

VOCABULARIO BARROCO

Ritmo en música , se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y débiles en una composición.

En un sentido más amplio, el ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes , especialmente de la música, la poesía y la danza . También puede detectarse en los fenómenos naturales.

Compás (música) - Se entiende por compás la división rítmica de fragmentos de igual duración que se lleva a cabo en una obra. es la división del tiempo en partes iguales. También se define como la unidad de tiempo que sirve para medir la duración de las notas y de sus silencios. Cada una de las divisiones realizadas constituye un compás.

En terminología musical , el tempo es una serie de términos en italiano con los que se expresa la velocidad de una obra, es decir la frecuencia en el tiempo de los golpes de expresión sonora o rítmica de la composición.

Una melodía es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La melodía parte de una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical, como sería en un acorde donde los sonidos son simultáneos. Sin embargo, dicha sucesión puede contener cierto tipo de cambios y aún ser percibida como una sola entidad. Concretamente, incluye cambios de alturas y duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y calidad. La palabra llegó al castellano proveniente del bajo latín "melodia", que a su vez proviene del griego "meloidia" (canto, canto coral), formada por "melos" (canción, tonada, música, miembro de una tonada) y el griego "oidia" (canto), de aeidein (cantar).

La armonía , en la terminología musical, es el arte de combinar varios sonidos simultáneamente, formando grupos de sonidos acordes (tres o más sonidos ejecutados simultáneamente) que se suceden e interrelacionan de acuerdo a determinadas normas (que dependen del sistema armónico elegido). Es, además, el arte de la formación y encadenamiento de una sucesión de acordes o grupos de sonidos.

Una sinfonía es una obra para orquesta, usualmente separada en cuatro movimientos , cada uno con un tempo y estructura diferente. La forma de la sinfonía ha variado con el tiempo.

El tamaño de la orquesta necesaria para interpretar una sinfonía, en general, ha crecido con el tiempo: mientras una orquesta de cámara con un par de docenas de instrumentos es suficiente para interpretar una sinfonía de Joseph Haydn , una de Gustav Mahler puede requerir varios centenares de

intérpretes.

La sinfonía probablemente alcanzó su madurez con Ludwig van Beethoven . Sus sinfonías usualmente tenían un primer movimiento Allegro de forma sonata , un movimiento lento (a veces en forma de tema y variaciones), un movimiento con ritmo ternario (usualmente un scherzo , anteriormente lo común era un minué y trio), para finalizar con otro movimiento rápido (rondó , existen sinfonías con un último movimiento escrito como forma sonata).

A pesar de que hasta ese momento las sinfonías eran obras puramente orquestales, la última sinfonía de Beethoven , su Novena Sinfonía concluye con un movimiento para orquesta, coro y solistas. Gustav Mahler incluiría frecuentemente coros y solistas en sus sinfonías.

Etimológicamente, polifonía , viene del griego, polufonía , que significa mucha voz . En la música se reconoce como un conjunto de sonidos simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando su independencia, formando así con los demás un tono armónico.

El bajo continuo (también: bajo cifrado, de it.: basso continuo) es el modo de notar la estructura armónica de un acompañamiento , cuando solo el bajo está notado en el pentagrama . Las armonías se anotan en cifras encima del bajo. Comúnmente, la armonía del bajo continuo se improvisa . El bajo continuo fue el determinante de la música barroca. En la historia de la música, se habla frecuentemente de la "edad del bajo continuo" como sinónimo del barroco .

Generalmente, el bajo continuo es ejecutado por un instrumento de teclas (cembalo, órgano , piano) que improvisa las armonías y un instrumento de bajo (viola de gamba , un violonchelo o un fagot) que ejecutan solamente la línea escrita de bajo.

Variaciones Goldberg , originalmente Aria con variaciones diversas para clave con dos manuales , (Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicembal mit 2 Manualen), es el nombre de una obra para teclado cuya composición fue completada por Johann Sebastian Bach en 1742 , cuando era Kantor en Leipzig , y que fue publicada el mismo año por Balthasar Schmid, como la cuarta parte de su Clavier-Übung . La primera parte del Clavier-Übung consiste en las Seis partitas de 1731 . El Concierto italiano y la Obertura francesa aparecieron en 1735 como la segunda parte y la tercera parte fue publicada en 1739 incluyendo la Misa para órgano y los Cuatro duetos para clave .

Las Variaciones Goldberg están referenciadas como BWV 988 en el catálogo BWV de su obra.

Esta obra es la primera de una serie de importantes obras contrapuntísticas que Bach escribió al final de su carrera: La ofrenda musical , (Das musikalische Opfer), de 1747 ; las variaciones canónicas Von Himmel hoch , (Kanonischen Veränderungen über "Von Himmel hoch"), de 1747-48 y El arte de la fuga , (Die Kunst der Fugue).

Según explica el biógrafo de Bach Johann Nikolaus Forkel, en la biografía de Bach que publicó en 1802, las variaciones fueron encargadas a Bach por el conde Hermann Carl von Kayserlingk (1696 - 1764) de Dresde para que el clavicordista de su corte Johann Gottlieb Goldberg (1727 - 1756) le entretuviese con ellas durante las noches de insomnio del conde. El conde recompensó de forma generosa a Bach con una copa de oro que contenía un centenar de louis d'or , el equivalente a 500 táleros , casi el sueldo de un año como Kantor de la Thomaskirche de la misma ciudad de Dresde. La obra ha llegado a ser una de las piezas más apreciadas por los amantes de la música clásica .

Un prelude es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, que puede servir como introducción a los siguientes movimientos de una obra que son usualmente más grandes y complejos. Muchos preludios tienen un continuo ostinato debajo, usualmente de tipo rítmico o melódico . También hay algunos de estilo improvisatorio . El prelude también puede referirse a una obertura , particularmente a aquellos de una ópera , oratorio o ballet .

El "prelude" en su origen consistía en la improvisación que hacían los músicos con sus instrumentos para comprobar la afinación. Inicialmente como forma musical, era una pieza que introducía a otra más extensa. De los siglos XV a XVII se compusieron preludios no ligados a ninguna obra extensa, improvisados.

Fue durante el siglo XVIII cuando el prelude se asocia a la fuga con Johann Sebastian Bach en su obra "el clave bien temperado" -escrita para enseñarnos la existencia de la tonalidad - y así, la forma alemana "prelude y fuga" alcanza su máxima cumbre en las obras compuestas para órgano y piano.

Fuga es una forma de construcción musical, con un procedimiento de creación y estructura muy determinados. Su composición consiste en el uso de la polifonía vertebrada por el contrapunto entre varias voces o líneas instrumentales (de igual importancia) basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. Cuando esta técnica se usa como parte de una pieza mayor, se dice que es una sección fugal o un fugato . Una pequeña fuga se llama fughetta .

Johann Sebastian Bach es el más destacado: llevó la fuga a máximo esplendor en su obra El arte de la fuga (1749-1750). Durante los siguientes siglos se "redescubrió" la fuga: casos famosos son la Gran Fuga para cuarteto, opus 133 (1825) de Beethoven , y los 24 preludios y fugas opus 87 de Shostakovich .

Una suite es una pieza musical compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danzas barrocas. La suite está considerada como de las primeras manifestaciones orquestales de tipo moderno. Para que se mantuviera unidad interna, todos los pasajes de una suite se componían en la misma tonalidad, o en su relativo menor. Otras veces se presentaba un tema musical en diferentes danzas. Por ello se ha considerado este género un antecedente de la forma sonata que se origina en el siglo XVII . Las danzas tenían una forma binaria simple, es decir, dos secciones más o menos iguales. Una suite constaba de unos diez movimientos. Solía comenzar con un prelude. La primera danza podía ser una allemande , de ritmo rápido; luego una courante

y una zarabanda : una bourrée , de tiempo moderado, y así sucesivamente, para finalizar con una danza viva, como la Giga (danza) . La suite tuvo su apogeo con Händel y Johann Sebastian Bach durante el siglo XVIII . Al finalizar el barroco, la suite es una forma musical sofisticada que mezcla distintas tonalidades, contrasta materiales temáticos presentándolos al inicio de la pieza y reexponiéndolos en su final. Anuncia, en definitiva, el origen de la sonata , que reemplazará a la suite como género instrumental en la segunda mitad del siglo XVIII .

Además, la suite está formada por piezas básicas y piezas no básicas .

Piezas básicas: Allemande (danza cortesana para una línea de parejas)

Courante (danza viva)

Zarabanda (danza pausada de origen español)

Giga (danza rápida y llena de vida)

Piezas no básicas Rondó

Bourrée

Rigodón

Gavota I y II

Pavana

Gallarda

Minueto I y II

Passepied

Siciliana

Pasacalle

Chacona

Musette

Hornpipe

El concierto es una forma musical usada aproximadamente desde el año 1600, durante el barroco . En el periodo clásico y romántico usualmente uno de sus movimientos adopta la forma sonata . En el periodo clásico comienza a estar compuesta para un instrumento solista y orquesta, situación que se mantiene en el periodo romántico.

En los conciertos para instrumento solista y orquesta existe un momento donde el solista toca sin acompañamiento, exponiendo su técnica. En los periodos clásico y romántico, esta parte, denominada *cadenza* , frecuentemente no era escrita en la partitura, siendo improvisada o escrita por el instrumentista de acuerdo a sus gustos y capacidades. Muchas de estas *cadenzas* fueron publicadas y aún hoy diferentes interpretaciones del mismo concierto pueden incluir *cadenzas* escritas por diferentes compositores.

Generalmente se pueden distinguir en la música clásica tres tipos de concierto :

- **Concierto Barroco** : Participan uno o dos instrumentos acompañados por una pequeña orquesta barroca.
- **Concierto Clásico**: Participan generalmente un instrumento solista que juega a preguntas y respuestas con la orquesta acompañante. Suelen constar de 3 movimientos: El primer movimiento suele ser allegro, y sigue la forma sonata . El segundo movimiento suele ser lento, generalmente adagio o andante . Sigue una estructura bitemática. El tercer movimiento suele ser rápido, generalmente rondó o minuetto .
- **Concierto Romántico o Virtuoso**: Participan un instrumento solista ,con gran capacidad expresiva y virtuosismo, que centra la atención del concierto . La orquesta suele tener una finalidad acompañante.

El *concerto grosso* (plural *concerti grossi*) (italiano para gran concierto) era una popular forma de música barroca usada por un conjunto musical que generalmente tenía de cuatro a seis movimientos en los cuales el material musical era pasado entre un pequeño grupo de solistas (un *concertino*) y una orquesta completa (un *ripieno*).

El término *contrapunto* se refiere a una parte de la teoría musical que estudia la técnica que se utiliza para componer música polifónica mediante el enlace de dos o más melodías (también denominadas voces o líneas) independientes que se escuchan simultáneamente.

Sonata es el nombre dado a distintas formas musicales , empleadas desde el barroco hasta las experiencias más rupturísticas de la música contemporánea .

Por sonata se entiende, según el modelo clásico, tanto a una pieza musical completa, como a un procedimiento compositivo que utiliza dos temas generalmente contrastantes. Este procedimiento es conocido como "forma sonata".

La música de cámara es una forma de música académica , escrita para un pequeño grupo de instrumentos, que tradicionalmente podían ser ubicados en una sala palaciega. Hay dos detalles que permiten caracterizar cabalmente una obra de cámara: 1) cada músico toca una parte diferente y 2) no hay director: los músicos deben estar ubicados de manera de poder mirarse entre sí, para lograr la mejor coordinación. No se incluyen las obras para instrumentos solos (eso deja de lado toda la literatura para piano solo y composiciones como las sonatas y partitas para violín o las suites para violoncello, de Bach). La palabra cámara implica que la música puede ser ejecutada en una habitación, con una atmósfera de intimidad

tipos de sonata En la época de Arcangelo Corelli se practicaban dos formas bajo el nombre de sonata: la sonata da chiesa , habitualmente para violín y contrabajo , compuesta habitualmente por una introducción lenta, un allegro a veces fugado , un cantabile y un final enérgico, en forma de minuet ; y la sonata da camera , compuesta de variaciones sobre temas de baile, que desembocaría en la suite o partita .

La ópera es un drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio , se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical , la zarzuela y la opereta .

Recitativo , es una forma de composición usada comúnmente en óperas , oratorios , cantatas y obras similares, que se describe como un discurso melódico acompañado con música.

El recitativo es fácilmente diferenciable del florido aria , ya que el ritmo y los contornos melódicos del recitativo generalmente se asemejan a los del discurso normal. Generalmente, los textos se recitan marcando los acentos de las palabras y las pausas entre los párrafos, como si se declamara enfáticamente una poesía. Es utilizado donde el diálogo o el monólogo es cantado entre arias o coros, y tiene la finalidad de darle fluidez a la historia.

El recitativo generalmente tiene un acompañamiento simple, algunas veces simplemente un bajo continuo (que pudiera hasta ser sólo un clavicémbalo) tocando notas ocasionales. Los términos recitativo secco y recitativo accompagnato (o recitativo stromentato) son usados ocasionalmente para distinguir el recitativo acompañado sólo por un continuo del recitativo acompañado por una orquesta .

Un aria es una pieza musical para ser cantada por una voz solista , habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera . Antiguamente, era cualquier melodía expresiva frecuentemente, aunque no siempre, ejecutada por un cantante . En todo caso, es una composición teatral o musical de finales del Renacimiento compuesta para ser ejecutada por un solo intérprete. La palabra significa aire en italiano ; su plural en español es arias (arie en italiano).

Durante el siglo XVII , en la época de la ópera barroca , el aria se escribía en forma ternaria (A-B-A), al cual se le conocía como aria da capo (aria desde el principio) debido a la repetición de la primera parte al final del aria. El aria luego "invadió" el repertorio operístico con sus tantas variantes (Aria cantabile , Aria agitata , Aria di bravura , entre otras). A mediados del siglo XIX , las óperas se convirtieron en una secuencia de arias, reduciendo el espacio disponible para los recitativos .

El Oratorio (del lat. oratorium = casa de oracion, del lat. orare = orar) es una forma de la música clásica europea , que consiste comunmente de coros , arias y recitativos . El oratorio es presentado por solistas , coro y orquesta . Comúnmente, el oratorio tiene una trama derivada de la religión cristiana, pero desde el siglo XIX, también se han escrito oratorios de contenido no religioso. La trama de un oratorio comúnmente consiste en partes que describen las acciones de la trama y partes que comentan lo ocurrido.

Literalmente, « cantata » es una pieza que se canta y se distingue de la pieza para ser tocada o «sonada» (la «sonata»). Desde la época barroca, la cantata es una composición para una o más voces solistas que se acompañan de instrumentos. Normalmente, las cantatas se crearon para ritos religiosos, tanto católicos (las cantatas sacras) como protestantes. Esas cantatas tenían una parte oral muy consistente, destinadas a ser cantadas por los feligreses. El gran maestro de la cantata religiosa fue Johann Sebastian Bach .

La Pasión es un género musical que consiste en la musicalización de un texto relacionado directamente con la muerte (la Pasión) de Cristo. El texto se basa generalmente en alguno de los cuatro evangelios : según 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.

NR. 47 ARIE (Alt) Erbarme dich, mein Gott, Um meiner Zähren willen: Schäue hier, Herz und Auge Weint vor dir bitterlich. Erbarme dich!

NUM. 47 ARIA (Contralto) Ten piedad de mi, Dios mio, advierte mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante Ti. ¡Ten piedad de mí!

de la pasión según san mateo de bach