a la dulce o de pico.

VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, CONTRABAJO

- ♣ Forman la base de la orquesta barroca y moderna.
- ♣ Es un instrumento que nace en el siglo XVI.
- ♣ Todos tienen cuatro cuerdas, se tocan con un arco y en el diapasón no tienen trastes.
- ♣ Se diferencian por el tamaño, desde el más pequeño con sonidos más agudos como el violín hasta el más grande y sonidos graves, el contrabajo.

GUITARRA

- ♣ Instrumento de cuerda pulsada, pinzada o pellizcada compuesto por un cuerpo o caja de resonancia en forma de ocho y un mástil, donde van las cuerdas.
- ♣ Tiene 6 cuerdas y es de origen árabe.

TIMBALES

- ♣ Instrumento de percusión compuesto por una caja de resonancia en forma de media esfera sobre la que se tensa un parche.
- ♣ Es un instrumento afinado, es decir, puede dar varias notas según la tensión del parche.
- ♣ Se toca con baquetas de diverso tamaño.

ORQUESTA

- ♣ Es una palabra de origen griego que significa “lugar para danzar”
- ♣ En la Grecia antigua era el espacio del teatro donde actuaban el coro y los instrumentistas.
- ♣ En Italia en el Siglo XVI se usó el término orquesta para indicar el lugar donde se colocaban los músicos.
- ♣ Posteriormente adopta su significado actual que indica el grupo de músicos que tocan diversos instrumentos.

LA ORQUESTA BARROCA

- ♣ Es más pequeña que la orquesta actual.
- ♣ Está formada por la familia de la cuerda, con:
 - 5 violines primeros
 - 5 violines segundos
 - 4 violas
 - 5 violonchelos
 - 2 contrabajos
- ♣ Familia de viento formada por:
 - 2 flautas
 - 2 oboes
 - 2 fagotes
 - 2 trompetas
- ♣ Familia de la percusión: 2 timbales.
- ♣ Bajo continuo que lo hacía el clavicémbalo, arpa u órgano.

FORMAS INSTRUMENTALES BARROCAS

Es en Venecia donde se desarrollan la mayoría de las formas instrumentales, y se dan las siguientes:

- ♣ Obras en **contrapunto imitativo** como el **ricercare** y la **fantasía**
- ♣ Obras que son una sucesión de partes que contrastan unas con otras, como la **sonata**.
- ♣ Obras realizadas a partir de una línea de bajo dada, como la **chacona**.
- ♣ Obras improvisadas como la **tocata**
- ♣ Obras que parten de danzas o bailes.

LA SUITE

- ♣ Es una agrupación de danzas que tienen una tonalidad común y compases diferentes. Las principales danzas de la Suite son:
 - ♣ **Allemande**: Danza de origen alemán, escrita en compás de 4/4 y tranquila.
 - ♣ **Courrante**: Danza de origen francés. Es una danza rápida y con ritmos complejos.
 - ♣ **Zarabanda**: Danza de origen español, escrita en compás de 3/4, con ritmos largos y melodía muy adornada.
 - ♣ **Giga**: Danza de origen escocés, escrita en compás de 9/8, alegre y rápida.

SONATA

- ♣ Del italiano **suonare**: sonar, es una obra de música instrumental para uno o más instrumentos.
- ♣ Tiene tres o cuatro movimientos y éstos son: **Allegro, Adagio, Minue y Presto**

EL CONCIERTO

- ♣ Es una forma de música instrumental barroca.
- ♣ Puede ser **concerto grosso**, cuando es para un pequeño grupo de instrumentos solistas y, o **concerto solo**, cuando es para un solista y orquesta.

- ♣ Un concierto tiene tres movimientos que contrastan entre si en el tempo, tonalidad y compás. Estos movimientos son: **Allegro, Adagio, Allegro.**
- ♣ Su estructura se basa en un diálogo entre el solista o el pequeño grupo de solistas y la orquesta o tutti.
- ♣ Entre los creadores y compositores de conciertos, destacamos a Gabrieli, Coreli y, sobre todo, Vivaldi.

LA FUGA

- ♣ Es una de las formas más importantes del Barroco. Bach hace de la fuga un arte insuperable.
- ♣ La fuga es una composición instrumental o vocal que se genera a partir de una melodía corta llamada **sujeto**.
- ♣ El **sujeto** genera la estructura de la obra y las características rítmicas, melódicas, etc.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

- ♣ Nace en Venecia y estudia música con su padre que era violinista en la catedral de San Marcos.
- ♣ En 1703 se ordena sacerdote y obtiene el puesto de maestro de violines en el Ospedale della Pietá, un orfanato de niñas especializado en educación musical.
- ♣ Trabajó como profesor y director musical hasta 1740 componiendo conciertos y otra música para las representaciones semanales, con los que obtuvo gran reconocimiento.
- ♣ A partir de 1713 trabajó también como compositor y empresario de óperas, con las que obtuvo gran éxito y dinero.
- ♣ Escribió más de 500 conciertos para diversos instrumentos solistas y orquesta que influyeron mucho en los compositores posteriores. También escribió 45 óperas y otras obras como misas, motetes, etc. Murió en Viena en 1741.

EL BARROCO EN ESPAÑA

- ♣ En España se hace, sobre todo, música para guitarra y para órgano.
- ♣ En la música para órgano destacan sobre todo **Francisco Correa de Arauxo**, organista de la catedral de Sevilla y **Juan Cabanilles** organista de la catedral de Valencia.

EL PADRE SOLER

- ♣ Es el músico más destacado de la época.
- ♣ Trabajó para los reyes en el Monasterio del Escorial componiendo música religiosa e instrumental.
- ♣ Compuso obras para órgano y clave entre las que se pueden descubrir ritmos y melodías populares.

LA GUITARRA ESPAÑOLA

- ♣ Durante el Barroco, la guitarra se convierte en nuestro instrumento nacional.
- ♣ El compositor más importante para guitarra es el aragonés Gaspar Sanz.
- ♣ La música para guitarra se basa, sobre todo en danzas como las Folías, zarabandas, chaconas, españoletas, etc.