

Música Instrumental en el Barroco

La música instrumental Barroca se desarrolla paralelamente con la ópera, y crece con un vigor hasta entonces desconocido.

Ya entonces el Renacimiento había conocido música instrumental pura, como el caso de la música para órgano, de la Escuela de Vihuelistas españoles, o de la aplicación a otros instrumentos, como en el caso también del español Diego Ortiz. Pero al introducirse ampliamente la monodia y ser sustituidas algunas de las voces polifónicas por instrumentos, el papel de éstos se acentuó, haciéndolo más aún en el caso del acompañamiento de las óperas y oratorios. Paralelamente, la técnica de construcción de instrumentos avanza enormemente al amparo de las nuevas necesidades expresivas (luthiers como Stradivarius o Guarneri por ejemplo, son de ésta época). Ello permitirá ir desarrollando una música instrumental independiente que, a lo largo del Barroco, irá dando nacimiento a obras y formas cada vez más evolucionadas, complejas y perfectas.

No es ajeno al fenómeno el desarrollo de la vida cortesana y el empleo instrumental en los bailes, pero también hay un deseo cada vez mayor de practicar y escuchar música exclusivamente instrumental que, aunque en todo este período sería considerada como subsidiaria con respecto a la ópera, sin embargo, llegaría a aumentar su audiencia y a permitir una evolución técnica y estética que se realizará plenamente en un período posterior.

La invención del bajo continuo y el desarrollo de la ópera ejercerán una enorme influencia en el desarrollo de las formas instrumentales a lo largo de la era barroca. El bajo continuo permitirá a los instrumentos melódicos desarrollar un repertorio solista específico, basado en la monodia acompañada.

Los intérpretes se especializan debido a la complejidad que irá adquiriendo este tipo de música, surgiendo la figura del virtuoso.

Durante el Barroco se desarrollaron escuelas como las de los Virginalistas ingleses, los clavecinistas franceses y alemanes y los organistas españoles y germánicos.

Un nombre italiano es fundamental en la música de teclado del Barroco,

Girolamo Frescobaldi (1583-1643), a quien se deben innumerables avances formales en las hasta entonces breves e incipientes formas organistas.

Girolamo Frescobaldi: Toccata seconda

La producción orgánica de Frescobaldi se reduce esencialmente a las siguientes formas:

Fantasías, Toccatas, Preludios, Caprichos y Canciones.

Para Clave compuso Partitas y Variaciones sobre temas populares.

A sus primeras Fantasías de 1608 siguieron las Toccatas para órgano y

tablatura de clave en 1614; Capricci en 1624; el libro II de Toccatas en 1627, y

“Fiori musicali di diverse composizioni” en 1635. Estas últimas, aunque escritas en partitura a cuatro, también destinadas al órgano.

Gran importancia para el desarrollo de una nueva música instrumental tiene el nacimiento en Italia de la llamada **Sonata a trio**, consistente en dos partes melódicas, generalmente dos violines, y un bajo continuo realizable por distintos instrumentos.

Arcangelo Corelli: Sonata da Chiesa Op.3 N°2

Los músicos querían imitar en la música instrumental pura el estilo de la melodía acompañada de la ópera, pero sólo más tarde se desarrolla la sonata para un instrumento melódico acompañado. La sonata a trio es, pues, una especie de puente entre el estilo polifónico antiguo y el monódico del Barroco, al menos por lo que se refiere a música instrumental.

Se suele dar como primer ejemplo histórico la recopilación de **Salomón Rossi**, de 1607, pero las primeras obras de valor en el nuevo estilo serán las de **Biaggio Marini**.

Salomón Rossi: Sonata quarta sopra l'aria di Ruggiero

Biaggio Marini: Sonata sopra la Monica

La evolución de estas formas está muy estrechamente ligada a la evolución de la construcción de los instrumentos de cuerda y de la técnica de tocarlos en la Italia de la época. Surge de este modo el **Concerto Grosso**, así llamado por oponer un pequeño grupo de instrumentos solistas a un grupo orquestal, forma que precede al concierto para un instrumento solista y orquesta por razones parecidas a la precedencia de la sonata a trío sobre la sonata de instrumento solo. Muchos serían los grandes maestros del Concerto Grosso en Italia, pero sobre todos ellos destaca la gran figura de **Arcangelo Corelli (1653-1713)**, una de las grandes personalidades del Barroco instrumental.

Corelli: Concerto Grosso Op.6 N°8

Paralelamente comienza a desarrollarse el concierto para violín solista con una semejanza inmediata entre los grandes virtuosos de la época y las conquistas formales en este terreno. Hay que indicar, sin embargo, que hasta el fin del Barroco, el concierto solista coexistirá con el concerto grosso, siendo escritos indistintamente por los grandes autores. Parece que fue el gran violinista **Giuseppe Torelli (1658-1709)** el primero en componer conciertos a solo.

G. Torelli: Concierto para Trompeta en Re Mayor

G. Torelli: Violin Concerto Op.8 n°8

Surgen en esta época los grandes instrumentos y con ellos las grandes escuelas, como la boloñesa, veneciana, piemontesa, etc... A Torelli le siguen otros grandes maestros del concierto barroco, como **Tomaso Albinoni (1671-1751)**, **Alessandro Marcello (1673-1747)**, **Francesco Veracini (1690-1768)** y otros muchos compositores que culminarían en la obra de **Antonio Vivaldi (1678-1741)**, autor que destacó en todos los géneros de la época, pero que es vital para el concierto habiéndolo practicado tanto en concerto grosso como a solo, siendo éste último muy importante para el desarrollo de la música instrumental.

Con la muerte de Vivaldi, presenciemos el final del Barroco en Italia, donde la música va poco a poco hacia otros derroteros.

Vivaldi: Violin Concerto en Mi menor RV278

A. Marcello: Oboe Concerto en Re menor

Bach: Concerto en Re menor (After A. Marcello) por Glenn Gould

Tan bonito fue el concierto para oboe de Alessandro Marcello, que hasta el mismísimo J.S. Bach hizo una transcripción del mismo para clave solo.

Otras formas musicales muy utilizadas en el Barroco son:

Ricercare (preludio), si mostraba una naturaleza esencialmente polifónica y matemática.

Fantasía, donde la imaginación tenía la oportunidad de explayarse libremente.

Contrapuntos, Versos espirituales y Canciones, según el carácter del género vocal tomado como modelo.

Toccata, forma inspirada en un gusto propiamente instrumental, de naturaleza rítmica e improvisadora, donde se asociaban el capricho y el virtuosismo.

Bach: Toccata y Fuga en Re menor

Suite, compuesta por movimientos instrumentales breves, de carácter dancístico. Pueden ser compuestas para un sólo instrumento o para orquesta. Tienen una forma binaria (dos secciones similares). Constan de unos diez movimientos en su forma más completa. Cada movimiento tiene su nombre (Preludio, Bourré, Giga, Chacona, Couranté, Gavotta, Rondeau, Minuet...)

Bach: Cello Suite nº1 por Rostropovich

Händel: Suite nº4 Sarabanda "La Folia"

Mstislav Rostropovich (1927-2007) fue un chelista y director de orquesta ruso. Está considerado como uno de los mejores violonchelistas de la historia. Además de sus interpretaciones, fue conocido por inspirar y encargar nuevas obras, que ampliaron el repertorio de Violonchelo. Estrenó más de cien obras, formando amistades con compositores de la talla de Shostakovich, Prokofiev, Pendereki y Olivier Messiaen entre otros.

Partita: Es una forma musical compuesta por movimientos instrumentales breves, de carácter dancístico. Equivale a una Suite. Suele estar compuesta para un instrumento sólo. Suelen utilizarse los mismos nombres para los movimientos que en una Suite.

Bach: Partita nº2 "Chacona" por Maxim Vengerov

Maxim Vengerov es un violinista ruso nacido en 1974. Es uno de los violinistas en la actualidad más prestigiosos. Se caracteriza por tener un lirismo y musicalidad en el violín exquisitos, además de tener una técnica casi perfecta.

Fuga, que es una composición en la que tres o más voces hacen entradas sucesivas en imitación a un tema principal (sujeto), y en la que la sensación es que el sujeto se va escapando (fugando) entre las distintas voces continuamente.

Bach: Fuga nº12 en Fa menor por Glenn Gould

Bach: Fuga en Sol menor BWV.861 analizada

Sonata: La palabra viene del latín “sonanta” que significa “Música para ser sonada”. En su origen puede encontrarse cualquier forma compuesta por dos temas. Pero lo más importante es la capacidad del compositor en el desarrollo de esos temas y su vuelta a exponerlos en una recapitulación (reexposición). En el Barroco solían tener un sólo movimiento. En el Barroco se dan tres tipos de Sonata principalmente:

Sonata a solo: Para un único instrumento.

Sonata a dúo: Para dos instrumentos.

Sonata a Trío: Para tres instrumentos.

Domenico Scarlatti (1685-1757) es el compositor modelo de Sonatas Barrocas (escribió más de quinientas). Elabora un tipo de forma Sonata, distinta a la que se dará posteriormente en el Clasicismo. Esta forma está basada en dos temas, de tal manera que el primero está en una tonalidad, y el segundo en otra. El enlace entre uno y otro se produce en el final del primero, en el que va modulando a la tonalidad del segundo. Esto será el principio de la gran Sonata Clásica.

D. Scarlatti: Piano Sonata K.13 en Sol Mayor por Glenn Gould

Antonio Soler (1729-1783) fue otro compositor que creó una gran cantidad de sonatas para clave. Le llamaban el Scarlatti español por su semejanza en las obras. Fue uno de los grandes compositores españoles del Barroco.

Antonio Soler: Sonata R90 por Alicia de Larrocha

Alicia de Larrocha (1923-2009) fue una pianista española de fama mundial. Sin duda alguna, de las mejores pianistas cuando se habla de repertorio español. Son muy famosas y reconocidas, entre otras muchas grabaciones, las de “Goyescas” de E. Granados o la “Iberia” de I. Albéniz.