

El Barroco francés

A mediados del s. XVII, el cardenal Mazarino se propuso convertir a los melómanos franceses a las irresistibles seducciones de la ópera italiana. La ópera de **Luigi Rossi** “L’Orfeo”, representada con gran pompa en el Palais-Royal en 1647, fue el comienzo de una larga disputa que se prolongó hasta la revolución francesa. Pero la decisión del rey Luis XIV, profundo amante del arte musical, permitió que la época barroca fuese una de las más brillantes en la historia de la música francesa.

Luis XIV, que nació en 1638 y subió al trono en 1643, no alcanzó el poder efectivo hasta 1661, tras la muerte de Mazarino. Luis XIV heredó de su padre la afición a la música y al ballet. En 1653 representó la figura del Sol en el “Ballet de la Nuit”, en la cual colaboraba **Jean-Baptiste Lully**; le gustaba actuar personalmente en las representaciones dadas por el Grand Ballet Royal. En 1661 fundó la “Academie Royale de Musique”. En sus últimos años, un grupo de virtuosos patrocinado por el rey, organizaba en palacio unos famosos conciertos dominicales, para los cuales escribió **François Couperin** sus “Concerts Royaux”.

Desde 1600, Francia adquirió la supremacía en las danzas de salón, que ya por aquella época empezaban a tomar el rumbo de las danzas de pareja. La “gavota” (derivada de un movimiento del “brande”), y sobre todo la “gallarda” (a la que se le añadió una última vuelta cantada) eran las danzas preferidas. La “couranté”, con sus elegantes y galantes reverencias, gozó también de los favores de los bailarines, hasta que fue suplantada, hacia 1700, por los “minué”.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Jean-Baptiste Lully nació en Florencia en 1632 (su nombre era Giovanni Battista Lully, antes de que se naturalizara francés). Era hijo de un pobre molinero, pero un sacerdote le enseñó a tocar las guitarra y él aprendió por sí solo a tocar el violín.

Cuando tenía catorce años, el Caballero de Guisa lo vio actuar en unas fiestas de Carnaval; quedó tan impresionado que se lo llevó a París. Allí llegó a ser el favorito de Luis XIV. Empezó como compositor, bailarín de ballet y violinista en la orquesta del rey.

Lully fue un maestro de la orquestación y de la instrumentación, empleando con arte el estilo concertante para obtener notables efectos expresivos.

Suite uit Alcione dirigida por Jordi Savall

Tenía fama de ser muy buen bailarín. Había despertado el interés del monarca, a quien le gustaba actuar personalmente como bailarín.

En 1664 Lully comenzó su colaboración con Molière en comedias-ballets. Gracias a Lully, el elemento musical fue adquiriendo cada vez mayor importancia en tales obras, que poco a poco fueron convirtiéndose casi en óperas. En realidad Lully, un hombre siempre animado, enérgico y alegre, fue el creador de la ópera francesa, de la que llegó a tener el monopolio. Con las veinte óperas que escribió afianzó la ópera nacional francesa, base de toda música dramática posterior. En sus óperas, desarrolló la importancia del recitativo acompañado, reemplazando al “recitativo secco” (una forma de canto, normalmente para una sola voz, que se asemeja a la palabra, con precisión rítmica y normalmente acompañado por un instrumento de teclado) al que tan aficionados eran los italianos; creó un estilo de declamación eminentemente adecuado al idioma francés.

Atys (resumen de sus partes)

Desarrolló la obertura, aumentando su importancia. La obertura creada por Lully, llamada “Obertura francesa”, consta como la “Obertura italiana” de tres partes, pero mientras esta última la sucesión es “rápido-lento-rápido”, en la Obertura francesa la sucesión de los movimientos es al revés: “lento-rápido-lento”. La primera que fue la de “Xerxés” (1660), y las posteriores predominaron en la música francesa hasta la Revolución. El público se las aprendía y transmitía, y los extranjeros las introducían en sus países. El mismo J.S. Bach se apropió de esta forma.

Ballet de Xerxés

Atys: Obertura

Armide: Obertura

En 1671 Molière y Corneille trabajaron conjuntamente en la tragicomedia “Psyché”, en la que Lully hizo la música. Por entonces, el público decidió asistir a este género, en su modalidad francesa.

Psyché

La primera obra de Lully que puede considerarse como una ópera es “Cadmus et Hermione”, de 1673. Otras óperas suyas destacadas fueron “Alceste”(1684), “Amadis”(1684) y “Armide et Renaud”(1686).

Cadmus et Hermione: Dueto Acto IV

Su gran mérito cinsistió en cristalizar la música francesa y hacer de ella un auténtico modelo. Sus danzas y oberturas, inspiraron a Corelli y Gatti en Italia, y a Muffat, Telemann y Bach en Alemania. Toda la Europa musical le reconoció como un ejemplo de mesura y honestidad clásicas.

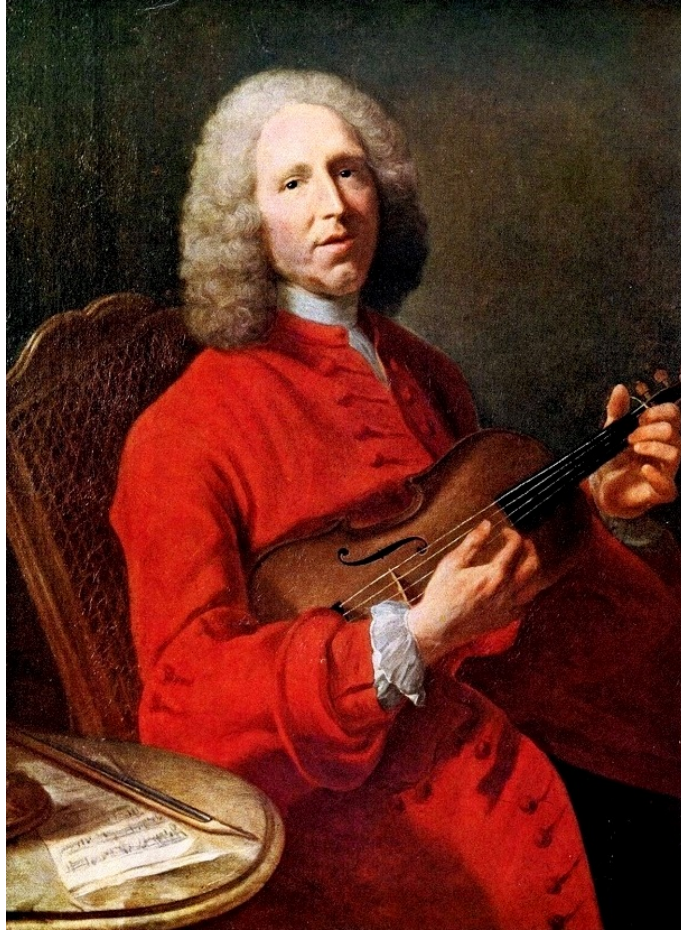
El 1 de Enero de 1687, mientras dirigía un “Te Deum” por la curación de una grave enfermedad del monarca, Lully se clavó en el dedo gordo del pie su bastón (en aquella época se marcaba el ritmo golpeando el suelo). La herida infectada le provocó una septicemia. Dos meses y medio después, Lully fallecía a los cincuenta y cuatro años de edad.

Lully: Te Deum

Enlace para ver la película “**La pasión del Rey**”, en la que parece Lully y la relación que tuvo con el Rey Luis XIV y con Molière:

https://1drv.ms/v/s!AghE2NCfrd8bdp6471CsnX5IF_I?e=E780fJ

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Jean-Philippe Rameau fue un compositor, organista, clavecinista y teórico francés. Su padre, Jean Rameau, era organista en la colegiata de Sain Étienne, en la abadía Saint-Bénigne de Dijon y más tarde en Notre-Dame, y fue el primer músico en la familia. Jean-Philippe fue confiado a los Jesuitas del colegio de Los Godrans, pero estudiaba tan poco que los profesores pidieron que se retirara. A los dieciocho años decidió seguir la carrera de su padre y se fue a Italia, donde finalmente estuvo unos pocos meses y no se movió de Milán. A su regreso a Francia en 1701, residió en Avignon donde le nombraron maestro de capilla de la Catedral en 1702. El mismo año fue nombrado para el mismo cargo en la Catedral de Clermont con un contrato por seis años. Pero en 1706 está en París, donde publica su primera colección de obras para clavecín.

Les Sauvages interpretado por Sokolov

Les Cyclopes interpretado por Sokolov

La Poule interpretado por Sokolov

Grigori Sokolov (1950) es un pianista y concertista ruso. Está sin duda entre los mejores pianistas del mundo en la actualidad. Tiene infinidad de grabaciones reconocidas mundialmente, y ha sido ganador de innumerables concursos internacionales de piano, como por ejemplo el concurso Tchaikovsky (uno de los más importantes del mundo), que ganó en 1966. Es admirado por todos los músicos y aficionados a la música.

En Marzo de 1709, sucede a su padre como organista de Notre-Dame.
En 1713 está en Lyon donde al año siguiente es organista de los Jacobinos.
Entre 1722 y 1723 se instala en París, donde ya residirá hasta su muerte.
Allí conoció a Pellegrin y a Voltaire, que le hicieron los primeros libretos; también fue allí donde se estrenó su primera ópera “Hippolyte et Aricie”. Después la obra fue presentada en la Academia de Música, cuando el compositor tenía cincuenta años.

Resumen de Hippolyte et Aricie

A partir de ese momento, hasta 1757, tragedias líricas, óperas-ballets, pastorales y un ballet bufo o comedia lírica, se sucedieron rápidamente, a veces al ritmo de dos o tres por año. Las más célebres son las cuatro **tragedias**: “Hippolyte et Aricie”, “Castor et Pollux”, “Dardanus” y “Zoroastre”.

Las ópera-ballets “Les Indes Galantes” y “Les Fêtes d’Hébé ou les talents lyriques” y **La Comedia** “Plateé”.

Sus últimas obras son “Les Paladins”(una comedia) y “Les Boréades”(tragedia que ensayaban en el momento de su muerte y no llegó a representarse).

Castor et Pollux, su obra maestra, representada en 1737, aumentó las discusiones y divisiones entre los franceses. Unos amaban su música, y otros la odiaban. Se decía de su música que “había vuelto loca a media Francia, y que la otra media estaba loca por oírla”

Les indes Galantes “Forêts Paisibles”

Les Boréades “Contradanse en Rondeau” dirigido por Jordi Savall

Plateé “Air de la folie”

Castor et Pollux: Tristes apprêts

Rameau era habitualmente taciturno, salvo cuando trataba de defender y de explicar sus teorías. Era tal su reserva, que su mujer ignoraba todo lo que le había sucedido en sus primeros cuarenta años de vida. Se tiene noticia de su vejez gracias a un joven admirador (Michel Gui de Chabanon), que le describe recorriendo a paso ligero, solitario, los alrededores de las Tullerías y del Palacio Real. Un día tuvo el valor de abordarle, y el viejo Rameau le aseguró que le hacía un favor arrancándole de un “delirio vacío y ocioso”. “Siempre que le he abordado, en el primer instante daba la impresión de regresar de un éxtasis profundo. En varias ocasiones tuve que decirle mi nombre para que me reconociera, habiéndonos visto pocos días antes”.

Aunque en la actualidad raramente son ejecutadas sus obras, su importancia en la historia de la música francesa es capital.