

Sesión 12

Esta sesión sigue dedicada a la música del barroco, pero en esta ocasión para mostrar cómo es una época en la que se desarrolla una unión entre la música y la expresión de las emociones.

Continuaremos con las similitudes que los musicólogos han encontrado entre la música barroca y el estilo de música del siglo XX: el jazz.

Por último, dado que este año 2020 se conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, escucharemos música creada por los judíos de origen hispano que fueron expulsados de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV, es la música sefardí.

El Barroco y la doctrina de las emociones.

En el Barroco se desarrolla de una manera excepcional la ópera. Por una parte está la ópera seria, patrocinada por las cortes y la aristocracia, y por otra parte están compañías de ópera gestionadas por empresarios y músicos. Este desarrollo de la ópera, con una gran aceptación por parte del público, hará evolucionar la música. El público demandará música que exalte sus emociones y que la música vaya acorde con la trama teatral. Se desarrolla así una música que pretende provocar emociones. Se crea así una doctrina musical en la que se estandarizan patrones musicales para representar afectos. Para expresar alegría se usaba el modo mayor, la consonancia, el registro agudo y el tiempo rápido. Para representar la tristeza, el modo menor, la disonancia, el registro grave, las escalas descendentes y el tempo lento. Las notas se ligan cuando se quiere mostrar nostalgia y se destacan cuando van a mostrar alegría. En este orden de cosas, el Barroco propone contrastar el movimiento y el reposo, la alegría y la nostalgia, la calma y la agitación. Los claroscuros y teatralización de la arquitectura, la pintura y la escultura pasan a la música en forma de la búsqueda de planos sonoros con la orquesta y los solistas, adornando las melodías con trinos y cadencias, buscando matices en las voces como no se habían buscado antes.

Algunos ejemplos de esta manera de entender la música lo tenemos en los siguientes ejemplos:

Adagio en G menor para cuerda y órgano

Albinoni/Giazotto

<https://www.youtube.com/watch?v=taLRqIC93ek>

El tempo elegido (adagio) así como la línea melódica descendente evoca sentimientos de nostalgia, incluso tristeza en este movimiento atribuido Albinoni, aunque al parecer fue compuesto por Giazotto a mediados del s. XX siguiendo las pautas de composición de Albinoni.

Intérprete: **Academy of St. Martin-in-the-Fields**, dirigido por **Sir Neville Marriner**

Neville Marriner fundó el conjunto Academy of St.-Martin-in-the-Fields de Londres como un pequeño grupo de cuerda. El nombre del grupo proviene de la iglesia St Martin-in-the-Fields, de Trafalgar Square, donde la orquesta da conciertos desde su fundación en 1959. Las actuaciones iniciales, como orquesta de cuerda en la Iglesia St. Martin-in-the-Fields, jugaron un papel clave en la reactivación de las actuaciones barrocas en Inglaterra.

Concierto para flauta en D “ Il Gardellino”

Cantabile Antonio Vivaldi

<https://www.youtube.com/watch?v=2jS-X5aeqKQ>

En esta interpretación de **Emmanuel Pahud** podremos observar, si la comparamos con otros intérpretes, el estilo barroco de interpretación, en el sentido de la libertad con que se interpreta una partitura, añadiendo cadencias y adornos sobre todo en los finales de frases y periodos.

Il Gardellino, en su movimiento “cantabile” evoca momentos bucólicos, entorno de naturaleza y caminar lento y contemplativo.

Emmanuel Pahud, nació en 1970 en Ginebra, Suiza. Comenzó sus estudios de flauta a la edad de seis años en Roma. En 1990 consiguió el Primer Premio en el Conservatorio Nacional Superior de París. Consiguió primeros premios en las competiciones internacionales de Kōbe en 1989, Duino en 1988 y Ginebra en 1992, donde fue galardonado con 8 de los 12 premios especiales.. Asimismo, ha sido laureado por la Fundación Yehudi Menuhin y por la International Tribune for Musicians de la UNESCO. Colabora con diversas agrupaciones musicales y orquestas, y su discografía es amplísima, abarcando un repertorio de flauta de todas las épocas. Desde 1996, es artista exclusivo del sello EMI CLASSICS.

ARCANGELO
CORELLI
(1653-1713)

Se dedicó a la dirección musical y a la composición, creando una obra escasa pero de gran valor e influencia en la historia de la música, que dejó inmediatas huellas en Händel y Bach. Corelli fue el primer compositor que alcanzó la fama musical sin dedicarse a la música cantada.

En 1681 publicó su primera colección de sonatas en forma de trío, destinadas a tocarse en iglesia, al igual que la tercera (1689); la segunda (1685) y la cuarta (1694) fueron compuestas para cámara. Publicó asimismo una colección de sonatas para violín y bajo (1700), y finalmente sus célebres concerti grossi, publicados póstumamente en 1714. Su obra alcanza la madurez del estilo barroco italiano, con la culminación del concerto grosso. Violinista virtuoso, su desarrollo técnico del violín convirtió sus composiciones en el fundamento de la escuela violinística clásica, que hoy día mantiene aún su vigencia pedagógica. Corelli murió en la cumbre de la fama, y fue inhumado en el Panteón de Roma.

Concerto Grosso nº 2 en Fa.

Arcangelo Corelli

Vivace-allegro Adagio-Vivace-Allegro- Largo andante

<https://www.youtube.com/watch?v=ZnxTz8ajoaI>

Mov.2º: Allegro I Musici

Un pequeño núcleo instrumental toca aparte del grueso de la orquesta. Se crean así dos planos sonoros que van dialogando. Alternan secciones lentas y rápidas, siendo fieles a la doctrina de las emociones e incluyen elementos imitativos propios del estilo barroco antiguo, pero anticipan el paso a los conciertos clásicos.

I musici es una orquesta de cámara italiana con sede en Roma. Está formada por seis violines, dos violas, dos violonchelos, un contrabajo y un clavecín.

Formada en 1951 e integrada por virtuosos instrumentistas, fue deliberadamente creada sin un director para resaltar la libertad individual de cada miembro. Su repertorio está formado en su gran mayoría por obras del barroco italiano, donde destacan sus interpretaciones de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Con más de 60 años de historia ininterrumpida, son actualmente el conjunto de cámara más antiguo en activo.

Durante su carrera han grabado numerosas obras de autores de los siglos XVIII, XIX y XX, en una producción que supera el centenar de CD y LP. Algunas de sus obras han sido merecedoras de numerosos premios de la crítica especializada

El Barroco y el jazz.

El bajo continuo y el papel que los compositores barrocos otorgan a los solistas, dándoles libertad interpretativa son dos características de muchas composiciones del Barroco. Similar situación se da con el Jazz. El Jazz se apoya en una base grave, normalmente protagonizada por el piano o por el contrabajo, y sobre esa base armónica el solista desarrolla una melodía con variaciones e improvisaciones. Desde el punto de vista rítmico coinciden el jazz y el barroco en el gusto por utilizar ritmos contrastados. Claro está el Jazz no es Barroco, ya que los ritmos, timbres y armonías utilizadas son muy diferentes de las utilizadas en los siglos XVII y XVIII

Night in Tunisia Mile Davis.

<https://www.youtube.com/watch?v=KxibMBV3nFo>

Arrancan los graves y percusión con la base rítmica que se va a repetir casi durante toda la obra como un "obstinato"

Una primera frase, que va a ser la principal y sobre la que después irán evolucionando las siguientes interpretaciones en estilo libre. Oímos la trompeta con sordina y después a campana abierta. El saxo y la guitarra hacen breves intervenciones que dan paso al retorno al tema principal sin variaciones para terminar con el solo de bajos en su obstinato.

Fuga

Tocata y Fuga en Re menor BWV538 J.S. Bach

<https://www.youtube.com/watch?v=ilnllTx5iCU>

interpretada por Karl Richter en una grabación en la que puedes apreciar la dificultad de éste instrumento en el que varios teclados, incluido el que se acciona con los pies, hacen sonar diferentes registros, y cómo un ayudante abre o cierra palancas para modificar la tímbrica y hacer sonar unas trompetas u otras.

La fuga es una forma musical que nace del canon y el estilo imitativo junto con el desarrollo del contrapunto. La palabra latina fuga significa huida, porque parece que las voces huyen unas de otras sin alcanzarse nunca. En J.S. Bach la forma de imitación se desarrolla a partir de

tema y contratema que van siendo ejecutados alternativamente por las distintas voces en estilo imitativo aunque incluyendo diversas modificaciones hasta crear una arquitectura sonora en la que todas las voces y temas encajan desde el punto de vista contrapuntístico.

Música sefardí

Coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, echamos la vista atrás para recordar la música de los judíos de origen hispano, los sefardíes.

Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en los reinos de Castilla y Aragón, hasta su expulsión en 1492 y que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición.

Los expulsados emigraron al Norte de África, a las tierras del entonces extenso Imperio Otomano o a algunos países de Europa, como el sur de Francia, Italia o la cercana Portugal.

Sin perder nunca su seña de identidad judía ni la consciencia de sus orígenes hispánicos, el mundo sefardí fue integrando múltiples influencias de los pueblos en cuyo entorno se desarrolló: La música sefardí es resultado de una mezcla entre las melodías orientales y árabes que junto a otros tipos de melodías occidentales, se ha ido transformando con el paso de los siglos en bellísimas canciones, una verdadera síntesis de las Culturas Mediterráneas. El repertorio que hoy conocemos como música tradicional sefardí ha llegado hasta nosotros utilizando principalmente la vía oral como medio de transmisión.

La diversidad de instrumentos que enriquece esta música da paso a un sinfín de colores y posibilidades de texturas.

En Europa existen varias agrupaciones que desde hace algunos años han venido desempeñando una importante labor de recuperación, grabación y difusión en concierto de la música sefardí. Entre las más conocidas están Hespérion XXI, que bajo la dirección de Jordi Savall han recopilado una importante

cantidad de material. También Alia Musica, bajo la dirección de Miguel Sánchez, trabajó la música judeo-española en Andalucía.

“Esta montaña d'enfrente” es una popular canción sefardí con tema de

amor y lejanía, letra en forma de **copla**: versos de métrica de arte menor (ocho sílabas) y rima asonante (sólo las vocales) en los versos pares. Intérprete, Soledad Bravo.

https://www.youtube.com/watch?v=jj05DPuDv_g

Esta montaña d'enfrente
s' aciende y va quemando,
allí pedrí al mi amor,
m'asento y vo llorando.

Arvolico de menekshe
en la montaña emplantado,
lo enflorecí y lo engrandecí,
otros te están gozando.

Secretos quero descubrir,
secretos de mi vida,
el cielo quero por papel,
la mar quero por tinta.

Los árvoles por péndola
para escribir mis males,
no hay quien sepa mi dolor,
ni ajenos ni parientes.

Soledad Bravo (Logroño, España, 13 de

noviembre de 1943) es una cantante venezolana de origen español. Entre su numerosa discografía, grabó en 1979 su disco “cantos sefardíes. A esta época corresponden otros discos vinculados con la canción protesta y el acercamiento a la “Nueva trova cubana” y la “Nueva canción latinoamericana”. A partir de los 80 incorpora en sus canciones los ritmos de salsa, bolero y jazz.

