

Formas e gêneros no Barroco

História da Música II

Docente: Marcos Câmara de Castro

Membros do Grupo:

Breno Neres

Christian Yokosawa

Lara Oliveira

Lucas Rodrigues

Marcos Bueno

Vitor Vani

FFCLRP

EXPERIENTIA FIDES NOSTRA - 1964

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Data de apresentação: 10/11/2020

Toccata

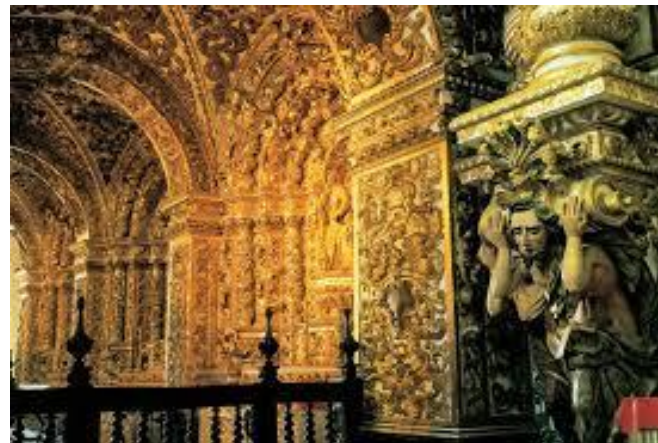
Toccata

- O que é?
- Origens da forma
- Relevância da discussão

Toccata

- Características da Toccata que dialogam e exprimem o período
 - Instrumento
 - Oposição de ideais
 - Questão do intérprete
- Toccata e Fuga
- Uso vai além do Barroco

Observando uma Toccata de Bach

Bwv 830 – Partita 6

Referências

- Grout, D.J. and Palisca, C.V., 1996. A history of Western music.
- Massin, B., & Massin, J. (1997). *História da música ocidental*.
- Bennett, R., 1986. *Uma breve história da música*.

Concerto Grosso

Concerto Grosso

- Definição e contexto histórico
- Estrutura
- instrumentação
- Compositores e obras destaque

Definição e contexto histórico

Definição- “Grande concerto” em italiano

- *Concertare*- lutar, disputar
- Grupo dividido em **Concertino** (soli ou *principale*) e **Ripieno** (*concerto grosso* ou tutti).
- Une ideias **contrastantes** mesmo “todo harmônico- amplifica a sonata com contrastes de timbre.
- outro tipo de concerto: concerto solo- contraste entre instrumento solista e orquestra de cordas.
- **Contexto histórico:**
- Segunda metade do século XVII e início do XVIII- fabricantes famosos na Itália
- Concerto como uma “sonata reforçada”
- Orquestra romana dividida em concertino e ripieno- origem em arranjos de peças para formação menor (como trio-sonata) feitos por **Corelli** para grupos maiores apresentarem em grandes espaços- amplificação da sonata

Estrutura

- Movimentos com andamentos variados e contrastantes- esse aspecto do concerto grosso barroco influenciou o desenvolvimento geral do gênero concerto
- Pensamento polifônico- imitações e suspensões
- organização baseada na tonalidade - senso de progressão harmônica
- Amplificação da sonata (mais instrumentos tocando) e mudança de textura (partes do texto musical)-
- Escrita da **trio-sonata** (escrita triádica) com **contrastes** de timbre
- Uso da forma Ritornello no norte da Itália- material temático apresentado pelo tutti e alternado de forma variada pelos instrumentos solistas- reminiscências do tema- Vivaldi

Instrumentação

- Concertino: geralmente dois violinos com acompanhamento de um violoncelo (instrumentação da forma trio sonata)- outros instrumentos poderiam ser acrescentados ou substituídos. Ex: Concertos Brandenburgo de Bach..
- Ripieno: orquestra de cordas com violinos I e II, viola, violoncelo e **baixo contínuo**.

CONCERTO VI.

Adagio.

Concertino.
Violino I.
Violino II.
Violoncello.

Concerto grosso.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Basso.

Concerto grosso op.6
número 6 de Corelli-
instrumentação
característica da forma
trio sonata. Marcações
de baixo contínuo
destacadas em preto.

CONCERTO IV.

J. S. Bach.

Allegro.

Violino
principale.

Flauto Iº

Flauto IIº

Violino Iº
di ripieno.

Violino IIº
di ripieno.

Viola
di ripieno.

Violoncello.

Violone.

Continuo.

Brandenburg Concerto
No.4 in G major, BWV
1049- Bach

- Concertino destacado em preto-instrumentação com escrita triádica porém diferente da formação de dois violinos e um violoncelo dos concertos de Corelli.
- Tutti destacado em verde-orquestra de cordas com contínuo

Compositores e obras destaque

-**Corelli**: compositor chave no desenvolvimento dos seguintes gêneros: trio-sonata, sonata solo para violino (ponto culminante da música de câmara italiana do final do século XVII) e concerto grosso.

Obra chave: 12 Concerti grossi, Op.6

Os compositores abaixo foram diretamente influenciados por Corelli, porém desenvolveram características próprias que enriqueceram ainda mais o Concerto Grosso

-Vivaldi: obra chave- L'estro armonico

-Bach: obra chave- Concertos de Brandenburgo

-Haendel: obra chave- Concerti Grossi, Op. 6

-Torelli: obra chave- 12 *Concerti grossi con una pastorale per il Santissimo Natale*, Op. 8

- Geminiani: obra chave- Concerti grossi, Op. 3

Concerto grosso no século XX- exploração de combinações e sonoridades- Villa-Lobos, Vaughan Williams, Penderecki, Bohuslav Martinů e Schnittke

Referências

- BURKHOLDER, J.P; GROUT, D.J. and PALISCA, C.V., 2014. A history of Western music.
- OSSI, Massimo. Baroque Music. Blomington: Indiana University Press.
- GONÇALVES, Newton de Salles Enciclopédia do estudante: música : compositores, gêneros e instrumentos, do erudito ao popular / Newton de Salles Gonçalves, Wagner Amoroso ; [tradutor, editor Oscar Pilagallo Filho]. - 1. ed. – São Paulo : Moderna, 2008.

Fuga

O QUE É UMA FUGA ?

O SURGIMENTO

J. S. BACH PRINCIPAL COMPOSITOR

A ESTRUTURA DE UMA FUGA

- Exposição
 - Sujeito (Tema)
 - Pode haver, Contra sujeito, Interlúdio
- Desenvolvimento
 - Episódios (Divertimento)
 - Sujeito Modula de tonalidade
- Coda
 - Volta a tonalidade original
 - Costuma ter nota pedal

3

FUGA II

A 3 VOCI

BWV 847

Expositie

do klein

The musical score is presented in two systems. The first system begins with a treble and bass staff for piano accompaniment, followed by three vocal staves. A red vertical line marks the start of the 'Expositie' section. The second system continues the vocal and piano parts. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

Suite

Como é composta a suíte?

- Tipos de danças, tonalidade e suas origens
- Compositores importantes para o desenvolvimento das suítes
- Instrumentos utilizados

SUÍTE

- Outros tipos de dança que vieram com o aperfeiçoamento das suítes
- Sua presença nos períodos posteriores

- Exemplo da primeira dança da Suíte IV de Handel

Suite IV
HWV 429
II

George Frideric HANDEL
1685-1759
ed. M.A. Caux

Allemande

4 5 1 (tr) 1 2 1 (tr)

3 5 2 1

Source : *Suites de pièces pour le clavecin* Premier Volume (London 1720)

Referencias bibliograficas

RAMEY, Michael. THE BAROQUE SUITE. **Journal of Band Research**, v. 18, n. 2, p. 36, 1983.

MARCKX, Leslie Hirt. French Baroque influences on Johann Sebastian Bach's "Six suites for violoncello solo" with an emphasis on French court dance and Suite V (Germany). 2000.

<https://www.classical-music.com/features/articles/five-essential-works-handel/>

Madrigal

A 4 23 CANTO Primo

Imi cari di
Mano e di sua fucera gliardi affat-
ti gli aridi affati e fucera impate fucera fuc-
pote gliardi affati gliardi affati e fuc-

Madrigal

- Etimologia e contexto social
- Madrigal: século XIV
- Madrigal: século XVI

Etimologia e contexto histórico

- Cantus Materialis x Cantus spiritualis
- A igreja e a musica secular
- A nobreza e a Frottola
- Cardinal Bembo e Florença

Itália Renascentista (1500)

<https://www.themaparchive.com/product/renaissance-italy-c-1500/>

Formas Madrigais

□ Século XIV

FIGURE 6.11:

*Fourteenth-century
Italian song forms.*

a. Madrigal

Sections of music:

Lines of poetry:

Stanza	Stanza	Ritornello
a	a	b
1 2 3	4 5 6	7 8

b. Ballata

Sections of music:

Lines of poetry:

Ripresa	Stanza			Ripresa
	Piedi		Volta	
A	b	b	a	A
1 2 3	4 5 6	7 8	9 10	1 2 3

Grout, Donald J., and Claude Palisca. "História da música ocidental." (2014).

Formas Madrigais

- Século XVI
- Frottola (line endings e cadência)
- Franco-Flamengos

A saber, alguns
compositores:

Guillaume de Machaut
Carlo Gesualdo
William Byrd
Thomas Morley
Monteverdi
Palestrina

Referências

- Grout, Donald J., and Claude Palisca. "História da música ocidental." (2014).
- Raynor, Henry. "História social da música." *Da Idade Média a Beethoven* (1981).
- The Kings Singers: madrigals history tour (1): a century of song - BBC with RM Arts. (Written and Produced: PETER BUTLER)
<https://www.youtube.com/watch?v=p2mYvgO6CxY>

Sonata

Händel: Sonata para flauta n° 1, 2º movimiento
Allegro
Sección A
tema principal a

flauta

cembalo

la menor

imitaciones ornamentales

final conclusivo típico de melodía

tr

transición

T alterada

Sonata

- Etimologia e origem histórica da forma
 - século XVI:surge o **termo**
 - século XVII:surge o **gênero**
 - forma inicialmente indefinida
 - maior exploração de caráter virtuosístico e expressivo do intérprete e da obra

- Instrumental das sonatas barrocas primárias
 - geralmente compostas para **trio**

Divisão e evolução da forma

- Categorização a partir de 1660
 - sonata da Chiesa e sonata da câmara

Destques para:

- Arcangelo Corelli
 - padronização em 4 movimentos(lento-rápido-lento-rápido)
 - compôs 24 sonatas sonatas de Chiesa e 24 sonatas de câmara
- Carl Philipp Emanuel Bach
 - definição da forma que seria estabelecida no Classicismo
 - compôs mais de 150 sonatas

Observando uma sonata barroca

➤ Arcangelo Corelli Sonata op.5 n.7

<https://youtu.be/kSCqbAEXbpo>

➤ C.Ph.E. Bach Württemberg Sonata n.1

<https://youtu.be/dhYFgnkZpS0>

Referências

- Grout, D. J. and Palisca, C.V., 1996. “A história da música ocidental”.
- Green, D. M., 1979. “Form in tonal music:an introduction to analysis”.