

Música Barroca

Prof^a. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento da *música barroca*, colocando-a em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
- 1. Música Barroca;
- 2. Orquestra;
- 3. Concerto Solo;
- 4. Sonata Barroca;
- 5. Cantata;
- 6. Prelúdio Coral;
- 7. Suite;
- 8. Referências.

Música Barroca

- O **BARROCO** foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música.
- A palavra **BARROCO** é de origem portuguesa, significando pérola ou joia de formato irregular.
- Era usada de início, para designar o estilo da arquitetura e da arte do século XVII, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos.

Música Barroca

- Mais tarde o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera, Orfeu de Monteverdi, em 1607 e do oratório, até a morte de Johan Sebastian Bach em 1750.
- Desenvolveu-se e fixou-se nesse período, o sistema tonal (maior e menor), sobre o qual a harmonia ia basear-se nos dois séculos seguintes.
- Também foram criadas novas formas musicais como a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto.
- O período compreende de 1600 a 1750.

Música Barroca

- Trata-se de uma das épocas musicais de maior extensão, fecunda, revolucionária e importante da música ocidental, e provavelmente também a mais influente.
- As características mais importantes são o uso do baixo contínuo, do contraponto e da harmonia tonal, em oposição aos modos gregorianos até então vigente.
- Na realidade, trata-se do aproveitamento de dois modos: o modo jônico (modo "maior") e o modo eólio (modo "menor").

Música Barroca

- No Período Barroco surgiu o desenvolvimento tonal, como os tons dissonantes por dentro das escalas diatônicas como fundação para as modulações dentro de uma mesma peça musical.
- Em períodos anteriores, usava-se um único modo para uma composição inteira causando um fluir incidentalmente consonante e homogêneo da polifonia.

Música Barroca

- Durante a **música barroca**, os compositores e intérpretes usaram ornamentação musical mais elaboradas, nunca usada tanto antes ou mais tarde noutros períodos, para elaborar suas ideias.
- Fizeram mudanças indispensáveis na notação musical, e desenvolveram técnicas novas instrumentais e novos instrumentos.
- A música, no Barroco, expandiu em tamanho, variedade e complexidade de *performance* instrumental, além de também estabelecer inúmeras formas musicais novas, como a ópera.
- Inúmeros termos e conceitos deste período ainda são usados até hoje.

Música Barroca

- São características da música barroca:
- Ritmos enérgicos;
- Melodias com muitos ornamentos;
- Contrataste de timbres de instrumento;
- Contraste de sonoridade forte e suave.

Música Barroca

- Na música vocal se destaca a ópera de **Monteverdi** – **Orfeu**, escrita em 1607.
- A Orquestra era composta com 40 (quarenta) instrumentos variados, inclusive violinos que começaram a ocupar o lugar das violas.
- Durante o período Barroco a música instrumental passa a ter a mesma importância que a música vocal.

Música Barroca

- No século XVII o aperfeiçoamento dos instrumentos de cordas, principalmente os violinos faz com que a seção de cordas se torne unidade independente.
- Os violinos passam a ser o centro da orquestra, e os compositores acrescentam outros instrumentos, por exemplo: flautas, fagotes, trompetes e trompas.
- O saxofone não é usual na orquestra, tendo em vista o som forte que tem.
- Grande importância é dada ao cravo e ao órgão como contínuo, fazendo a vez do baixo e preenchendo a harmonia.

Orquestra Barroca

- **Orquestra** do grego antigo *ὀρχήστρα*, *lugar de dança*, por alusão ao espaço semicircular situado em frente ao palco do teatro grego, onde dançava o coro é um agrupamento instrumental utilizado geralmente (mas nem sempre) para a execução de música erudita.
- A orquestra barroca era largamente baseada nos instrumentos da família das violas.
- Assim era a orquestra usada por **Monteverdi**, e esta família de instrumentos predominou por todo o século XVII.

Orquestra Barroca

- Uma boa forma de conhecer estes instrumentos é através do filme *Todas as Manhãs do Mundo*, estrelado por **Gerard Depardieu**.
- Neste filme o ator representa o violista e compositor **Marin Marais** (1656-1728), um dos músicos mais célebres do século XVII.
- As dublagens não são muito convincentes quanto aos movimentos dos executantes da *viola da gamba*, mas a trilha sonora original é de responsabilidade de **Jordi Savall**, uma grande autoridade do instrumento na atualidade.

Orquestra Barroca

- Ao final do período barroco os instrumentos da família das violas foram perdendo a preferência para os da família dos violinos.
- Assim, as orquestras do início do século XVIII já eram basicamente formadas por um naipe de instrumentos de cordas de arco, que continuam sendo a base das orquestras até hoje.

Orquestra Barroca

- Dois compositores podem ser destacados como pioneiros na escrita para cordas (termo com o qual designamos hoje um grupo instrumental formado por instrumentos de cordas de arco da família dos violinos, servindo também como sinônimo para um grupo instrumental denominado orquestra de cordas): **Corelli** (1623-1713) e **Vivaldi** (1678-1741).
- Outros compositores do período cujas obras instrumentais também já são largamente baseadas nas cordas da família dos violinos: **J. S. Bach** (1685-1750), **Haendel** (1685-1759) e **Telemann** (1681-1767).

Orquestra Barroca

- Toda a música instrumental do período barroco foi fortemente marcada pela tradição do baixo contínuo, forma de escrita e de execução em que apenas a linha do baixo é definida na partitura, ficando toda a execução da harmonia a critério do músico que tocava os instrumentos harmônicos (cravo, alaúde e outros destas famílias).
- Esta tradição seria abandonada com o fim do período barroco.

Orquestra Barroca

Transversal da Música - Orquestra Arte Barroca

<https://www.youtube.com/watch?v=EjG1XPyLS94>

Concerto Barroco no Palácio de *Charlottenburg*

<https://www.youtube.com/watch?v=rD0X9errmlq>

Concerto Solo

- Um **concerto a solo** é um concerto em que um único solista é acompanhado por uma orquestra. É o tipo mais frequente de concerto.
- Originou-se no período barroco (1600-1750), como alternativa ao tradicional concertino (grupo de solo de instrumentos) em um concerto grosso .
- Um concerto típico tem três movimentos , tradicionalmente rápidas, lentas e líricas, e rápido. Os dois movimentos rápidos apresentam-se na forma de ritornello.
- Há muitos exemplos de concertos que não estejam em conformidade com este plano.

Concerto Solo

- Os primeiros concertos a solo conhecidos são os de ***Giuseppe Torelli***.
- O compositor mais influente e prolífica de concertos durante o período barroco foi o veneziano ***Antonio Vivaldi*** (1678-1741).

Concerto Solo

- Concertos para **violino** e outros instrumentos começaram a aparecer no início do século XVIII, incluindo os concertos oboé de **George Frideric Haendel** e os numerosos concertos para flauta, oboé, fagote, violoncelo e outros instrumentos de **Vivaldi**.
- Os primeiros concertos de **órgão** provavelmente pode ser creditada a **Haendel** (1735-1751), e os primeiros concertos para **cravo** de **Johann Sebastian Bach** (1735-1740).

Concerto Solo

Karl Richter - Brandenburg Concerto 5 (harpsichord solo)

https://www.youtube.com/watch?v=vMSwVf_69Hc

Antonio Vivaldi /// Solo Concertos

https://www.youtube.com/watch?v=JSb14z_0DVk

Sonata Barroca

- A palavra **Sonata** vem do latim *sonare*, que significa “soar”; trata-se de uma peça para ser tocada (em oposição à *cantata*, música para ser cantada).
- Na origem do termo, sonata era uma música para instrumentos de sopro ou para cordas.
- Com o passar do tempo, sonata passou a designar uma obra musical em vários movimentos cuja estrutura era definida.

Sonata Barroca

- No período **Barroco** vamos encontrar três tipos de **Sonatas**:
- **Sonata Solo**: para um único instrumento.
- **Sonata a Dois**: para dois instrumentos, um violino e o baixo contínuo.
- **Sonata a Trio**: para três instrumentos, uma flauta, um violino e o baixo contínuo.
- Os compositores às chamavam de **Trio-Sonatas**; referindo-se às três linhas de música realmente impressas (os dois violinos e o baixo cifrado), embora de fato fossem necessários quatro executantes.

Sonata Barroca

- Às vezes um dos violinos, ou ambos, era substituído por flautas ou oboés, e há **Sonatas** que foram escritas para um só instrumento, ao lado de um baixo contínuo.
- Boa parcela das **Sonatas Barrocas** foi composta para dois violinos e baixo contínuo, sendo que, o baixo contínuo podia ser confiado a um ou mais instrumentos, por exemplo: um violoncelo, um cravo ou uma viola.

Sonata Barroca

- A **Sonata Barroca** poderia ser de duas espécies:
- **Sonata de Câmara**, destinada a pequenas salas; e
- **Sonata de Chiesa** (de igreja), na qual os instrumentos contínuos provavelmente eram o órgão e, talvez, o fagote.
- Os dois tipos normalmente constituíam em quatro movimentos, quase sempre na mesma tonalidade, mas com andamentos contrastantes (lento-rápido-lento-rápido).
- Em geral, os movimentos tinham a forma binária.

Sonata Barroca

- A **Sonata de Câmara** era praticamente uma suíte (um agrupamento de danças compostas para um ou mais instrumentos, com quatro movimentos) e, como tal, incluía danças.
- A **Sonata de Igreja** tinha caráter mais sério, com os movimentos mais rápidos muitas vezes escritos em estilo de fuga.

Sonata Barroca

- Dentre os compositores de **Sonatas Barrocas** encontramos Purcell, Corelli, Couperin, Bach, Haendel, Vivaldi, porém o compositor modelo foi o italiano ***Domenico Scarlatti***.
- A **Sonata-forma** aparece esporadicamente em obras do fim do século XVII e começo do século XVIII, especialmente em ***Domenico Scarlatti***, que elabora um tipo de **Sonata**, distinta da que se dará no classicismo.
- São peças especificamente escritas para teclado, onde não faltam trinados, intervalos espaçados, notas repetidas e com cruzamento das mãos.

Sonata Barroca

- **Domenico Scarlatti** compôs cerca de quinhentas **Sonatas** para o teclado, geralmente de um único movimento, na forma binária.
- A moderna técnica do piano deve muito à sua influência.
- Algumas possuem uma audácia harmônica tanto no uso de dissonâncias ou aglomerados de acordes, no uso audacioso de modulações não convencionais e tonalidades remotas.

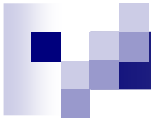
Sonata Barroca

- ***Domenico Scarlatti*** também foi pioneiro no domínio do ritmo e da sintaxe musical: síncopes e ritmos cruzados são comuns em sua música.
- As **Sonatas** de ***Domenico Scarlatti*** foram sistematicamente desenvolvidas por Karl Philipp Emanuel Bach, sendo o princípio da grande **Sonata Clássica**.

Sonata Barroca

- ***Domenico Scarlatti*** também foi pioneiro no domínio do ritmo e da sintaxe musical: síncopes e ritmos cruzados são comuns em sua música.
- As **Sonatas** de ***Domenico Scarlatti*** foram sistematicamente desenvolvidas por Karl Philipp Emanuel Bach, sendo o princípio da grande **Sonata Clássica**.

Sonata Barroca

Sonata Barroca

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

Sonata em Fá Maior (A. Corelli) - Trio Barroco

<https://www.youtube.com/watch?v=k5ekZKhUgeQ>

Cantata

- **Cantata** do italiano *cantata*, particípio passado substantivado de *cantare*.
- É um tipo de composição vocal, para uma ou mais vozes, com acompanhamento instrumental, às vezes também com coro, de inspiração religiosa ou profana, contendo normalmente mais de um movimento e cujo texto, em vez de ser historiado, descrevendo um fato dramático qualquer, é lírico, descrevendo uma situação psicológica.

Cantata

- Este gênero foi muito explorado, no período barroco, por compositores tais como **Johann Sebastian Bach**, que escreveu mais de duzentas cantatas, muitas delas com trechos famosos, como é o caso do coral **Jesus Bleibet Meine Freude - Jesus, Alegria dos Homens**.
- É o gênero mais importante de música de câmara vocal do período barroco, o principal elemento musical do culto luterano.

Cantata

- Desde o final do século XVIII, o termo foi aplicado a uma ampla variedade de obras, sacras e seculares, na maioria para coro e orquestra, desde as cantatas de **Beethoven** por ocasião da morte e sucessão de imperadores, até as cantatas soviéticas patrióticas de **Shostakovich**.
- Na Itália, **Cantata** foi usada pela primeira vez para variações estróficas na **Cantade el arie de Alessandro, o Grande**, e logo passou a ser aplicada às peças que alternavam seções de recitativo, arioso e em estilo de ária.

Cantata

J.S. Bach - Cantata 147 - Jesus Alegria dos Homens

<https://www.youtube.com/watch?v=kD5Hrzqbx7Y>

Oratorio de Navidad de J.S. Bach Cantata n°1

<https://www.youtube.com/watch?v=w07Lj8HYICc>

Prelúdio Coral

- **Prelúdio Coral** é uma pequena composição litúrgica, instrumental (em geral curto), para órgão, usando a melodia de um cântico coral como base para sua composição e usada como introdução para o canto congregacional, ou usado como um interlúdio no serviço da Igreja Luterana.

Prelúdio Coral

- Esta composição foi um estilo predominante do Período Barroco alemão e alcançou o seu auge nos trabalhos de **Johann Sebastian Bach**, que escreveu 46 exemplos do gênero no seu **Orgelbüchlein** ou, **Pequeno Livro de Órgão**.
- A função litúrgica do prelúdio coral no período Barroco é que eles foram usados para introduzir o hino a ser cantado, em seguida, pela congregação, em geral numa Igreja Protestante e originalmente na Igreja Luterana.

Prelúdio Coral

- O prelúdio coral apresenta-se na forma estrófica, como no coral, mas numa apresentação muito breve.
- Sendo sua forma representada por um simples "AA" ou até mesmo um "A" mais longo, canônico, com variações entre as vozes em que somente o tema original do coral é apresentado, neste segundo caso a forma é tema e variação, em que Bach usa o tema espelhado, invertido, retrógado, transpondo os intervalos nas imitações do tema original, etc.
- A Forma também pode ser livre, como no Barroco era costume improvisar sobre o baixo contínuo.

Prelúdio Coral

- O exemplo mais antigo registrado de uma melodia usada em prelúdio coral por Bach, é a do seu arranjo de *Gelobet seist du, Jesu Christ*.
- Esta melodia aparece num manuscrito escrito por volta de 1370, da cidade de Celle. Junto com um texto de coral de Martinho Lutero, a melodia apareceu impressa no *Geystliche Gesangk Buchleyn*, em Wittenberg, 1524.
- Em 1715, o hinário da cidade de Gota, Alemanha, já havia impresso a melodia de ***Gelobet seist du, Jesu Christ***.
- Logo após, em 1717, ***J. S. Bach*** foi requisitado pelo ***Duque de Saxe-Gota*** para apresentar uma **Paixão** musical.

Prelúdio Coral

J.S. Bach - Choral - Gelobet seist du, Jesu Christ

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

J.S. Bach - Preludio coral para órgão - Nicholas Danby.mpg

<https://www.youtube.com/watch?v=XHo0vGVGrP0>

Suite

- **Suíte** é como se chama o conjunto de movimentos instrumentais (dança) dispostos com algum elemento de unidade para serem tocados sem interrupções.
- As peças pertencentes à suíte "barroca" eram sempre da mesma tonalidade e todas em forma binária, isto é, têm uma seção A, que termina com uma cadência imperfeita, e uma seção B, que resolve a seção A numa cadência perfeita.

Suite

- As principais danças eram:
- **Allemande**: uma dança alemã em compasso binário moderado, passa por modificações pelos autores franceses e se transforma numa dança em quaternário com o primeiro tempo curto e fraco.
- **Courante**: dança italiana era em 3/4 ou 3/8 rápido, enquanto a francesa era em 3/2 moderado.
- **Sarabanda**: dança latino-americana e espanhola, adotada na Itália e modificada na França, com andamento mais lento e em 3/2.
- **Giga**: dança inglesa, com duas variantes, a francesa e a italiana. Tem um andamento de moderado a rápido e é em binário composto (6/8, 6/4), ou ainda ternário (3/4) ou quaternário composto (12/8), como é o caso da vertente italiana.

Suite

- A suíte tem sua forma estabelecida através de compositores como ***Dietrich Buxtehude***, ***Georg Böhm*** e ***Johann Kuhnau***, na Alemanha; ***François Couperin*** na França; e ***Henry Purcell***, que chamava de lições suas suítes, na Inglaterra.
- Os dois principais compositores da **Suíte Barroca** foram ***Bach*** e ***Kuhnau***.
- ***Bach*** denomina as suas suítes de *Inglesas*, *Francesas* e as *Partitas*.

Suite

J.S. Bach - Cello Suite No.1 ii-Allemande

<https://www.youtube.com/watch?v=Kk5vlboqH4I>

J.S. Bach - Cello Suite No.3 iii-Courante

<https://www.youtube.com/watch?v=5nbeyV5Efxo>

G.F. Haendel : Suite No 4 in D Minor, HWV 437, Sarabande

https://www.youtube.com/watch?v=6lnGFib_WiU

G.F. Haendel - GIGA dalla suite in sol min

https://www.youtube.com/watch?v=6O1_7pJTcSk

Referências

- BARSA. *Grande enciclopédia Barsa*. v.13. São Paulo: Melhoramentos, 1978.
- BEATRIX, Página da. *O barroco na música (1600-1750)*. Disponível em: <http://www.beatrix.pro.br/index.php/o-barroco-na-musica-1600-1750/>. Acesso em: 31 de maio de 2015.
- LAROUSSE. *Grande enciclopédia Larousse cultural*. v.22. São Paulo: Nova Cultural, 1998.
- WIKIPÉDIA. *Sonata*. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonata>. Acesso em: 21 de maio de 2015.
- _____. *Suite*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%ADte>. Acesso em: 21 de maio de 2015.

Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***