Música vocal profana:

1.) Introducción:

Hacia finales de la Edad Media y durante el Renacimiento la música vocal era polifónica. Sin embargo, la evolución de esta música nos llevó a un tipo de polifonía muy compleja a 5 ó 6 voces, que en muchos casos no dejaba entender el texto.

Esto dio lugar a que poetas y músicos italianos de finales del s. XVI buscaran una nueva manera de hacer música vocal en la que el texto pudiera entenderse claramente. Así surgió una nueva técnica de composición, en la que una voz superior solista es acompañada por un instrumento o agrupación instrumental que realiza el bajo continuo (bajo con acordes)

Gracias a esto surge en esta época la ópera, que es la más importante forma vocal del Barroco y de toda la historia de la música.

2.) Definición de ópera: forma dramático musical, teatro musical.

Es un género musical interpretado por una orquesta y voces (solistas y/o coro), que narra una historia (escrita en el libreto) y que se representa en un escenario.

La representación de la ópera se lleva a cabo en un escenario sobre el que los cantantes interpretan sus personajes, con la ayuda de un decorado, vestuario, maquillaje, iluminación, etc.

3.) Partes de una ópera:

Una ópera se divide en diferentes actos, y dentro de cada acto, en diferentes escenas. En estas escenas encontramos los números musicales, que son de diverso tipo:

a.) Obertura: Pieza instrumental interpretada por la orquesta, que da comienzo a la obra y que sirve como descripción musical de lo que acontecerá en la ópera. También avisa al público que la obra va a comenzar.

b.) Piezas vocales solistas:

Entre los cantos solistas destacamos:

* Recitativo: Es un tipo de canto medio hablado medio cantado, una especie de recitado. La acción avanza.

* Aria: Es el canto operístico propiamente dicho, el más importante y representativo, interpretado por un solista acompañado de la orquesta. Los personajes reflexionan y cuentan sus emociones

c.) Dúos, tríos, cuartetos...:

Aria para dos, tres o más solistas.

d.) Los coros:

Pieza cantada por un coro.

e.) Interludios instrumentales:

Pequeñas secciones instrumentales que sirven de unión entre las diferentes escenas.

Durante el Barroco hubo dos tipos de ópera fundamentales:

- La ópera seria: temas mitológicos o históricos, más lujosa, con castrado como divo del canto. Ejemplos " Dido y Eneas" de Purcell, " Alcina " de Haendel, " Las Indias Galantes" de Rameau, " Hércules" de Haendel, etc. Lo financiaba la nobleza y las monarquías.
- La ópera bufa: temas populares, más sencilla y económica sin castrado. Ejemplo: " La selva Padrona" de Pergolesi. La financiaba la burguesía. Solía hacerse una crítica social a la nobleza.

Las primeras óperas eran para la aristocracia y monarquía. A partir de 1637 en el teatro de Venecia se estrenó " Andromeda" la primera ópera pública de la historia ya que se accedía pagando una entrada. La ópera se convirtió en un negocio.

El público aplaudía las florituras y el virtuosismo vocal, el bel canto.

La primera ópera que ha sobrevivido es " Eurídice" de Peri del año 1600, pero la primera realmente importante fue " Orfeo" de C. Monteverdi de 1607.

Realmente la ópera se creó en la camerata fiorentina, un grupo de humanistas matemáticos, músicos, poetas, filósofos unidos bajo el patrocinio del conde Giovanni Bardi empezaron a investigar a cerca del teatro griego clásico, a discutir sobre él y sobre otras cuestiones musicales y dramáticas y que intentaban resucitar la tragedia griega. Se reunían en el palacio Bardi de Florencia.

C.) Música vocal religiosa:

La música vocal religiosa sigue teniendo gran importancia en el Barroco. Seguirán componiéndose motetes y misas musicales, pero surgirán nuevas formas musicales, muy influenciadas por la nueva ópera, como el Oratorio.

El Oratorio es una obra musical para voces, coro y orquesta en la que se narran algunos capítulos o historias recogidos en la Biblia. Es como una "ópera religiosa", con sus personajes, arias, coros, obertura, etc., con la diferencia de que no se representa en el escenario.

El oratorio más importantes y populares de la época y de toda la historia de la música son "El Mesías" de Haendel

Otras formas vocales religiosas es la Pasión, una obra con su orquesta, su coro y sus cantantes solistas que narran la vida, pasión y muerte de Jesús recogida en el Nuevo Testamento a través de 4 evangelistas (San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan) como " La Pasión según san Mateo" de JS BACH

1. Busca que es una TOCATA Y FUGA.(casa)

2. Repasa el mito de Orfeo.

8. Copia en tu cuaderno

"En Cremona, en Italia, durante el Barroco, vivieron tres grandes familias de luthiers; los AMATI, GUARNIERI Y los STRADIVARI. Un luthier es un constructor y reparador de instrumentos. Antonio Stradivariusri es el luthier más famoso de la historia. Construyó violines, arpas, guitarras, violas y violonchelos. Estos instrumentos son muy valiosos, en 2006 se subastó un violín Stradivarius por el precio de 3.544.000 dólares. El Patrimonio Nacional de España tiene en el Palacio Real de Madrid (se puede visitar) una colección Stradivarius de instrumentos de cuerda: dos violines, una viola y un violonchelo.