

LA MÚSICA EN EL BARROCO

por Guillermo Rosabal Coto, M.Mus.Ed.(*)

Objetivo de la sesión: Ofrecer herramientas teóricas y prácticas para comprender los rasgos estilísticos sobresalientes de la música del período barroco (1600-1750) en Europa Occidental, los principales géneros, y la obra de los compositores más representativos del período.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

I. ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO BARROCO?

A. El término “barroco” fue primeramente utilizado con una connotación despectiva, en el siglo XVII, en diferentes ámbitos:

- **Filosofía:** Para describir formas tortuosas de discusión.
- **Joyería:** Para describir la coloración dispareja y forma irregular de las perlas (término portugués).
- **Arquitectura:** Para denotar arte producido en la fase decadente del renacimiento (Jacob Burckhardt, 1839).
- **Música:** “Música en la cual la armonía es confusa, llena de modulaciones y disonancias; la melodía es ruda e innatural; la afinación es remota; y el movimiento es reprimido.” (J. J. Rosseau, 1768, en su “Diccionario de la Música”)

B. Hoy en día, y a partir de 1940, el término se aplica a las obras creativas del siglo XVII e inicios del XVIII (arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas, y música), reconocidas por su grandiosidad, profundidad y maestría técnica. El período barroco es la época de:

- Gian Lorenzo Bernini (1589-1680), escultor: “El Éxtasis de Santa Teresa”
- Peter Paul Rubens (1577-1640), pintor flamenco: “La Asunción de la Virgen”
- Balthasar Neumann (1122-1190), arquitecto: Frescos del “Kaiersaal”
- Antonio Vivaldi (1675-1743), compositor italiano: “Las Cuatro Estaciones”
- Johann Sebastian Bach (1685-1750), compositor alemán: “Tocata y fuga en re menor”
- Georg Friedrich Haendel (1685-1759), compositor alemán: “El Mesías”

(*) Graduado en Educación Musical con énfasis en Educación Coral por la Universidad de Brandon (Canadá), Guillermo Rosabal Coto se ha desempeñado como profesor de educación e investigación musical e historia de la música en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica desde 1999. Ha sido Asistente/Asesor del Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y Coordinador Artístico y Director de Extensión Cultural de la misma orquesta, así como Director de Producción de la Compañía Lírica Nacional (CLN). También ha escrito artículos para las revistas “Clásica”, *Gender, Education, Music and Society*, *Journal of the College Music Society*, y *Canadian Music Educator*, producido y narrado programas de apreciación musical en Radio UCR, y ofrecido cursos de apreciación musical para aficionados. Actualmente es Coordinador para Centroamérica del *MayDay Group* (foro mundial de educadores musicales para el cambio en la educación).

En la música occidental, se aplica el término a la práctica musical de inicios del siglo XVII, con el inicio de la monodia, y concluye a inicios de la segunda mitad del siglo XVIII, con la muerte de Bach y Haendel.

C. Principios estilísticos generales que gobiernan las creaciones barrocas:

- Orden, simetría y organización (i.e. Palacio de Versalles)
- Grandiosidad y exhuberancia
- Dramatismo: Contraste e ilusión (i.e. frescos que parecen abrirse al cielo; contrastes de dinámica en la música instrumental)
- Atención al detalle
- Ornamentación profusa
- Ritmo, movimiento y contrapunto
- Clasificación de las emociones y representación de las mismas en las obras. Según René Descartes (1646), “hay solamente seis emociones: asombro, amor, odio, deseo, gozo, y tristeza. Todas las demás se componen de éstas.”

D. Principios estilísticos generales que gobiernan la música barroca:

- Arquitectura y forma (i.e. la ópera era una elaborada producción a gran escala)
- Ornamentación
- Ritmo armónico, movimiento, vitalidad
- Importancia de la monodia (i.e. la ópera, el oratorio y la cantata)
- Textura musical compleja (preferencia por el contrapunto)
- Dramatismo y reacciones fuertes en el(la) espectador(a) por medio de contrastes (i.e. *solo* vs. *ripieno* en el *concerto grosso*)
- Expresión racional de emociones (interés por “los afectos”) por medio de “figuras”
- Espiritualidad (i.e. influencia del protestantismo)

II. CONTEXTO HISTÓRICO

A. Contexto sociopolítico

- Monarquía absoluta (cfr. Luis XIV: “El Estado soy yo”)
- Jerarquía social rígida y represión política
- Guerras e inestabilidad política
- Leyes rígidas, impuestos punitivos
- Código rígido de etiqueta y modales
- Medidas y análisis matemático para probar teorías científicas en lugar de nociones preconcebidas
- Aplicación de los principios científicos (i.e. la física) al estudio de la sociedad y el pensamiento

B. Contexto musical

- El Barroco Inicia con el uso extensivo de la monodia y concluye con la muerte de Bach (1750) y Haendel (1759).
- Los compositores de Francia, Italia, Alemania e Inglaterra contribuyen al desarrollo de géneros musicales novedosos como la ópera, el oratorio, la cantata (por ende el aria y el recitativo), y géneros instrumentales como fuga, concierto, suite, variaciones, preludio coral, passacaglia, chacona, tocata, y rondó.
- Introducción del acompañamiento musical con bajo continuo y efectos contrastantes en un mismo movimiento de una obra, y el desarrollo de una escritura idiomática para los instrumentos.
- Gracias al desarrollo de la ópera, se da una transición de la audiencia pequeña, de élite y aristocrática a un público más amplio de la sala de conciertos / Construcción de casas de ópera en Venecia y Roma a mediados del siglo XVII / Algunos teatros en palacios de la aristocracia.
- Inicio del mecenazgo grupal. Se organiza la primera serie de conciertos públicos por abono en Londres (ca. 1670), lo cual generaría posteriormente la misma tendencia en Francia (1725) y Alemania (ca. 1740).
- Inicio de la tendencia a las series de conciertos de beneficencia

III. Géneros musicales del Barroco

A. Música instrumental

- De cámara:
  - Suite
  - Sonata
- Orquestal
  - Concierto
  - Concerto grosso

B. Música vocal

- Sacra
  - Cantata
  - Oratorio
- Secular
  - Cantata

IV. Compositores importantes del período barroco

Italia

G. Caccini (c. 1550-1618)

E. de Cavalieri (c. 1550-602)

J. Peri (1561-1633)

C. Monteverdi (1567-1643)
G. Frescobaldi (1583-1643)
F. Cavalli (1602-1676)
G. Carissimi (1605-1674)
P. A. Cesti (1623-1669)
G. Legrenzi (1626-1690)
A. Corelli (1653-1713)
A. Scarlatti (1660-1725)
A. Vivaldi (c. 1675-1741)
F.M. Veracini (1690-c.1750)

Alemania

H. Schütz (1585-1672)
J.H. Schein (1586-1630)
J.J. Froberger (c. 1616-1667)
A. Krieger (1634-1666)
D. Buxtehude (1637-1707)
H. von Biber (1644-1704)
G. Muffat (1653-1704)
J. Pachelbel (1653-1706)
J. Kuhnau (1660-1722)
J.S. Bach (1685-1750)
G.P. Telemann (1681-1767)

Francia

D. Gaultier (c. 1600-1672)
J. C. De Chambonnières (c. 1602-c.1672)
J.B. Lully (1632-1687)
J.H. d'Anglebert (1653-1691)
F. Couperin (1668-1733)
J.P. Rameau (168-1764)

Inglaterra

M. Locke (c. 1630-1677)
J. Blow (1649-1708)
H. Purcell (1659-1695)
G.F. Haendel (1685-1759)

Países bajos:

J. P. Sweelinck (1562-1621)