

TEMA V

MÚSICA VOCAL BARROCA

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA

1. Aparece la melodía acompañada que es un nuevo sistema de cantar más dramático y afectivo.
2. Se hace un uso más rico de los instrumentos.
3. Se sigue empleando la polifonía y se amplía al uso de varios coros simultáneos, produciendo el policoralismo.
4. Uso del contraste y la unidad en todos los elementos de la música, que se concreta en el llamado **estilo concertato**.
5. Abundante ornamentación.
6. Utilización del **bajo continuo**.
7. Utilización generalizada del compás.
8. Inicio de la armonía y uso de la tonalidad.

BAJO CONTÍNUO

- ♣ Es una melodía de bajo, de notas graves, que se interpretaba desde el principio hasta el final de la obra de forma ininterrumpida.
- ♣ Sobre esta melodía de bajo el solista tocaba la melodía principal y el resto del grupo de instrumentos completaban la trama armónica o polifónica.

RITMO MEDIDO

- ♣ La música barroca adopta el compás moderno y está llena de vitalidad con pulsaciones fuertes y normalmente repetidas.

ESTILO CONCERTANTE O CONCERTATO

- ♣ Es un estilo en el que se usan los contrastes y la unidad entre los distintos elementos musicales para hacerla más dramática y conmovir al oyente;
- ♣ Contrastes y unidad como cuando toca el solista y luego toda la orquesta o tutti, entre Piano y Forte; entre un movimiento rápido y un movimiento lento, etc.

MELODÍA ACOMPAÑADA

- ♣ Se inventó para que fuese posible el teatro musical, es decir, **la ópera**.
- ♣ Consiste en una melodía principal, normalmente de soprano o tenor que va con un acompañamiento instrumental sencillo, en base a acordes o arpeggios.
- ♣ Esto permite entender mejor el texto y poder cantar con mayor expresividad y dramatismo para así poder conmovir al oyente.

LA ÓPERA

- ♣ Es una obra de teatro donde todo el texto es cantado.
- ♣ En una ópera se necesita solistas (soprano, tenor...), coro, orquesta, escenario, etc.
- ♣ La ópera es el sistema más perfecto de llevar a cabo la dramatización barroca porque en ella se dan una gran cantidad de elementos que se contraponen.

OBERTURA

- ♣ Parte de música instrumental con la que comienza la ópera.
- ♣ En ella el compositor hace una especie de resumen musical de la ópera. La orquesta toca las melodías y los temas más importantes de la obra.
- ♣ También servía para indicar al público que el espectáculo va a comenzar.

ARIA

- ♣ Es una canción para solista normalmente soprano o tenor y orquesta o instrumento acompañante.
- ♣ Es la parte más bonita de la ópera.
- ♣ En las arias el compositor se luce con las melodías más bonitas y pegadizas y hace lucirse a los cantantes con escalas difíciles, arpeggios, etc.

RECITATIVO

- ♣ Es un sistema que sirve para recitar cantando.
- ♣ Es como recitar o declamar un texto semicantándola con un acompañamiento instrumental sencillo. Algo parecido al RAP

RITORNELLO

- ♣ Es una parte de música instrumental que toca la orquesta.
- ♣ Sirve para unir los distintos elementos de la ópera, por ejemplo, un aria con una parte de coro.

TIPOS DE ÓPERA

- ♣ **Ópera seria:** Es de carácter aristocrático, con argumentos sobre personajes de la antigüedad, dioses, héroes, etc.
- ♣ **Ópera bufa:** De carácter popular, los protagonistas no son dioses, sino gente normal y los argumentos son de la vida diaria y real. La primera obra de este género es "La serva padrona" que sirvió de modelo.

LA ZARZUELA

- ♣ Es un género de teatro musical propio español.
- ♣ Una zarzuela es lo mismo que una ópera pero con la diferencia de que en la zarzuela hay partes habladas, diálogos como en el teatro y en la ópera se canta todo.
- ♣ En España la zarzuela tuvo mucho éxito y los compositores se unieron con los grandes escritores de la época como Lope de Vega y Calderón de la Barca para hacer zarzuelas.

HISTORIA DE LA ZARZUELA

- ♣ La historia de la zarzuela comienza en 1657, en un pabellón de caza del Rey construido en medio de zarzales y llamado La Zarzuela.
- ♣ En ese pabellón se estrenó una obra de Pedro Calderón de la Barca titulada "El golfo de las sirenas".
- ♣ Era una obra de teatro en la que había partes habladas y otras cantadas, bailes, arias o canciones y otros números musicales.

CANTATA

- ♣ Nació como género vocal profano para ser interpretada en los salones aristocráticos.
- ♣ En sus orígenes la cantata no fue otra cosa que una ópera en pequeño.
- ♣ Fueron los músicos de la Iglesia Protestante los que convirtieron la cantata en una obra de música vocal religiosa, sobre todo Juan Sebastián Bach.
- ♣ La cantata es parecida a una ópera u oratorio pero algo más corta.

ORATORIO

- ♣ Es lo mismo que una ópera dado de que tiene los mismos elementos: arias, coros, recitativos, etc., pero con las siguientes diferencias:
- ♣ Los argumentos son religiosos, generalmente sacados de la Biblia.
- ♣ Se cantaban en las iglesias.
- ♣ No se escenificaba, es decir, los cantantes no actuaban porque estaban en la Iglesia.
- ♣ Un cantante hacía de narrador y mediante el recitativo iba explicando la acción.

LA PASIÓN

- ♣ Es una gigantesca cantata para glorificar la pasión y muerte de Cristo.
- ♣ A diferencia de la ópera y al igual que el oratorio, no se representa.
- ♣ El elemento que lo unifica todo son los corales.
- ♣ Los personajes de la pasión son: el evangelista, que narra la pasión, los personajes del Evangelio (Pilatos, los ladrones, etc.) y el pueblo.

JUAN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

- ♣ Nace en Alemania y fue uno de los músicos más importantes de todos los tiempos.
- ♣ Trabajó en diversas ciudades alemanas para la iglesia protestante y algunos nobles como organista, maestro de capilla y compositor. En su tiempo se le consideró como el mejor organista.
- ♣ Provenía de una familia de músicos. Las primeras clases se las dio su padre, después su hermano mayor y completó su formación de manera autodidacta.
- ♣ Se casó en dos ocasiones. Con la primera mujer tuvo siete hijos. Se quedó viudo y se casó por segunda vez con Ana María Magdalena, con la que tuvo trece hijos más.
- ♣ Tres de sus hijos han pasado a la historia como grandes compositores.
- ♣ Bach compuso música de todos los géneros, tanto profana como religiosa; destacamos:
 - 300 cantatas.
 - El clave bien temperado.
 - Los conciertos de Brandemburgo.