

TEMA 4 FORMAS DEL BARROCO

FORMAS VOCALES DEL BARROCO

¿Qué es la forma?

Cuando hacemos referencia al término **forma**, hacemos referencia a un **elemento de la música** que se encuentra en la cúspide de la pirámide de dicha pirámide, es decir, la **forma** es de los elementos más complejos junto con la **armonía y la textura**.

Llamamos **forma** a un **tipo de obra** (macro-estructura) con una organización determinada, una **forma de ordenar el material temático (melódico y rítmico)** que, generalmente, se subdivide en movimientos.

¿Cómo se organiza?

Cada **forma** va dividida por un **número de partes**, que en música se llaman **movimientos**. Por ejemplo el **concerto** tiene **tres partes** y la **suite** tiene de **cinco a diez partes** mientras que las formas vocales tienen un gran número de movimientos como la **ópera** que se divide en actos, cuadros y escenas y dentro de ellas están las partes musicales: oberturas, arias, recitativos, coros e intermezzos y en el caso de la ópera francesa también ballets. En el caso de la misa, o el **oratorio** que tiene partes y números dentro de ellas.

Criterio de su organización

El número de partes y su orden van en función primeramente del tipo de obra y sus necesidades y por otra parte al criterio de contraste o variedad, en este caso de los tempi (velocidades de su ritmo) y carácter (alegre, triste, solemne o festivo...) buscando el contraste lo que pretenden los compositores es dar variedad a la obra. Haciendo una comparación con la arquitectura cada forma sería un tipo de edificio y su ordenación interna va en función de su uso. (edificio de oficinas, chalet, campo de fútbol, auditorio, hotel, mirador..etc.)

2.1 Formas vocales religiosas

Oratorio: Forma vocal religiosa de carácter narrativo (cuenta una historia basada en un texto adaptado en libreto) sin representación escénica (sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados) sus movimientos se articulan en obertura, recitativos, arias y coros. Esta música siempre se representa en un **espacio litúrgico**, es decir religioso, como catedrales, Iglesias aunque también se puede ejecutar en una sala de conciertos.

Los oratorios, al igual que la ópera precisan de **orquesta** y director más solistas vocales: **soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo**, además de **coro mixto** y de **voces blancas** (coro de niños)

¿Por qué aparece el oratorio?

El **oratorio** aparece para atraer a la iglesia a los creyentes en vistas al gran éxito que tiene la ópera en esta época. Es decir es una ópera con temática religiosa pero sin representación escénica.

¿Cuál es el oratorio más famoso?

El Oratorio más famoso es sin duda el **Mesías** del alemán nacionalizado británico en 1727 **Georg Friedrich Händel (1685-1759)** y en concreto su número **VII de su parte II** el triunfo de Dios o vulgarmente llamado Aleluya. Este oratorio se compuso en **1741** y se estrenó en **1742** en **New Music Hall** de Dublín en concierto benéfico. [Fascimil del original del Mesías](#)

¿Duración estimada? Entre dos horas y media y tres horas. Ejemplos Oratorio drive [Aleluya](#) y [Aria](#) del Mesías y [Sinfonía](#) Solomon.

Pasión (tipo de Oratorio): es un tipo de oratorio que consiste en la musicalización de un texto relacionado directamente con la pasión y muerte de Cristo. El texto se basa generalmente en alguno de los cuatro evangelios:

según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan, aunque también puede retomar elementos de los cuatro. En la mayoría de los casos, sin embargo, se presenta la historia tal como aparece en uno de ellos.

Podríamos definir la forma como una versión de un oratorio pero con una temática determinada ya que se centra en los últimos días de Jesús.

1. Forma vocal
2. De temática religiosa
3. De carácter narrativo (cuenta una historia basada en un texto adaptado en un libreto)
4. Sin representación escénica (sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados)
5. En sus orígenes se representaba en un espacio litúrgico, es decir religioso, como catedrales, es decir no necesita escenario, foso ni palcos como la ópera.
6. Se divide en partes y a su vez estas partes en movimiento o números.
7. Sus movimientos o números son oberturas, recitativos, arias y coros.
8. Su extensión es larga durando entre dos horas y medias a tres horas.

¿Cuál es la pasión más famosa? (Nombre completo del autor, título y fecha de la obra, nombre del fragmento de dicha obra) Sin duda la pasión más famosa de la historia es la [Pasión según San Mateo BWV 244 \(segundo enlace\)](#) de Johann Sebastian Bach estrenada en 1729 y que se divide en dos partes. Hay muchos números destacables entre los que resaltaríamos por encima: [Coral de la Pasión Según San Juan](#), [Recitativo de la misma Pasión](#).

Cantata: La cantata («cantada», del italiano cantare) es una pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical, generalmente en varios movimientos breves, en total las cantatas no suelen durar más de media hora y en ocasiones con un coro. La cantata tiene su origen en el barroco (1600-1750), de forma simultánea a la ópera y al oratorio. La cantata se compone de varias secciones en formas vocales contrapuestas, como son los recitativos arias y coros.

¿Cuál es la cantata más famosa? (Nombre completo del autor, título y fecha de la obra, nombre del fragmento de dicha obra) La cantata **BWV 147** de **Johann Sebastian Bach** de 1723 en concreto el número X de la parte II el Coral llamado [«Jesús, alegría de los hombres»](#)

2.2 Formas vocales profanas: la ópera

Los orígenes de la ópera se sitúan en la ciudad italiana de Florencia y se relaciona directamente con un círculo elitista de humanistas florentinos conocidos como la camerata de los Bardi (ya que se reunían en casa del conde del mismo nombre) o camerata florentina. Estos intelectuales renacentistas querían resucitar la tragedia griega (música monódica frente a la polifonía). De ahí que la temática de las primeras épocas sean mitológicas.

DEFINICIÓN DE OPERA: Forma musical vocal, profana, de carácter narrativo con representación escénica. Fusiona teatro (libreto) música y artes escénicas (danza y escenografía).

- Ópera (del latín opus obra)
- Nace en el 1600
- La primera ópera es la de **Jacobo Peri (1597) "Dafne"** pero la partitura no ha llegado a nuestros días.
- En **1607 "Orfeo"** de **Claudio Monteverdi** primera ópera que se conserva.

Precisa de:

- Escenario y foso para los músicos
- Orquesta y director.
- Coro mixto y solistas: **soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo.**
- Atrezzo (decorado)
- Vestuario y peluquería para su caracterización.
- Libretista, compositor, escenógrafo, coreógrafo y peluqueros, modistas y pintores etc...

Musicalmente la ópera consta de:

TOCCATA: Parte instrumental que precede al drama vocal. Posteriormente se llamó Obertura.

ARIAS: Sistema de canto en el que la melodía se decora enormemente, normalmente de tempo lento y carácter lírico. Se utiliza para expresar los sentimientos del personaje.

RECITATIVO: Sistema vocal mezcla de canto y habla, una especie de parlato. Como declamar una poesía. Se utiliza en los pasajes rápidos en los que transcurre la acción. Tiene poco acompañamiento instrumental.

APARECEN DOS TIPOS DE ÓPERA:

Bufo: Es de carácter popular con temas populares, los protagonistas son personas de clase media que critican la aristocracia. Se realiza con escasa economía de medios. "[La serva padrona](#)" [Pergolesi](#) (1733)

Seria: De carácter aristocrático con temas mitológicos, gran despliegue de recursos: decorado, vestuario, atrezzo y grandes figuras del canto en sus representaciones.

LOS CASTRATI ([LAS ESTRELLAS DE LA ÓPERA BARROCA ENLACE AQUÍ](#))

Se refiere a un cantante masculino voz de cantante femenina. Tiene la potencia de un hombre (caja torácica) pero la tesitura aguda de soprano.

¿Cómo se conseguía? Se conseguía mediante la ablación del tejido testicular antes de la mutación de la voz (normalmente entre los 8 y 12 años) El último castrati fue [Alessandro Moreschi](#) que fue castrado a la edad de siete años y que vivió hasta 1922. **La castración se prohibió en 1870.**

- El corte en la producción de testosterona hace que la laringe deje de crecer. y dejar las cuerdas vocales pequeñas, además de la consecuente esterilidad irreversible del niño futuro hombre.
- El castrati más famoso de todos los tiempos fue [Farinelli](#).
- Napolitano de origen trabajo tres años en la ópera de Londres.
- Para Luis XV en Francia.
- En España para Felipe V (25 años).

En el siguiente enlace del programa [This is Ópera](#) de TVE del 2016 dedicado a **Georg Friedrich Händel (1685-1759)** hablan de los castrati. Es el fragmento que está en minuto [14:00](#). Hoy en día no existen los castrati por motivos obvios pero sí existen los [contratenores ENLACE AQUÍ](#)