

El Barroco Aleman y El Barroco Inglés

Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).

Público: Profesores de Música, 3º ESO, 4º ESO. **Materia:** Musica. **Idioma:** Español.

Título: El Barroco Aleman y El Barroco Inglés.

Resumen

Mediante este artículo observaremos como la arquitectura, la escultura y la música se vieron sujetas a la influencia francesa en estas disciplinas, especialmente en la construcción de palacios; sobresalen los de Munich. En las iglesias se tiende al espacio único, y con toda una serie de elementos que tratan de crear la sensación de movimiento; son más un espacio teatral que un lugar para la mediación y que van a tener su misma idea en la música.

Palabras clave: Música.

Title: El Barroco Aleman y El Barroco Inglés.

Abstract

Mediante este artículo observaremos como la arquitectura, la escultura y la música se vieron sujetas a la influencia francesa en estas disciplinas, especialmente en la construcción de palacios; sobresalen los de Munich. En las iglesias se tiende al espacio único, y con toda una serie de elementos que tratan de crear la sensación de movimiento; son más un espacio teatral que un lugar para la mediación y que van a tener su misma idea en la música.

Keywords: Music.

Recibido 2016-06-30; Aceptado 2016-07-07; Publicado 2016-07-25; Código PD: 073048

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

En Alemania, la **arquitectura** se vio sujeta a la influencia francesa, especialmente en la construcción de palacios; sobresalen los de Munich. En cambio, las iglesias de esta misma época siguen el modelo barroco italiano. En las iglesias se tiende al espacio único, y con toda una serie de elementos que tratan de crear la sensación de movimiento; son más un espacio teatral que un lugar para la mediación.

Los palacios son de enormes proporciones, de gran plasticidad en las fachadas, y con una rica decoración interior, especialmente en el salón de fiestas.

La **escultura** alemana tiene un verdadero afán de exaltación; sin embargo, no alcanzó la perfección de la arquitectura y la pintura, aunque no faltaron escultores de interés.

En Inglaterra, la **arquitectura** barroca tuvo su mejor exponente en sir Christopher Wren (1632-1723). Este arquitecto construyó la actual catedral de San Pablo, en Londres. También se le encomendó la reedificación de la ciudad, destruida en buena parte por un incendio en 1666; presentó un proyecto grandioso (se abrirían grandes avenidas hacia los cuatro puntos cardinales, se dejarían aisladas las iglesias para darles perspectiva...) que no pudo realizarse porque prevalecieron los intereses privados.

Otro arquitecto importante fue Inigo Jones (1573-1652). Una de sus obras más notables es la sala de banquetes del palacio de Whitehall, en Londres.

La **escultura** se limitó a temas funerarios.

En **pintura** se destacó el flamenco Anton Van Dyck (1599-1641), pintor de cámara de Carlos I. Era uno de los muchos extranjeros que había entonces en la corte inglesa. Fue principalmente un renovador del arte del retrato.

La pintura inglesa es esencialmente civil. País protestante, el pintor inglés los relativos a la monarquía, cosa habitual en otros países. Después de un breve preámbulo moralista y de humor, los artistas ingleses se decantan por el retrato, la caricatura y, posteriormente, el paisaje.

Como ejemplos podemos citar a:

- William Hogarth (costumbrista)

- Sir Joshua Reynolds (retratista).
- Thomas Gainsborough (paisajista).

1. EL BARROCO ALEMÁN

Algunas de sus características más importantes son:

- Se compone mucha música religiosa, destinada o no a la liturgia.
- Destaca la influencia de los músicos italianos (no olvidemos que todo el barroco tiene raíces italianas, especialmente la ópera).
- La *Reforma* tiene influencia decisiva en el desarrollo de la música.
- El *coral*, ideado por Lutero, desempeña un destacado papel en la liturgia protestante.
- La música para órgano alcanza gran difusión, y se coloca en lugar de privilegio por la calidad de las composiciones.
- Las formas barrocas alcanzan su *plenitud* en Alemania, sobre todo en manos de Bach y Händel, que las llevaron a alturas no superadas.

La música barroca, fastuosa y decorativa, fue un arte reservado a una élite. Los compositores y los instrumentistas no eran independientes, sino que frecuentemente estaban ligados a la corte o a las familias nobles por relaciones de mecenazgos. Si dependían de una ciudad o de una iglesia, gozaban de relativa libertad y de salarios sustanciosos, en especie (vino, harina, alojamiento) y en efectivo. Si, por el contrario, estaban al servicio de un noble, tenían la consideración de lacayos o siervos y estaban sujetos a otras tareas, además de las propias de su cargo.

Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social. Toda persona culta debía saber música, apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica desempeñó también un papel decisivo en la vida musical del Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más excesivos del barroco musical.

El espíritu barroco se expresa en la música a través del gusto por el fasto, por lo monumental. Lo excesivo se traduce en el afán de explotar al máximo los recursos que ofrecen los instrumentos y el lenguaje musical:

- El espacio sonoro se amplió constantemente: aumentó la dimensión de los teclados; se incrementó el número de registros del órgano y éste se convirtió en el instrumento monumental que conocemos actualmente.
- En muchos casos, se buscaba un juego de contrastes:
  - a) En la oposición de **planos sonoros**, a través de la alternancia de grupos instrumentales desiguales o de composición variada, o con la intervención de un solista en diálogo con el tutti orquestal.
  - b) En los **tempi** de las obras: en la *suite*, la sonata o el concierto, se suceden vivos y lentos.

c) En la **textura**: secciones homorrítmicas se oponen a secciones fugadas (por ejemplo, en la *canzone*).

d) En los **dinámicos**: en esta época, la única dinámica que se practica es el procedimiento de eco, haciendo que a un piano le siga, sin transición, un *forte*.

Estas oposiciones o contrastes manifiestan el dramatismo que caracteriza la obra barroca. Y este deseo de expresión (por ejemplo, de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas) hace que el compositor recurra a todos los medios musicales posibles (disonancias, modulaciones audaces, ornamentos, liberación del ritmo...) y al movimiento, trabado en las curvas y contracurvas de las líneas ornamentales (como en la exuberante decoración de los edificios religiosos). La melodía se decora con adornos como mordentes, floreos, trinos, etc.

Presta atención a estas dos partituras. Como verás, la segunda está llena de adornos. Rodea los adornos o los grupos de notas que “florean” la melodía.

La misma zarabanda, adornada:

2. GEORG PHILPP TELEMANN (1681-1767)

Fue en su tiempo el más famoso de los músicos alemanes. En su obra, variada y amplísima, se manifiesta la síntesis de elementos germánicos, italianos y franceses.

Dio a la *melodía* más relieve que otros compositores barrocos. (Se iniciaba así el proceso que había de conducir al reinado de la melodía en el clasicismo).

Su obra abarca: unas mil cuatrocientas cantatas; cuarenta y seis pasiones; más de cuarenta óperas; quince misas; alrededor de mil suites, conciertos, otras obras breves...

3. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Johann Sebastian Bach representa la plenitud del barroco alemán y universal. Cultivó casi todos los géneros (no compuso ninguna ópera), y sobresalió en cuanto hizo. El poderío y la *perfección* son constantes en todas sus composiciones, además de saber *sintetizar* en muchas de ellas lo mejor de las influencias francesas e italiana para adaptarlas a su pensamiento.

No llegó a brillar en vida, y su obra se olvidó rápidamente hasta que los románticos la descubrieron.

En una primera etapa trabajó como *organista*, y entonces dedicó al órgano la mayor parte de su producción. Más tarde -1717- entró al servicio del príncipe Leopoldo de Anhalt, en Köthen. Su función primordial era ocuparse de la orquesta de la corte, y por ese motivo compuso principalmente música instrumental profana. La última etapa de su vida -desde 1723- la pasó en Leipzig, con el cargo de *cantor* de la iglesia de Santo Tomás. Como tal, tenía que ocuparse de la música de las dos iglesias principales de la ciudad, de las ceremonias oficiales ciudadanas y universitarias, y de la enseñanza musical en la escuela que dependía de Santo Tomás. A esta época corresponden sus más importantes composiciones religiosas.

Bach fue un maestro; lo demuestra ampliamente en obras como el *Clave bien temperado*, una de las cumbres en la música de su época para teclado; o en las *Variaciones Goldberg*. También es espléndida su música orquestal, como los seis *Conciertos brandeburgueses* (1721) y las cuatro Suites para orquesta, forma esta que alcanzó con Bach su punto culminante.

El concierto tuvo una fuerte presencia en el resto de Europa, especialmente en Alemania, donde Johann Sebastian Bach (1685-1750) llevó a su culmen formas como la suite, y lo mismo sucedió con el concierto, al componer los seis famosos *Conciertos de Brandenburgo*, donde realiza una aportación sustancial integrando en el concierto grosso otros instrumentos de viento, por lo que el color es mucho más rico, de forma que el grosso sigue siendo la cuerda, pero en el *concertino* se añaden trompeta, flauta, oboe, etc. Otro compositor alemán destacado en esta música es Telemann.

De su música vocal, especialmente la religiosa, sobresalen sus corales, sus pasiones, sus cantatas...; de ellas se desprende un gran *dramatismo* y representan, en su etapa de Leipzig, una reflexión sobre la liturgia.

El misticismo, la emoción, los perfectos esquemas y la melodía son una interminable maravilla en la música de Bach. A pesar de que en algún momento estuvo falto de inspiración, como ocurre a todo músico *prolífico*, resolvió esto gracias a su talento y a su técnica.

4. OTROS MÚSICOS IMPORTANTES

Además de los ya nombrados, en el período barroco hubo en Alemania muchos músicos destacados. Mencionaremos a algunos:

- HENRICH SCHÜTZ (1585-1672), creador de la primera ópera alemana (Dafne, hoy perdida), y de un tipo de oratorio que Bach llevaría a la culminación.
- JOHANN PACHELBEL (1653-1706), autor de interesantes obras para instrumentos de tecla.
- DIETRICH BUTXEHUDE (1637-1707), una de las más importantes figuras en la creación de música para órgano.

- JOHANN KHUHNAU (1660-1722) y Johann Mattheson (1681-1764), que se destacaron especialmente en la música instrumental.

En Alemania del Norte y Central, las formas instrumentales alcanzaron su máximo esplendor con dos genios: Bach y Haendel. En cuanto a la música de clave, los nombres más celebres después de Bach y Häendel son los de Mattheson y Telemann. Georg Philipp Telemann (1681-1767) compuso, entre otras obras, piezas para clave en forma de suite; Fantasías para clavecín a modo de oberturas, con influencia italiana; 20 breves piezas para clave y órgano indistintamente; sonatas, y 18 cánones melódicos. Su producción en otros campos también es inmensa.

5. EL BARROCO INGLÉS

Como rasgos principales podemos citar:

- El barroco fue en Inglaterra un movimiento fructífero en todos los campos culturales, a pesar de que había grandes problemas político-religiosos.
- Se introdujo tardía y lentamente, para alcanzar una gran brillantez al final del período.
- La inclinación por las grandes *ceremonias* abrió las puertas de par en par a la *ópera*; a la vez que se llegó a una gran altura en el teatro (no olvidemos a Shakespeare).
- Inglaterra se convirtió en la meta soñada por muchos músicos, que no dudaron en desplazarse hasta allí, atraídos por los triunfos de los compositores ya instalados.
- Se destacó la figura de Henry Purcell, compositor de talla universal.
- Aparecen las *mascaradas* (llamadas así porque todos los que participaban usaban máscaras), una forma de teatro musical en la que alternaban partes habladas y partes cantadas.

6. PRINCIPALES FORMAS MUSICALES BARROCAS

Mascarada. (en inglés *maske*). En un principio consistía en un espectáculo que servía de entretenimiento a la aristocracia. Se combinaban la poesía, la música, la danza, la mímica, los disfraces... junto con unas lujosas representaciones. Los temas eran mitológicos o alegóricos.

La mascarada se desarrolló posteriormente, y consiguió un alto nivel merced a una elaboración artística más cuidada.

Fuga. Es una composición musical que se estructura sobre un solo movimiento. Tiene un solo movimiento. Tiene un solo tema (parte principal) llamado sujeto, del cual derivan el resto de las secciones que configuran la fuga. Como técnica de composición, el contrapunto y la imitación son la base fundamental; se emplean sistemáticamente durante toda la obra.

Cantata. Puede tratar de asuntos religiosos o profanos e intervienen solistas, coros (algunas veces no) y orquesta. La palabra es el participio del verbo italiano *cantare*.

Suite. Es una agrupación de varias danzas -cuatro, como mínimo- que se interpretan una a continuación de la otra, y presentan características diferentes entre sí.

Sonata. Esta palabra es el participio del verbo italiano sonare (“tañer”, es decir “tocar un instrumento”). Se aplicaba a composiciones de música instrumental, para distinguirlas de las cantatas.

Al principio hacia alusión a composiciones para cuerda y clave; posteriormente se compusieron para teclado. Kahnan fue el iniciador desde el año 1695. Al final del siglo XVIII, la sonata comprendía composiciones para uno o dos instrumentos -clave, o clave y violín-. Todas estas composiciones tienen varios movimientos (aunque hay alguna excepción); en general mantienen esta estructura en épocas posteriores.

Anthem. (antifonía o himno). Es una creación inglesa, que en las iglesias protestantes de habla inglesa reemplazó al motete latino, del cual surgió. Podía ejecutarlo el coro solo, o solista y coro en forma alterna; generalmente lleva acompañamiento instrumental.

7. PRINCIPALES ETAPAS DEL BARROCO INGLÉS

La historia recorrida por el barroco inglés puede dividirse en tres etapas:

Una *primera*, que transcurrió entre 1625 y 1660, y en la que se observa que:

- Aún existen rasgos renacentistas.
- Abundan las ediciones musicales.
- Alcanzan gran esplendor la música para teclado.
- El público tiene amplios conocimientos sobre música y la práctica desde 1625 a 1660.

Una *segunda*, considerada como decadente, que transcurre desde 1660 a 1688.

Destacamos las siguientes notas:

- Se acentúan los problemas religiosos, políticos y sociales. (Una guerra civil, que trajo consigo la implantación de una república, posibilitó el triunfo de los *puritanos*, en 1649, quienes impusieron sus tesis).
- Se prohíbe la música en los templos.
- Se destruyeron órganos y partituras.
- Cesaron las audiciones públicas.
- Se clausuraron los teatros.

Como hechos positivos pueden citarse:

- La música para conjuntos de viola continúa cosechando éxito.
- La ópera, que a partir de 1656 se fue convirtiendo en uno de los más importantes del teatro musical inglés.

La *tercera*, de plenitud, desde 1688 hasta 1702. Corresponde a la época de la restauración monárquica.

Sus notas características son:

- Se borran los últimos restos del puritanismo.
- La música para teclado alcanza extraordinario esplendor, tanto en la capilla real como en la nobleza.
- En la música litúrgica se admite el acompañamiento instrumental.
- Apogeo de la sonata a trío italiana y de las danzas de influencia francesa.
- Se componen obras teatrales, de gran calidad, *enteramente* cantadas.
- También triunfa la semi ópera, si bien son escasas en número.
- Toman gran impulso los conciertos públicos, que aportan gran actividad al desarrollo musical inglés.

8. HENRY PURCELL (1658-1695)

Siendo niño, fue cantor. Al cambiarle la voz, pasó a otras ocupaciones, como: copista y organista, lo que probablemente le facilitaría el conocimiento y la asimilación de la música barroca. Su labor compositiva abarcó diversos géneros musicales; desde el teatro hasta la música religiosa y la instrumental.

Uno de los mayores logros conseguidos por Purcell fue en las composiciones para el *teatro*. En la mayoría de los casos se observan en su obra teatral influencias de las *maske* (mascaradas), en su donde alternaban el canto y el diálogo; pero *Dido y Eneas* -su obra maestra en este campo- es enteramente cantada.

Estaba abierto a todo aquello que sirviera para *enriquecer* su extraordinario sentido artístico. Recogió la tradición inglesa, y le incorporó influencias llegadas de otros países europeos; por ejemplo.

Del francés Lully, la forma de sus oberturas.

Después de su muerte, la música inglesa estuvo por mucho tiempo en segundo plano en el conjunto de la música europea.

Entre sus obras mencionamos:

Dido y Eneas (1689); *La tempestad* (1695); *La reina india* (1695) (se desarrolla entre los aztecas); *Don Quijote* (1695); Fantasías para instrumentos de cuerda; Diez sonatas a cuatro...

9. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Nació en Alemania y allí desarrolló parte de su carrera; pero lo tratamos junto con los músicos ingleses porque muchas de sus obras son muy representativas del barroco inglés.

Se formó musicalmente en Alemania e Italia. Más tarde se trasladó a vivir a Londres, y en 1727 se nacionalizó inglés, aunque ya residía allí unos años antes.

Su obra es, como la de Bach, una de las *cumbres* de la música barroca. El concierto tuvo una fuerte presencia en el resto de Europa, especialmente en Alemania, y en Inglaterra destacan las aportaciones de Häendel. Especialmente sus *Conciertos solísticos* para órgano y oboe de gran belleza. Häendel escribe además toda una serie de obras para ceremonias cortesanas, como la *Música acuática*, compuesta para un paseo por el Támesis; o *Música para los fuegos artificiales*, para conmemorar la Paz de Aquisgrán.

Abarcó casi todos los géneros que se practicaban en su tiempo; en todos ellos alcanzó grandes éxitos y se ganó el entusiasta aplauso de sus contemporáneos, que lo consideraban como el más importante de los músicos europeos.

Sabía a qué clase de público iban dirigidas sus obras, y empleaba un lenguaje que pudiera llegarle.

Compuso muchas óperas; entre ellas, *Julio César* (1724), *Orlando* (1733), *Amadis de Gaula* (1715)...

No intentó oponerse a las convenciones y fórmulas de la ópera italiana, pero logró infundirle un nuevo *espíritu* y mostrar la verdad humana de sus héroes.

También es amplia su producción en la música instrumental. Sobresalen los concerti grossi y los conciertos para órganos, así como dos suites famosísimas: *Música acuática* (1717) y *Música para los reales fuegos de artificios* (1748).

Pero donde el genio de Häendel se manifiesta con más perfección es en la música religiosa, especialmente en los oratorios, donde encontramos sus mejores páginas, llenas de poderío y espectacularidad; extraordinarias orquestaciones, coros impresionantes, arias muy expresivas... La mayor parte de estos oratorios son bíblicos y sobresalen especialmente *El Mesías* (1741), que narra los hechos cristianos desde los profetas hasta la venida de Cristo. De este oratorio destaca su conocidísimo "Aleluya".

•

Bibliografía

- CHAILLEY, Jacques: *Compendio de Musicología*, Alianza Editorial, Madrid 1991
- ABRAHAM, Gerald : *Cien años de Música*, Alianza Editorial, Madrid
- DOWNS, Philip: *La Música Clásica*, de. Akal, Madrid 1998
- WOLF, J.: *Historia de la Música*, Ed.Labor, Barcelona, 1934
- LEUCHTER, E.: *Florilegium Musicum*, de. Ricordi, Buenos Aires, 1964