

El Barroco musical en España

En España el Barroco supone una etapa de decadencia musical, reflejo de su crisis política y económica y de su aislamiento internacional.

Tras la muerte de Felipe II en 1598, comenzará una larga etapa de recesión que se mantendrá todo el s. XVII bajo los reinados de los últimos tres austrias: Felipe III, Felipe IV y Carlos II, cuya muerte provocará una guerra de sucesión que terminará con la llegada a la corona española del primer Borbón, Felipe V.

Felipe V de España

Juan Hidalgo: Mariposa incauta

Es una época de decadencia científica y universitaria. Sin embargo en las artes plásticas y la literatura mantuvieron un esplendor con personalidades como Zurbarán, Velázquez, Quevedo, Góngora, Lope de Vega o Calderón.

En música no sucederá lo mismo. Las principales razones son:

- Se deja de valorar la música
- Repiten lo que se había inventado en el Renacimiento.
- Se dedican a imitar a Italia y Francia.

El paso de Renacimiento al Barroco no supuso un cambio brusco en el lenguaje de los compositores sino una evolución paulatina que irá asumiendo poco a poco algunas innovaciones. El barroco en España comienza con la monodía acompañada como el resto de los países, mediante un bajo continuo en la mayoría de los casos.

Joan Cererols: Serafín, que con dulce harmonía interpretado y dirigido por Jordi Savall

Los elementos que definen el Barroco español son:

- No se siguen los estilos europeos (Concerto, Suite, Pasión, Oratorio, etc...)
- Nacen formas típicas: la Zarzuela y la Tonadilla.
- Siguen teniendo importancia las formas religiosas.
- Sigue en vigor la escuela organística de *Antonio de Cabezón*.

El ritmo de *Hemiolia* es característico de la música española: consiste en introducir un ritmo binario en un compás ternario (acentuación del texto en la música vocal).

Música Vocal

Religiosa

Sigue siendo el repertorio musical más importante cultivando las formas polifónicas tradicionales de Motetes y Misas con texto en latín y destinados a las celebraciones más solemnes.

Joan Cererols: Miss de Batalla - II Gloria interpretado y dirigido por Jordi Savall

En las festividades religiosas de carácter más popular se introducirá el *Villancico con texto en castellano* y acompañado de un conjunto instrumental.

Autores: **Mateo Romero** (1575-1647), conocido como el “maestro capitán”, **Joan Baptista Comes** (1568-1643), **Joan Cererols** (1618-1676) y **Francisco Valls** (1665-1747)

Joan Bautista Comes: Riendo el aurora

Profana

Durante la primera mitad del s. XVII se continúan recopilando en cancioneros formas como el Villancico o el Romance de tradición renacentista. Son canciones breves que suelen alternar pasajes contrapuntísticos y homofónicos.

A mediados del s. XVII surge un nuevo estilo de canción denominado *Solo* o *Tono humano* en torno a los ambientes cortesanos de Madrid. Es una canción profana con temas de carácter sentimental que introduce la monodía acompañada con una voz solista apoyada por un único instrumento. Se caracteriza por el uso de un ritmo ternario y melodías sencillas, normalmente en estilo silábico, con estructuras que constan de introducción, estribillo y coplas. Se emplea con frecuencia en la música teatral.

Destacan compositores como **Mateo Romero** (1575-1647) y **Juan Hidalgo** (1614-1685).

Mateo Romero: Hermosas y enjorjadas

Música escénica

Las primeras representaciones de música escénica consistían en la introducción de números musicales dentro de la representación teatral.

Durante el Barroco, el teatro se convirtió en España en un auténtico fenómeno de masas. En todas las representaciones, la música formaba parte del espectáculo, introduciéndose normalmente en el intermedio de las escenas y en el final de la obra. Eran interpretaciones vocales e instrumentales de carácter breve y no siempre en relación con el argumento.

En este período nacieron géneros típicos españoles como la *Zarzuela* o la *Tonadilla*.

La Zarzuela

El origen de este nombre parece provenir del palacio de la Zarzuela, en el Real Sitio de El Pardo, donde se reunían músicos y artistas para entretener a los reyes con obras que tenían texto y música (aunque hay quien dice que el nombre es una derivación de las Zarzas de los bosques de alrededor)

Se emplean coros a cuatro voces, dúos, tonos a una sola voz, la mayoría en forma estrófica, o compuesto por coplas y estribillo.

Aparecen Arias; el diálogo era hablado y no cantado.

Su temática era amorosa, idealizada y pastoril. Sus protagonistas son dioses y diosas de la mitología clásica, pero a pesar de ello, personajes de carne y hueso que se enamoran, odian y sufren. También participan villanos, jardineros, etc...

Incorpora características de la tradición dramática española del s. XVII, es decir, la presencia de lo tragicómico.

Son representadas por las compañías de Madrid y los instrumentistas de la corte.

Era un género para público cortesano, no para el pueblo, que asistía a los “corrales de comedias”.

En el año 1648 se estrenó *El jardín de la Falerina*, con texto de Calderón de la Barca y música de autor desconocido.

La primera Zarzuela propiamente dicha fue *El golfo de las sirenas* (1657) de autor desconocido.

El jardín de Falerina (0:40)

Las Zarzuelas pronto se hicieron comunes en todas las fiestas reales, sobre todo a finales del s. XVII. Los autores de la música fueron, en su mayoría, músicos asentados en la corte como **José de Nebra** (1702-1767), **Juan Hidalgo**, **Sebastián Durón** (1660-1716), **Cristóbal Galán** o **Juan de Navas**.

La Tonadilla

La Tonadilla es un género de música escénica típicamente español. Se representaba en los populares corrales de comedias. Es un intermedio satírico de carácter jocoso que representaban las costumbres de la época y que generalmente concluye con una danza española. Surgió a principios del s. XVII y desapareció antes de llegar a la mitad del mismo. Sus compositores más célebres fueron **Luis Misón** (1720-1766) y **Blas de Laserna** (1751-1816) entre otros.

Blas de la Serna: Quando Bastiana

La Ópera

Siguiendo la influencia italiana, la Ópera llega a España como un género de carácter aristocrático que se desarrollará en torno a los palacios reales.

La primera Ópera española fue *La selva sin amor* (1629), con texto de Lope de Vega. Sin embargo, no nos ha llegado su música ni conocemos el nombre del compositor.

La primera Ópera conservada, aunque incompleta es *Celos aún del aire matan*, con texto de Calderón (1660) y música de *Juan Hidalgo*, que combina recitativos, arias y breves coros.

Celos aún del aire matan: Mi bien, mi señor

La tercera Ópera es *La púrpura de la rosa* con música de Juan Hidalgo y texto de Calderón de la Barca.

La púrpura de la rosa: Ah del coro de las nueve ninfas

La llegada al trono de los Borbones traerá a la corte española compañías, compositores y cantantes de Ópera italianos que impondrán su gusto impidiendo el desarrollo de una Ópera española.

Fundamental fue para este predominio italiano la presencia del gran **Farinelli**.

Los compositores españoles tendrán que reaccionar a la competencia italiana desarrollando el nuevo género de Zarzuela.

Música instrumental

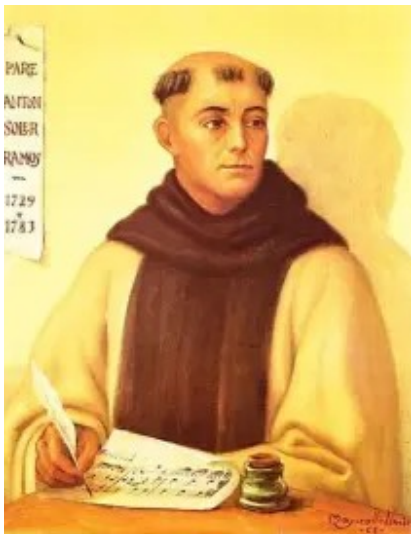
La música española permanecerá ajena a las corrientes europeas ignorando los nuevos estilos del Concierto y la Suite.

Sigue centrándose en el ámbito de los instrumentos solistas como el Órgano, que mantiene la brillantez del periodo anterior, y la Guitarra, que sustituirá a la Vihuela, convertida en un instrumento muy difundido tanto por el ámbito popular como por el cortesano.

Aparece también una importante producción de cámara ligada a las capillas musicales de las cortes, pero con una clara influencia extranjera, fruto del gusto de los Borbones por los músicos italianos.

Con respecto a la música instrumental en el Barroco español, hay que destacar tres grandes campos: la Guitarra, el Órgano y la Orquesta.

Orquesta y Clave. Antonio Soler

Antonio Soler (1729-1783), compositor español del Barroco, también conocido como “El Scarlatti español”. Tiene una obra extensa y variada. Compuso centenares de sonatas para Clave, Villancicos profanos y sacros, quintetos con cuerda y Órgano, seis conciertos para Órgano y obras de teatro como *El defensor de su agravio*.

Nació en Olot (provincia de Gerona) y se inició en la música en el Monasterio de Montserrat. Ingresó en la orden de los Jerónimos y pasó a ser organista y director del coro del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fue discípulo de Domenico Scarlatti, que influyó notablemente en su manera de componer, sobre todo sus sonatas para Clave.

Fandango “La Arpeggiata”

Sonata para Clave en Re Mayor

A Antonio Soler se le puede considerar como un puente entre el Barroco y el Clasicismo en España, tanto por fechas como por estilo musical, con obras más puramente barrocas en sus inicios, y un estilo más “clásico” en su etapa más avanzada.

La Guitarra barroca de Gaspar Sanz

Si Antonio Soler decíamos que era el compositor más importante de la escuela de Clave del Barroco español, **Gaspar Sanz** (1640-1710) es quien le acompaña en el campo de la Guitarra.

Escribió “Instrucción de música sobre la Guitarra española” y se lo dedicó a Don Juan de Austria.

Fue una recopilación de composiciones suyas de Guitarra, fundamentales para cualquier guitarrista clásico.

Es el compositor referente en cuanto a Guitarra barroca española se refiere.

Canarios

Marionas

Instrucción de música sobre la Guitarra española

Otro compositor a tener en cuenta en el mundo de la Guitarra barroca española es **Santiago de Murcia** (1673-1739)

Santiago de Murcia: Folías gallegas

Santiago de Murcia: Preludio y Allegro

El Órgano de Juan Cabanilles

Juan Cabanilles (1664-1712) fue un compositor barroco español, organista de la catedral de Valencia, a la que estuvo dedicado toda su vida, salvo unos primeros años en los que estuvo en el coro de su ciudad natal cuando era niño.

Nació en Algemesí (provincia de Valencia).

Es autor de Tocattas, Tientos, Pasacalles y Gallardas para Órgano. Estudió y desarrolló en profundidad la obra de **Antonio de Cabezón** y, en general, la escuela tradicional de Órgano española que sirvió de nexo con el s. XVIII.

Compuso una Misa, dos Salmos y cinco canciones con el texto en castellano.

Se ha dicho que es “el Bach español”, salvando evidentemente las distancias.

Batalla imperial

Tiento lleno de séptimo tono