

"UNA OBRA MUSICAL BARROCA"

AUTORÍA
ANA BELÉN POZO CABALLERO
TEMÁTICA
MÚSICA
ETAPA
ESO

Resumen

En este artículo se analiza una obra musical representativa del período Barroco, llamada concretamente: "Música acuática", enmarcándola en su contexto histórico-musical. Dando así pequeñas pinceladas sobre él. Se añade partitura adaptada para flauta.

Palabras clave

Contexto histórico (Barroco). Características musicales del barroco.

Formas musicales.

Compositor (Händel).

Obra musical: Música Acuática.

Partitura.

1. CONTEXTO HISTÓRICO.

El Barroco es un período marcado por las "Monarquías Absolutas" que, con el fortalecimiento de los Estados, conducen al expansionismo y las luchas por la hegemonía europea, que pasará de España a la Francia de Luis XIV. La música será utilizada por las monarquías absolutistas para engrandecerse frente al pueblo.

Se detecta una enorme crisis tanto económica (malas cosechas) como espiritual (enfrentamientos entre protestantes y católicos: "Guerra de los Treinta Años").

El Mercantilismo (autosuficiencia de cada país) impulsa la actividad colonial en busca de materias primas en otros continentes.

Se establecen las bases del pensamiento moderno (racionalismo y empirismo). España, muy sensible a la conciencia generalizada de crisis, la sublimará culturalmente: "Siglo de Oro".

Musicalmente suele dividirse en tres etapas bien diferenciadas (siguiendo a Bukofner, "La música en el Barroco"), siendo la última etapa la de mayor plenitud: Barroco Inicial (1580-1630), Barroco Medio (1630-1680) y Barroco Tardío (1680-1750)

2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Cuando hablamos de la palabra barroco nos estamos refiriendo a algo retorcido, complejo, por lo que dicha palabra era considerada como un insulto. La música barroca es música de contrastes tímbricos, melódicos, rítmicos, etc. Es la época del "Expresionismo Barroco", donde la visión pesimista del mundo, lleva al arte a deformarlo en su representación mediante la exageración expresiva, la búsqueda del contraste y el recargamiento artificioso. Musicalmente el minucioso fluir del discurso se asienta en cada pieza sobre un sustrato emotivo, estático y único.

La música pretende imitar la Naturaleza, moviendo los afectos del oyente, de ahí que la música sea el vehículo para describir y expresar sentimientos dramáticos, religiosos, etc. La técnica compositiva no sigue una estructura horizontal sino que se usará el sistema vertical o armónico. Aparece la técnica del Bajo Continuo o Bajo Cifrado.

Los Instrumentos se perfeccionan y los compositores plantean nuevas combinaciones y posibilidades sonoras. En el plano técnico, no hay que olvidar la gran escuela de "Luthiers" de Cremona (Amati, Guarnieri, Stradivarius, etc.), que mejoran su diseño.

Los Instrumentos más característicos del Barroco son la familia de cuerda de los violines, que sufren una gran transformación. Varios de los instrumentos del Renacimiento dejaron de usarse. No obstante, permanecieron: la trompeta, el trombón, la flauta, el órgano, el arpa, el clavicémbalo; y todos se perfeccionaron. Los nuevos son: la familia del violín, el oboe, el fagot, el timbal y la guitarra. En este período se definieron nuevas Formas Musicales de larga duración, básicas en la evolución posterior de la música como la sonata, la sinfonía o el concierto con solista. Se crean y destinan para grandes conjuntos instrumentales y vocales.

Las Formas Instrumentales se clasifican:

- Formas Mayores:
- Suite:

Proviene del vocablo francés y significa "serie", "sucesión" o "continuación". Es la unión en una sola obra de varias danzas de número indeterminado, de carácter y ritmo contrastante. Sólo tienen en común la tonalidad, pero no la modalidad. Tienen "Forma Binaria" (A, concluyendo en la dominante y B, retornando a la tónica). La sucesión típica de la suite es: Alemanda (movimiento moderado), Courante (movimiento vivo), Zarabanda (movimiento lento) y Giga (movimiento vivo).

Tienen la posibilidad de intercalar entre estas dos últimas otras como laBourré o Louré. Otras partes de la suite pueden ser: Obertura, Chacona, Gavota, Pasacalle.

Concierto:

Es una forma orquestal en tres movimientos (Allegro-Lento-Allegro) en "Estilo Concertado". Puede ser de dos tipos:

Concierto Grosso; (Creado por Corelli) Es un grupo reducido de instrumentistas solistas (Concertino) que contrasta con el resto de la orquesta (ripieno, tutti o grosso). Estructura poco definida, oscilando entre la fuga y la suite. El número de tiempos es indeterminado.

Concierto Preclásico; Un solista se enfrenta a toda la orquesta. El número de movimientos es inestable. Concierto Solista; Composición derivada de la anterior, en el que un solista se enfrenta a

toda la orquesta. Tiene tres movimientos, generalmente: vivo-lento-vivo. Los estribillos orquestales ("Rittornellos"), en diferentes tonalidades, se alternan con episodios libres de los solistas ("Solos").

- Formas menores:
- Sonata Barroca:

Es la música de cámara con movimientos contrastantes y etimológicamente significa "obra para ser sonada, escuchada". Existían dos tipos: A Solo (un solista con acompañamiento llamado "continuo", realizado por un clave y un bajo) y Sonata a Trío (dos solista más el "Continuo").

Tocata

Obra de un solo movimiento para instrumentos de teclado que sirve de introducción para otras composiciones de mayor envergadura. Destaca por su carácter de improvisación y adaptación al instrumento elegido, donde el intérprete demuestra su virtuosidad. Significa "obra para ser tocada".

Fuga:

Consiste en un solo movimiento escrito en estilo polifónico-contrapuntístico, en el que un solo motivo principal, un tema melódico ("Sujeto"), se ve sistemáticamente sometido a una continua imitación melódica que hace de melodía secundaria ("Contrasujeto").

Se alternan "Exposiciones" (temáticas, o sea, basadas en el Sujeto) y "Divertimentos" (secciones de contrapunto libres) concluyendo con el "Pedal" (nota mantenida en el bajo). Es divisible en tres partes: Exposición, Desarrollo y Stretto conclusivo.

Minué:

Se trata de una antigua danza francesa de ritmo ternario. J. S. Bach lo incorporó a la Suite y posteriormente pasó a formar parte de las sonatas y sinfonías como pieza tercera en el período clásico. Con Beethoven dio paso al Scherzo.

Preludio:

Es una pieza de un solo movimiento para instrumentos de tecla, que sirve de pórtico a otras obras mayores. Se suele utilizar ligado a la Fuga y a la Tocata.

Una vez explicadas las formas instrumentales pasamos a la clasificación de las <u>Formas Vocales</u>, que en éste período se dividen en:

- Profanas
- Ópera:

Etimológicamente, la palabra ópera deriva del término italiano Opus, que significa obra, de ahí que la ópera del barroco sea un espectáculo teatral-musical. Nace en Florencia hacia 1600 para recuperar la tragedia griega. Tiene antecedentes medievales (Misterios) y renacentistas (Madrigal Representativo de Monteverdi). Los primeros operistas son Peri y Montiverdi (Orfeo).

Inicialmente se denomina dramma per musica y todo el interés musical se concentra en una sola voz (monodía) que es la que lleva el texto, desplegando una melodía sencilla y clara (intermedio entre canto y recitar cantado), acompañada por simples acordes instrumentales que sirven de apoyo.

La ópera se divide en Actos, constituidos a su vez por varias Escenas (sucesión de acciones o relatos). La típica sucesión de Recitativo-Arioso-Aria/Conjunto, constituye una "Escena". Los elementos musicales que componen a la ópera son: Obertura: Introducción orquestal para ambientar, con luces apagadas y telón bajado. Presenta a veces las melodías principales.

Interludios: Pasaje instrumental entre dos escenas o actos de menor extensión. Recitativos: Un personaje canta narrando sucesos, acercándose al lenguaje hablado. Despliegan la acción declamando el texto con ligeras inflexiones de altura. Acompañamiento muy ligero y secundario. Arias: Canciones de lucimiento vocal en las que los personajes expresan sus sentimientos. Conjuntos: "Dúo", "Trío", etc....: variantes de las arias con diálogos de dos o más personajes. Arioso (mezcla de recitativo y aria). Coros (canciones en grupo). Romanza: Canto lírico-sentimental que tiene como sujeto el amor, sin estructura determinada. Concertante: Pieza colocada generalmente al final de un acto, en la que intervienen todos los componentes: personajes, coro y orquesta. Persigue conseguir un efecto apoteósico.

Ópera Seria;

Madura en Nápoles (A. Scarlatti: Griselda). Aristocrática y de tema mitológico, con pocos personajes. Sucesión poco coherente de recitativos y "Arias da Capo" (forma A-B-A) para el virtuosismo vocal de los divos o "castrati". "Obertura Italiana" (rápido-lento-rápido).

Zarzuela;

Se comienza a cultivar en España en la segunda mitad del s. XVII. Es un género con temática costumbrista, fantástica y mitológica al igual que la ópera, pero que alternan las partes habladas y las cantadas. Tiene origen en los entretenimientos musicales en el palacio de caza de Felipe IV. La primera zarzuela parece ser "El golfo de las Sirenas" (1657), con texto de Calderón de la Barca y música de autor desconocido.

Religiosa

La música religiosa responde a los planteamientos de la Contrarreforma que había promovido el Concilio de Trento y de la Reforma Luterana, cuyo máximo exponente será la música de Juan Sebastián Bach. En España florecen la Zarzuela y la Tonadilla. La armonía se hace más amplia y más rica, y poco a poco se va renunciando a la idea de que la armonía era una relación matemática.

Oratorio:

Significa "obra para ser cantada" y es una composición con partes líricas y dramáticas sobre textos bíblicos y religiosos, pero sin escenografía ni acción. Su origen musical deriva de los "Laudi Spirituali" (himnos) y del Motete. Surge muy relacionado a la ópera, pero las diferencias entre ambos son la temática religiosa y el carácter no representado del mismo. En su desarrollo intervienen: Prologo o Preludio, Narrador, Voces Solistas, Coro y la Orquesta. Destaca "El Mesías", de Haëndel. Por 1640 hay noticias de las primeras obras musicales denominadas *Oratorio*. La primera mención se encuentra en una carta del compositor y escritor romano Pietro Della Valle escrita en diciembre del 1640. Reporta de una función de un oratorio para Mariä Lichtmess en el hogar del compositor.

Cantata:

Etimológicamente significa música para ser cantada, por oposición a términos como sonata que se refieren a música instrumental. Es una sucesión de números vocales, para voz solista acompañada, dúos o coros. Se diferencia del Oratorio (Católico) por el carácter más lírico de sus arias y el mayor peso concedido al coro. Otra diferencia es que en la Cantata el tema puede ser religioso o profano y no demanda un montaje especial, mientras que en el oratorio la temática es religiosa y por su carácter dramático, exige cierta puesta en escena.

Dación:

Es una enorme cantata cuyo tema principal gira en torno a la pasión de cristo, hecha para la celebración de este suceso. Es decir, son Obras en las que se pone música a la "Pasión de Nuestro

Señor Jesucristo". Son para ser cantadas en Semana Santa y utiliza los mismos elementos que el Oratorio y la Cantata.

3. EL COMPOSITOR

George Frideric Handel ó Jorge Federico Händel (24 de febrero de 1685 - 14 de abril de 1759) Nació en la ciudad de Halle, ubicada en el centro este de la actual Alemania, en el seno de una familia sin tradición musical. Haëndel representa junto a J.S.Bachy G.P.Telemann la culminación del Barroco musical.

Su padre era barbero y cirujano al servicio de los príncipes y había decidido que su hijo sería un abogado, pero cuando observó el interés de Händel por la música (la cual estudiaba y practicaba en secreto) y con la ayuda del príncipe de Sajonia, cambió de idea y se mostró dispuesto a pagarle los estudios de música.

De esta forma, Händel se convirtió con tan solo diez años en alumno del principal organista de Halle, Friedrich Wilhelm Zachau, las únicas clases a las que asistió en toda su vida. El maestro le enseñó a tocar el órgano, el cémbalo y el violín, pero también cumplió el deseo de su padre, a pesar de haber fallecido y se inscribió en 1702 en la Universidad de Halle para estudiar Derecho y este mismo año accede a la plaza de organista catedralicio en su ciudad natal.

En 1703 se trasladó a Hamburgo y encontró un trabajo como violinista en la ópera; acompañado de Matheson hizo un viaje a Lübeck para escuchar el organista Buxtehude. En 1704 compuso la "Pasión según San Juan"; tuvo un duelo a espada con Matheson, en el que estuvo a punto de perder la vida, salvándose gracias a que la punta de la espada de su enemigo se rompió al chocar con un botón de la casaca: inmediatamente se reconciliaron y juntos participaron en los ensayos de "Almira", la primera ópera de Händel, que fue estrenada con éxito el 8 de enero de 1705; a ella sucedió la ópera "Nerón", representada en febrero del mismo año.

Händel conoció al príncipe Fernando, hijo y heredero del duque de Toscaza y aceptó su invitación para viajar a Italia, donde pasó más de tres años. En Italia, se representaron obras suyas en Florencia, Roma, Nápoles y Venecia, y al mismo tiempo Händel escribió música nueva, inspirado por la música de aquel país. Sobre todo, estudió y perfeccionó la forma de combinar su música con textos en italiano.

En Florencia estrena su ópera "Lucrecia", que se dice que fue escrita para una dama que reveló a Handel no solamente la belleza del canto, sino también los encantos de las italianas. Llegó a Roma al año siguiente, admirando en toda su grandeza el canto de la Iglesia Católica. De regreso a Florencia hizo representar su ópera "Rodrigo" que le reportó, además de un gran triunfo, el favor del Gran Duque y de la cantante Victoria Tarquini. Entonces fue a Venecia, considerada en aquella época como la metrópoli musical de Italia, y que poseía quince teatros de ópera: allí conoció al príncipe de Hannover, Ernesto Augusto, y al duque de Manchester, embajador de Inglaterra, que lo animaría a hacer un viaje a este país y más tarde a radicarse en Londres.

Durante sus años italianos, que también le llevaron a Venecia y Nápoles, Handel no sólo ejercitó en la ópera, género rey, y en sus formas vocales emparentadas, el oratorio y las cantatas de cámara, sino también en las principales formas de música instrumental, el concierto y la sonata.

Gracias a la alta calidad de sus interpretaciones, conoció a importantes músicos y compositores italianos de la época, como Scarlatti, Corelli y Marcello, amistad especialmente con Alejandro y Domenico Scarlatti: el duelo virtuosista con este último fue un acontecimiento en la vida musical romana, duelo de triunfo dividido, pues H. y Scarlatti quedaron sin rival en el órgano y en el clavicémbalo, respectivamente.

En 1710, abandonó Italia y comenzó a trabajar como compositor y director de orquesta de la corte de Hannover, Alemania. Pero, al igual que ocurrió con su estancia en Halle, no permaneció en este puesto durante mucho tiempo y a finales de este mismo año su inquietud le obligó a pedir una licencia para ir a Londres, donde fue presentado a la reina Ana, quien le encargo la creación de una ópera y así surgió la ópera "Rinaldo" (1771), terminada en catorce días y llevada a escena el día 14 de febrero de 1711 con gran éxito. Su vida en Londres es un titánico resumen de triunfos y de caídas

En homenaje a la reina Ana Estuardo, escribió una Oda para su cumpleaños denominada "Birthay Ode for Queen Anne", primera obra suya escrita sobre un texto inglés. Esta obra gustó a la destinataria, y le dijo al compositor que compusiera otra obra para conmemorar la conclusión, satisfactoria para Inglaterra, de la guerra de Sucesión española. Dicha obra, "Te Deum", gustó tanto a la reina que le pasó una renta anual de doscientas libras esterlinas.

En 1714, murió la reina Ana y para sucederle, el elector de Hannover, fue nombrado rey con el nombre de Jorge I de Inglaterra. Después de algunos problemas con Händel, volvieron a reconciliarse, le dobló la cantidad de la pensión y fue nombrado tutor de los hijos del rey. Bajo el mecenazgo del duque de Chandos, compuso su oratorio "Esther" y las 11 anthems Chandos para coro, solistas y orquesta (1717-1720).

En 1719 el rey le concedió una subvención para fundar la Royal Academy of Music (centro del que fue presidente), destinada a los espectáculos operísticos. Allí se estrenaron algunas de sus grandes óperas: "Radamisto" (1720), "Julio César" (1724), "Tamerlano" (1724) y "Rodelinda" (1725). En 1727 Händel obtuvo la nacionalidad británica. El año 1728 la Royal Academy se derrumbó; no obstante, al año siguiente fundó una nueva compañía. En 1734 se vio forzado a trasladarse a un nuevo teatro por las presiones de la Opera of the Nobility, compañía rival, y continuó componiendo ópera hasta 1737, año en que las dos empresas dejaron de funcionar. En 1737, un ataque de parálisis le obligó a permanecer una temporada sin actividad; afectado del costado derecho, con el cerebro lesionado y con la mano derecha paralizada. Su depresión era tan grande, acosado por las deudas y el sufrimiento, que se negaba a curarse; al fin, algunos de sus amigos consiguieron mandarlo a las termas de Aix-Chapelle: se recuperó como de milagro.

Para compensar pérdidas, Haëndel introdujo la costumbre de presentar oratorios en la temporada de Cuaresma, durante la cual no estaba permitido ofrecer espectáculos profanos ni óperas. La composición de los primeros oratorios no fue fácil, ya que el obispo consideró casi como pecado la representación cantada de la Biblia. Además, en los entreactos él mismo interpretaba al órgano composiciones suyas, que eran muy admiradas. La fórmula tuvo éxito y lo que aparentemente nació por una necesidad de tipo económico acabó convirtiéndose en la principal actividad del compositor en la última etapa de su vida.

Las dos últimas óperas italianas de Haëndel, "Imeneo y Deidamia", fueron un auténtico fracaso. Entonces se retiró a su casa en el campo. Hasta allí llegó una oferta del duque de Devonshire, lord lugarteniente de Irlanda. Y decía que le esperaba en Dublín, donde su música era muy apreciada y se interpretaba con frecuencia. También le rogaba que compusiera un Oratorio con fines de

beneficencia. Haëndel lo compuso en veinticuatro días: "El Mesías". El estreno de esta obra fue todo un éxito.

A su elevada edad para aquella época, Haëndel se encontraba en buen estado de salud, y continuó componiendo oratorios hasta 1751, entre los que se incluyen obras maestras como "Sansón" (1743) y "Salomón" (1749). A partir de 1750, operado tres veces de cataratas, la última vez en noviembre en 1752, se fue quedando ciego. Un día, mientras componía el oratorio "Jefta", se quedó completamente ciego. El 6 de abril de 1759 Haëndel sufrió un colapso y murió durante la ejecución del El Mesías que una vez más cantaba con fines de beneficencia. Murió el sábado Santo 14 de abril de ese mismo año. El día once había escrito:

"Quisiera morir en Viernes Santo, en la esperanza de reunirme a Dios, mi dulce Señor y Salvador, el día de su Resurrección".

Los ingleses le enterraron en la Abadía de Westminster el 20 de abril de 1759, al lado de los grandes hombres de la patria.

Händel compuso 32 oratorios, 40 óperas, numerosas piezas musicales para misas, 110 cantatas, 20 conciertos, 39 sonatas, fugas y suites, y otras obras orquestales pero sus obras más representativas son:

Oratorio "El Mesías", Concierto para órgano nº7. Música Acuática (Water Music). Música para los reales fuegos artificiales (Fireworks). Himno de coronación "Zadok the Priest". Óperas: *Agrippina*, *Rinaldo* y Julio César.

4. LA OBRA: "MÚSICA ACUÁTICA".

Cuenta la historia que el patrón de Haëndel, el Elector de Hannover, le otorgó permiso para viajar a Inglaterra en 1712. George estaba deseoso de que su Kapellmeister se hiciera famoso en Londres, pero esperaba que Haëndel regresara después de un cierto tiempo. Las óperas del compositor lograron gran éxito y Haëndel se sentía reacio a volver. Como seguía demorando su viaje de regreso, Georg se sentía cada vez más molesto.

En 1714, por un giro inesperado de los acontecimientos, George fue coronado como el rey Jorge de Inglaterra. Cuando el nuevo gobernante llegó a Londres, Haëndel se sintió comprensiblemente preocupado. Temía la inevitable confrontación con el patrón al que había estado ignorando durante años.

El rey todavía estaba enfadado con el compositor, pero reconocía que Haëndel era el músico más importante de Inglaterra. Los compositores importantes merecen respeto, especialmente de parte de un monarca que se considera a sí mismo como un conocedor de la música. Era necesaria una reconciliación.

No está claro exactamente cómo Haëndel recuperó los favores de Jorge. Según una historia popular, la Música Acuática cumplió su papel. Jorge había traído con él al barón Von Kielmansegge desde Hannover. El barón aportó un plan que curaría las heridas entre el compositor y el rey.

Jorge había decidido dar una fiesta acuática. Los festejos debían tener lugar en una barcaza, que flotaría río abajo por el Támesis, desde Whitehall hasta Limehouse, donde la fiesta real se detendría para la cena.

Kielmansegge convenció a Jorge de que hubiera una segunda barcaza que lo siguiera cerca, en la que los músicos proporcionan distracción adecuada. El barón secretamente arregló para que fuera Haëndel el que compusiera la música. Jorge encontró la música encantadora y la alabó excesivamente. Preguntó la identidad del compositor y al descubrir que era Haëndel, el rey le perdonó y perdonó, restaurando así sus favores con él.

Haëndel compuso la Música Acuática (Water Music) originariamente en 1715, aunque algunos movimientos ya existían como parte de otras piezas. La obra fue estrenada en Londres, el 22 de agosto de 1715.

Una versión que también se escuchó por primera vez en Londres, el 17 de julio de 1717, probablemente incluía movimientos recientemente compuestos. Según una historia popular la obra sirvió para reconciliar al compositor con el rey Jorge I de Inglaterra.

La estructura de la Música Acuática no es del todo original, puesto que no sobrevive ningún manuscrito autógrafo y en las copias conservadas hay diferencias en cuanto al nombre y orden de los movimientos, de ahí la disparidad entre las versiones.

Se cree que la composición de Haëndel pudo estar formada en un principio por dos suites a las que fue añadiendo movimientos con cornos de caza y trompetas.

John Walsh publicó en vida del compositor selecciones de la obra, pero la serie completa no se publicaría hasta 1788. No se conoce el orden original de los movimientos dentro de cada suite y actualmente, los movimientos se escuchan en diferente secuencia.

Los expertos consideran lógico dividir la música en Tres Suites ya que cada una está en una tonalidad diferente y presenta una instrumentación característica, aunque existen autores que suelen juntar las dos últimas. Se cree que cada suite corresponde a un momento determinado del paseo posiblemente al viaje río abajo, la cena y el viaje de vuelta:

Suite No.1 es en Fa mayor. En ella sobresalen las trompas. Para el paseo de ida. Se compone de: Ouverture (Grave-Allegro-Adagio e staccato), Allegro-Andante-Allegro, Passepied, Air, Bourré, Allegro, Hornpipe y Menuet.

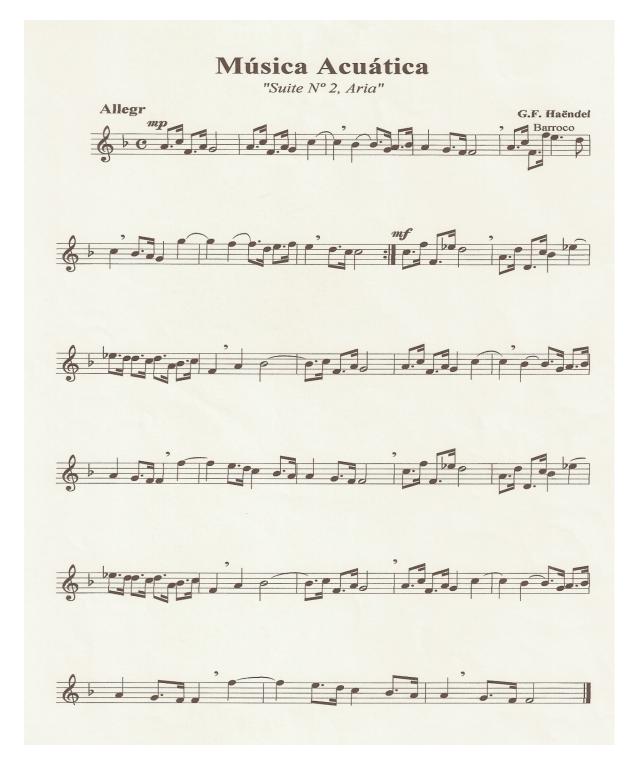
Suite.3 en Sol mayor. Usa flautas que la dotan de un talante más recogido y delicado para acompañar en la cena, mientras las barcazas estaban ancladas. Se compone de: Sarabande, Rigaudon, Menuet I-II y Gigue I-II.

Suite No.2 en Re mayor. Tiene un carácter festivo y militar gracias al protagonismo de las trompetas. Para la posterior fiesta en el barco en el paseo de vuelta. Se compone de: Allegro, Hornpipe, Lentement, Bourrée y Menuet.

Las suites en Fa mayor y Re mayor están fuertemente orquestadas, con cornos (en ambas suites) y trompetas (sólo en la de Re mayor). Haëndel utilizó un sonido tan resonante para que la música pudiera oírse a través del agua.

5.- PARTITURA

Bibliografía

- _ Aránjo, J. (2002). Vive la música. (4 volúmenes). Madrid: Parramón.
- _ Dionisio de Pedro. (1992). Teoría completa de la música. Madrid: Real Música.

- _ Equipo Editorial Salvat. (2000). Diccionario de música Clásica. Barcelona: Salvat.
- _ www. Biografiasyvidas.com

Autoría

- Nombre y Apellidos: Ana belén Pozo Caballero.
- Centro, localidad, provincia: C.P.R. GUADIATO. Fuente Obejuna. Córdoba.
- E-mail: Jarotita@hotmail.com