Historia de la música occidental 410034

Fase 3 Del barroco al clasismo

Ana María Tibaduiza Vega

Grupo 35

Tutor

José David Roldan

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades

Música

Sogamoso Boyacá

Octubre 2020

DESARROLLO TALLER DE ORFEO

¿De qué año a qué año suele ubicarse el Barroco musical?

El Barroco musical suele ubicarse desde el año 1600 hasta el año 1750.

1. A principios del siglo XVII, ¿cuál fue el género musical que desempeñó el papel más destacado y caracterizará en gran parte a todo el Barroco musical?

La ópera y los estilos teatrales fueron los géneros que destacaron el Barroco musical a inicios del siglo XVII.

3. Describa el contexto histórico europeo en el siglo XVII. Para esto tenga en cuenta:

* Contexto científico.

Johannes Kepler en 1609 demostró el movimiento orbital elíptico de los planetas alrededor del sol. Galileo Galilei demostró las leyes del movimiento y con el uso del telescopio descubrió las lunas del planeta Júpiter. Isaac Newton en 1660 desarrolla la ley de gravedad.

* Contexto político y económico.

Surge el pensamiento inglés Levellers, que defendía la democracia con igualdad de derechos para todos los hombres. Thomas Hobbes con su libro Leviatán publicado en 1651 defendía la idea de tener un Estado soberano. Se presentaron múltiples guerras a causa de los conflictos religiosos. En Francia Enrique IV en 1598 impulso el Edicto de Nantes, que daba libertad a los protestantes, aun así, el catolicismo era la religión oficial de la nación. Por otra parte, Holanda se independiza de España en 1609 y se convierte en una república. También tuvo lugar la guerra de los treinta años (1618 – 1648), causada por los conflictos religiosos de Roma, la cual arruino a gran parte de la población holandesa. Durante los años 1642 a 1649 se desarrolló la guerra civil inglesa, donde el rey y el parlamento luchaban por el poder. Tras la derrota del rey la iglesia en Inglaterra se convirtió en presbiteriana. Con la expansión de los países europeos hacia América, el caribe, África y Asia, se presentó un alto incremento del comercio; dada la gran cantidad de trabajo se presentó el cruel y despiadado comercio de humanos que eran vendidos como esclavos. El capitalismo llevó prosperidad económica a los países que lo acogieron, alguno de ellos fueron Italia, Gran Bretaña y Holanda.

* Patrocinio a las artes y la música

El patrocinio a las artes y la música era generado por la corte, la iglesia o el pueblo. Todo podía variar dependiendo del contexto social y religioso. El país que mejor acogía a los músicos era Italia. El hecho de patrocinar el arte otorgaba prestigio y reconocimiento. El rey de Francia Luis XIV (1643 – 1715), daba mucha importancia e inversión a la música para afirmar su glorioso reinado. La guerra de los treinta años debilito mucho al Imperio Romano y no pudo apoyar la música como lo había hecho en otros tiempos. Contrario a esto, Alemania fortaleció las instituciones musicales y permitió la influencia de otros países como Italia y Francia. Los conciertos públicos con aporte monetario surgieron el Inglaterra alrededor del año 1672, otros países europeos adoptaron esa práctica años después, desde 1700 aproximadamente.

1. En el siglo 18, ¿a qué hacía referencia el término ***barroco*** cuando empezó a aplicarse para referirse a las artes del siglo 17? ¿Cómo cambio la utilización de este término en el siglo 20?

El término Barroco se derivó del portugués *barroco*, que hacía referencia a una perla de forma irregular. Primero se aplicó como muestra de poco respeto, ya que se consideraba algo anormal y de poco gusto. En el siglo XX el término barroco se tornó en algo positivo, al analizar la rica diversidad de sonidos y su extravagancia.

1. ¿Cuál es la característica (o cualidad) común a todo el arte del siglo 17?

La cualidad común en todo el arte del siglo 17 es el Dramatismo.

1. ¿Qué significa y a qué se refiere el término ***afectos*** cuando se habla de la música barroca?

El significado del término afectos es la expresión de las emociones. También se cree que son los estados nobles del alma.

Sobre el nacimiento de la ópera

1. De acuerdo a la lectura, ¿cómo se define la ópera? ¿Dónde nació el género de la ópera?

La ópera se definida como un drama poético con presencia musical. Este género nació en Italia a mediados de los años 1600.

1. ¿Qué géneros fueron precursores de la ópera y tuvieron una gran influencia sobre ella?

Los géneros precursores de la ópera fueron: en drama pastoral, el madrigal y el intermedio.

1. ¿Por qué las primeras óperas basaron sus libretos es historias y personajes de la mitología griega?

Las primeras óperas basaron sus libretos en historias y personales de la mitología griega porque, los compositores deseaban general los efectos éticos que la música griega antigua lograba y también porque esto daba paso a crear obrar modernas con gran impacto emocional.

1. Defina brevemente los siguientes términos dentro del contexto de la ópera: (1) *Estilo Recitativo*; (2) *Aria*; (3) *Ritornello*; y (4) *Sinfonía*.

Estilo recitativo: creado por Jacopo Peri para los diálogos de sus composiciones, con el que buscaba transmitir todas emociones generadas por los personajes y que con el tiempo se convirtió en parte del nuevo género operístico

Aria: Canciones para voz solista con continuo, en las cuales la composición se basaba en un poema estrófico.

Ritornello: estribillo instrumental que separa las estrofas.

Sinfonía: término utilizado durante el siglo XVII para denominar una pieza abstracta que era posible ser utilizada como instrumental o preludio.

11. ¿Cómo se le suele considerar a Claudio Monteverdi dentro de la Historia de la Música en occidente?

Se le considera a Claudio Monteverdi como el primer gran compositor de la ópera.

12. ¿Cuál es la trama de la ópera *Orfeo* de Monteverdi? ¿Cómo está estructurada la obra?

La trama de la ópera *Orfeo* de Monteverdi está basada en la historia de amor de Orfeo y Euridíce, quienes iban a contraer matrimonio y por un momento todo se torna en felicidad. Repentinamente una mensajera da a Orfeo la trágica noticia de que su amada ha sido mordida por una serpiente causándole la muerte. Él decide ir por ella al infierno lo que se convierte en toda una travesía llena de circunstancias y personajes que superar. Al llegar, logra convencer a Plutón de entregarle Euridíce con la condición de no verla hasta salir del lugar, Orfeo incumple a punto de salir y pierde de nuevo a su amada. Regresa al campo llora y se lamenta, Apolo su padre se conmueve al verlo en tal situación, desciende del olimpo y lo invita a ir al cielo. Juntos ascienden al cielo donde alcanzan la máxima felicidad eterna

La obra está estructurada por un prólogo inicial y 5 actos seguidos

13. ¿Qué instrumentos se encuentran presentes en esta ópera? Agrúpelos por familias, sin olvidar las voces.

Cuerdas: arpa doble, viola, violín, contrabajo, violonchelo, órgano, tiorba,

Metales: trompeta, trombón, corno, cornetas

Maderas: flauta dulce, oboe

Voces: Soprano, tenor, barítono y bajo

CUADROS DE ANALISIS DE OBRAS

Título	Trio Sonata, op. 3, n. 8 en Do mayor.
Autor	Arcangelo Corelli
Periodo histórico	Barroco
Instrumentación	Tres voces con uso de cuatro instrumentos de cuerda: 2 Violines un contrabajo o violone y un órgano.
Estructura	Esta Sonata tiene 4 movimientos y estas serán las referencias para realizar el análisis. Durante toda la obra el contrabajo y el órgano interpretan la misma línea de partitura. Parte A – Largo (Minuto 18:23 a 20:27) * Todos los instrumentos inician la obra. * No hay grandes silencios, en ninguno de los instrumentos. * Se percibe gran fluidez de todos los instrumentos Parte B – Allegrato (Minuto 20:32 a 21:46) * El Violín II entra en el compás 3. * Órgano y contrabajo entran en el compás 6. Parte C – Largo (Minuto 21:52 a 23:32) * Antes de iniciar este movimiento hay una corta transición de los intérpretes. * Los silencios presentados por los tres instrumentos son mínimos. * El instrumento que inicia este movimiento es el contrabajo y el órgano. Parte D – Allegro (Minuto 23:36 a 24:53) * Gran uso de silencios de corchea. * Los dos violines intercambian protagonismo. * En el último compas las tres líneas melodías terminan tocando la misma nota, un Do con duración de blanca.
Otros elementos de análisis	Parte A - Largo (Minuto 18:23 a 20:27) * Gran presencia del contrapunto. * Velocidad lenta. * Dinámica moderada. * Compás de 4/4. * Violín I y II hacer gran uso de la ligadura * En el minuto 19:20 hay un cambio de intensidad, se torna un poco más tranquila la melodía. * Segmento polifónico en todos los compases. * Uso de la fuga * Desde el minuto 20:07 hasta finalizar la sección hay un intercambio muy notorio pregunta respuesta entre los violines y el órgano y contrabajo. Parte B - Allegrato (Minuto 20:32 a 21:46) * Dinámica más rápida a comparación de la primera. * Compás de 4/4. * Los instrumentos de sonoridad grave hacen uso de la ligadura. * Amplio uso de la figura rítmica semi- corchea desde el minuto 21:18 hasta 21:32. * En los últimos segundos baja la intensidad * Sección polifónica. * Presencia de contrapunto y fuga. Parte C – Largo (Minuto 21:52 a 23:32) * Notorio uso de la ligadura. * Compas de 3/2. * En este movimiento la velocidad es más lenta que en el movimiento anterior. * En el minuto 20:36 empieza un decrecimiento de intensidad, la cual se incrementa nuevamente en el minuto 23:05. * Termina de con una dinámica pianísimo. * En varios compases está presenta la textura homofonía * La textura polifonía también se distingue en varios fragmentos. Parte D – Allegro (Minuto 23:36 a 24:53) * Presencia de textura polifónica. * Violín I y II hacen un amplio uso de la figura semicorchea. * Entre los dos violines hay un intercambio de pregunta y respuesta. * Desde el minuto 24:02 al minuto 22:12 hay cambios por compas de dinámica (*p, f, p, f)*. * Compas de 4/4. * Uso del estilo del contrapunto.
Aporte personal	El cambio de dinámicas me lleva a experimental un sin números de emociones, tensiones y expresiones. Está es una obra que me incentivo a escuchar música donde el instrumento protagonista sea de cuerda flotada.

Título	Zadok the Priest 1727
Autor	George Frideric Handel
Periodo histórico	Barroco
Instrumentación	https://en.wikipedia.org/wiki/Zadok_the_Priest
Estructura	
Otros elementos de análisis	
Aporte personal	

Título	
Autor	
Periodo histórico	
Instrumentación	
Estructura	
Otros elementos de análisis	
Aporte personal	

Título	
Autor	
Periodo histórico	
Instrumentación	
Estructura	
Otros elementos de análisis	
Aporte personal	

Instrucciones:

Escuche y aprecie la obra de un compositor de la lista presenatda en la guía de actividades. Escriba el nombre completo del *título de la obra*, el nombre comlpleto del compositor. En la sección *periodo histórico* referencie el periodo por su nombre (edad media, renacimient, barroco, etc) y el año referenciado de la obra. En *instrumentación* agrupe los diferentes instrumentos utilizados en la obra, por familias (cuerdas, vientos, voces, percusión). En la *estructura* explique como esta conformada la obra, por secciones, partes, movimientos; utilice letras para referir las diferentes secciones A B C, explique características de cada secciòn. De igual forma puede referenciar las partes de la obra de acuerdo a su *forma*, por ejempo Introducción, estrofa, coro, solo instrumental, final, etc. También puede referirse a la *secciones* con números, como parte 1, parte 2, etc. En cada segmento explique las características. En *otros elementos de análisis* puede contemplar la *dinámica, el tempo, la textura* (monofónica, homofónica o polifónica, o melodía mas acompañamiento). Si cada parte utiliza diferentes texturas menciónelo en esta parte del cuadro, parte por parte. En al *aporte personal* escriba una breve reflexión sobre lo que la audición y el análisis le permitió conocer de las características musicales del periodo histórico y cómo ésta obra aporta a la história de la música y a su formación musical.

Si va a analizar varias obras, copie, pegue y resuelva un *cuadro de análissi* por cada una.

No olvide escribir sus datos en la presentación formal del documento. Nombre completo, curso, grupo, nombre del tutor a quien se entrega la actividad.

CUADROS COMPARATIVOS

JOHANN SEBASTIAN BACH Alemania 1685 - 1759	
Contexto histórico	Durante el siglo XVIII Europa central estaba divida en varias entidades políticas. Muchos alemanes aristócratas se dedicaron a la música.
Primeros años	Descendiente de una familia de músicos muy reconocidos. Mostró gran habilidad y talento musical, interpretaba el órgano, violín. Se educó en la escuela latina de la ciudad natal (Eisenach), allí estudio teología y
Empleos como músico	* Compositor. * Organista de iglesia en Arnstadt (1703), en Mühlhausen (1707). * Músico de la corte del duque Weimar (1708) * Maestro particular de interpretación y composición- * Especialista de órganos. * Director musical. * Cantor y director de corales.
Estilo y Características compositivas	* Adoptó los géneros empleados por los luteranos, Canto coral, toccatas, fantasías, preludios y fugas. * Era conocido por ser un gran improvisador y usar varios pedales en el órgano. * El contrapunto, armonías a cuatro voces, múltiples modulaciones, diferentes secuencias, progresiones de círculo de quinta, definición del centro tonal hacían parte de sus elementos de composición. * Sus conciertos se caracterizan por tener diferentes instrumentos solistas, fue influenciado por el italiano Antonio Vivaldi.
Obras destacadas	* Pasión según San Mateo * Pasión según San Juan * Misa en Si menor * 200 Cantatas de iglesia * 30 Cantatas profanas * 200 Corales para órgano * 70 Obras para órgano * Ofrenda musical * Arte de la fuga
Muerte	Murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig Alemania. La causa fue un accidente cerebrovascular.

WOLFANG AMADEUS MOZART Viena Austria (1756-1791)	
Contexto histórico	Durante el tardío XVIII, fue un tiempo un tanto pacifico, no se vivieron muchas guerras en Europa. Estados unidos obtuvo su independencia. Se empezó a experimentar un cambio social donde la clase media empezó a crecer quitándole un poco de poder a la aristocracia. Se conoce el dominio del pensamiento ilustrado.
Primeros años	Fue conocido como niño prodigio, por sus bastas capacidades musicales. Desde muy pequeño fue preparado en el área y se forjo un gran camino como compositor a los cinco años minuetos, antes de los nueve una sinfonía, los once un oratorio y una ópera a los doce. Uno de sus maestros fue su padre Leopold Mozart, reconocido violinista. Junto a su hermana María Anna fueron virtuosos del piano y el violín. Durante los años 1762 a 1773 emprendieron una gira por varios países. La habilidad de Mozart era tanta que tenía la capacidad de leer a primera vista e improvisar fugas, fantasías y arias.
Empleos como músico	* A los dieciséis años fue unos de los concertinos de la corte del arzobispo Colloredo de Salzburg. * En 1780 fue el encargado de escribir una ópera para Múnich. Músico independiente por diez años luego de renunciar en la corte. * Se destacó como maestro. * Organizaba conciertos públicos y privados * En 1787 fue contratado como músico de cámara del emperador.
Características compositivas y estilo	* Por sus múltiples giras conoció una gran variedad de estilos y sonidos nacionales lo cual se vio reflejado en su carrera, reunía un sin número de características de la música de la época en una sola pieza. * Johann Schobert fue fuente de inspiración para Wolfang, adopto su escritura para clave de rápida figuración y densa textura de acordes. Johann Christian Bach aporto a sus obras sinfónicas en especial para el teclado con carácter de la ópera italiana. * Componía con regularidad el contrapunto, los estilos de serenata, cuarteto de cuerda, y la sinfonía. * Sus sonatas para piano contienen una gran variedad de tonalidades, contenidos y forma, no escatimo usar combinaciones de géneros heterogéneos. * Sus melodías son muestra de delicadeza, gusto y elegancia llenas de contrastes para trasmitir sentimientos. * En cuanto a sus cuartetos, tomó como modelo a seguir al compositor Haydan, donde los cuatro instrumentos interpretaban usando la técnica de desarrollo temático omnipresente con igualdad. * En los conciertos para piano aplico tres movimientos, rápido, lento y rápido. Con grandes secciones solistas.
Obras destacadas	* Las bodas de fígaro. * Die Entfuhrung aus dem Serail. * Don Giovanni. * La flauta mágica * Sinfonía N° 40. * El réquiem. * 23 conciertos para piano. * 15 óperas. * 17 misas. * 55 sinfonías * 26 cuartetos. * 19 sonatas para piano
Muerte	Muró el 5 de diciembre de 1791 en Viena, durante sus ultimos días padeció una grave enfermedad, no se sabe exactamente cuál.

LUDGWIG VAN BEETHOVEN Bonn Alemania (1770-1827)	
Contexto histórico	Este gran músico vivió en la época de la revolución francesa (1789), uno de los cambios drásticos en la sociedad, ya que se abolió un régimen y se impuso el poder de la burguesía apoyado por las masas populares, el pensamiento ilustrativo fue uno de los causantes. Adoptaron la declaración de los derechos del hombre. Napoleón Bonaparte se convierte en cónsul de la república (1799) y en 1804 se declaró emperador. A finales de su vida, se desarrolló la revolución industrial que inicio en Gran Bretaña.
Primeros años	Su padre y abuelo fueron músicos de la corte del elector de Colonia. Desde muy pequeño estudió piano y violín, teniendo como maestro a su padre Johann, quien deseaba hacerlo hábil y prodigioso tanto como Mozart. En su juventud continuó su formación con otros músicos. A los 17 años viaja a Viena donde conoció a Mozart. En esa ciudad Haydn fue su mentor. Se relacionó bien con los aristócratas.
Empleos como músico	Pianista del elector de Colonia en 1791. Brindó conciertos privados y públicos. Maestro
Características compositivas y estilo	* Usó contrastes o tópicos para generar mayor expresividad. * Sus composiciones son altamente ricas en ritmo y armonía. * Hizo uso del contrapunto, variación y fuga. * Llevó la sinfonía a la cumbre de la expresión romántica. * Utilizó la técnica de la variación como estilo tardío. * Marco énfasis en la continuidad dentro de los movimientos, sin dejar de lado la búsqueda por nuevos sonidos usó simultaneo de pizzicatos. Todo esto después de quedar sordo. Como realizó una evolución del clasicismo hasta el romanticismo, se ha dividido en tres periodos. ***Primer periodo***, desde 1794 a 1800 donde se enfocó en la interpretación pianística. ***Segundo periodo***, desde 1800 hasta 1815, donde centra su atención en la cualidad tímbrica de la orquesta, la sinfonía clásica la llevo a la cúspide de la época. ***Tercer periodo***, desde 1815 hasta su muerte. Amplía sus formas de composición. Usa las voces humanas de formas que no se solían usar.
Obras destacadas	* Ópera Fidelio. * Missa Solemnis. * Misa en Do mayor. * Sinfonía heroica. * An die ferne Geliepte. * 9 sínfonias. * Para Elisa. * Marcha turca. * Himno a la alegría. * 11 oberturas. * 5 conciertos para piano. * 1 concierto para violín. * 16 Cuartetos de cuerda. * 9 tríos con piano. * 10 sontas para violín. * 5 sonatas para violonchelo. * 32 sonatas para piano.
Muerte	Murió en Viena a sus cincuenta y seis años de edad de una cirrosis hepática, sus últimos días fueron tremendamente dolorosos por su critico estado de salud y el aislamiento. Su funeral congregó a más de diez mil personas, sus obras y gran estilo trascienden hasta el día de hoy.

Bibliografía

EcuRed. Orfeo (ópera). Recuperado de <https://www.ecured.cu/Orfeo_(%C3%B3pera)>

Wikipedia. (2020). Fábula de Orfeo. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/La_f%C3%A1bula_de_Orfeo#:~:text=Rodeado%20por%20los%20pastores%2C%20Orfeo,amada%20Euridice%20caus%C3%A1ndole%20la%20muerte>.