

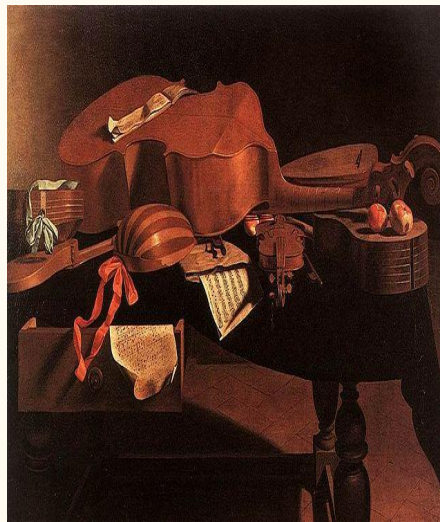

Aspectos, tratados e mudanças ocorridas na performance dos instrumentos em função da música Barroca

Grupo: Nathan, Rodrigo, Tayane, Tiago

Características da Música Barroca

- Ritmos enérgicos.
- Uso do Baixo Contínuo.
- Contraponto e Harmonia tonal
- Contraste de sonoridade forte e piano.
- Contraste de timbres de instrumentos.
- Melodias com elaborados ornamentos.
- Os instrumentos deixaram de apenas acompanhar e passaram a ter solos.

Antonio Stradivari

- Foi um luthier italiano que fabricava violinos e outros instrumentos.
- Construía instrumentos para a família Medici e recebia grandes comissões das famílias nobres da época.
- Sua fama foi logo estabelecida conforme começou a mostrar sua originalidade e fazer alterações no modelo amati.
- Assim o arqueamento foi melhorado, os graus de espessura na madeira foram melhor determinados, a formação do pergaminho foi alterada e o verniz ficou mais colorido.
- Stradivarius fez diversos experimentos ao decorrer de suas criações, experimentando diversas formas para seus violinos. Fazendo alguns muito mais longos que o comum.

ANTONIO STRADIVARI

Luthier

1644+1737

**The Dr. Herbert E. Amsted
STRADEVARIUS QUARTET**

During the 82 years of his life, Antonio Stradivari is estimated to have built more than 1,000 instruments. Of the approximately 200 that survive, only 11 are unvarnished. The "Spanish" or "Red" Violin has been very well preserved and is the only one of its kind in the world. The "Spanish" Violin, one of 12 unvarnished violins, built in 1707, is one of the most valuable instruments in the world. The 18th-century double bass, known as the "Spanish Bass," was created from the design of the one, built in 1707, by Stradivari himself, the "Spanish Bass," now in Madrid.

Violino Barroco

- Evoluiu de antecessores como a rabeca e a lira de braço.
- O violino barroco tem o braço mais curto, além disso o instrumento não utiliza queixeira, nem espaleira, fazendo com que fique bem mais leve, e suas cordas são feitas de tripas de animais como carneiro, ou boi, e produzem um som mais suave e macio.
- Durante o período barroco as salas de concertos eram menores, portanto o violino não precisava projetar um som tão forte como os violinos modernos.
- Possuía solos nas músicas em geral por ser doce, suave ao mesmo tempo em que se estabilizou como uma família de instrumentos capaz de substituir a família das violas, é um dos importantes acontecimentos do final do chamado período barroco.

Violoncelo

- Violoncelo barroco tinha um som bem interno. Em efeito, o som dependia de uma tensão mais baixa.
- Com a evolução proporcionada pelo barroco padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius, em 1680. A partir dos *Concertos Espirituais* de Boccherini, o violoncelo passou a ser tratado como solista, e não somente como um instrumento para compor o naipe de cordas.
- Uma das primeiras citações sobre o violoncelo foi numa coleção de sonatas italianas anônimas, datada de 1665. Tornou-se popular como instrumento solista nos séculos XVII e XVIII.

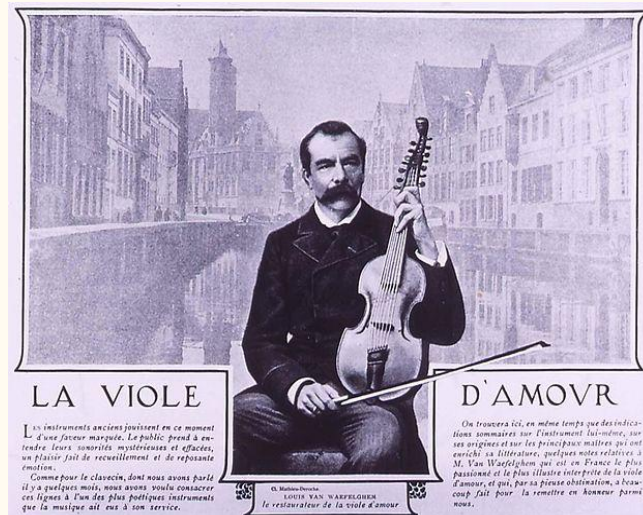
Viola da Gamba

- **Viola da gamba** é um cordófono tocado com arco e geralmente dotado de sete (viola francesa) ou seis cordas (viola inglesa, normalmente usada para estudo) afinadas por sucessão de duas quartas.
- A família da viola da gamba se relaciona e descende da vihuela, um instrumento de cordas pinçadas da família dos alaúdes, semelhante ao violão. Alguma influência no seu desenvolvimento, pelo menos na maneira de tocar, deve-se ao *rabab* mourisco.
- Há diversos tratados sobre a viola da gamba.
- O primeiro a surgir foi de Silvestro Ganassi: *Regola Rubertina & Lettione Seconda* (1542/3). Diego Ortiz publicado como *Trattado de Glosas* (Rome 1553), um livro importante sobre música para viola da gamba com exemplos de ornamentações e de obras chamadas de *Recercadas*.

Viola de amor

- É um instrumento musical de cordas friccionadas. Tem 6 ou 7 cordas simpáticas, o que a faz ter de 12 a 14 cordas no total, e foi usado sobretudo no período barroco.
- É tocada sob o queixo do mesmo modo que o violino. O instrumento foi especialmente popular no final do século XVII, embora um especialista em viola de amor fosse raro.
- Nota-se que, tal como outros instrumentos da família do violino, a moderna viola de amor foi alterada em estrutura face à versão do Barroco, sobretudo para suportar a tensão adicional das cordas metálicas.
- A palavra viola foi utilizada por muito tempo (antes do Século XVI) para identificar genericamente qualquer instrumento de arco. Até fins do século XVI, havia mais de dez instrumentos com o nome de viola: Viola da Braccio, Viola Bastarda, Viola d'Amore, Viola da Gamba.

O órgão no período barroco

- O Barroco foi um estilo amplo de experimentos e descobertas.
- Iremos observar ao longo deste seminário as determinadas tendências na execução de diversos instrumentos ao longo do período, bem como seu desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
- Instrumento desenvolvido em seu máximo durante o estilo barroco, alguns virtuosos no órgão foram Johann Sebastian Bach e Dietrich Buxtehude. O órgão e o cravo contínuo foram importantes, pois preenchiam a harmonia e faziam a voz do baixo.

Órgão: origem e características

- O órgão, de origem grega “órganon” cujo significado é “instrumento”, é tocado por meio de um ou mais manuais (teclados) e uma pedaleira. O som é produzido pela passagem de ar comprimido através de tubos sonoros de diversos formatos, materiais e comprimentos.
- É considerado por músicos e historiadores como o instrumento mais antigo da música ocidental, além de que o órgão de tubos foi um dos mais utilizados neste período do barroco, e o local adequado para este instrumento era, de fato, a igreja, geralmente belíssimos por suas características visuais e sonoras.
- As características essenciais do órgão são:
- um instrumento com tubos ou fileiras de tubos, com sistema de alimentação de ar (foles);
- Uma mesa de comando, ou console, na qual estão os teclados manuais e a pedaleira, se o instrumento não possuir quaisquer dessas partes básicas, já não se trata mais de um órgão.

Modelos que influenciaram outros órgãos

- Há diversos modelos que deram origem a outros órgãos, sendo eles a *Flauta de pã/Syrinx*, *Cheng* ou Órgão de Boca, *Aulo/Aulos*, que mais tarde, deram também origem a órgãos hidráulicos, pneumáticos, portativos, órgão positivo, entre outros.

Reconstrução moderna da flauta de Pan que terá sido usada originalmente pelos pastores do arquipélago das ilhas Cíclades. Museu dos instrumentos musicais da Grécia Antiga, Katakalon, Grécia

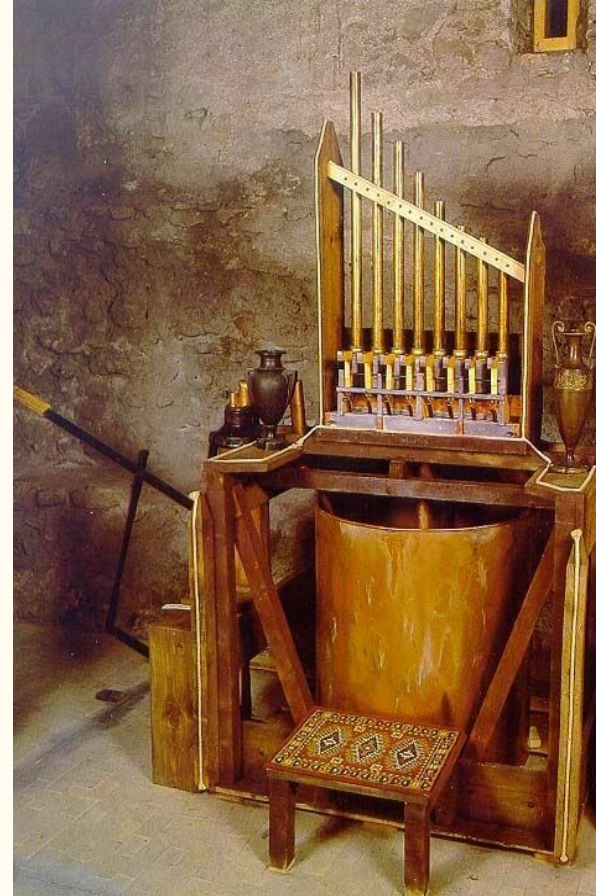
Cheng/Órgão de Boca. É uma espécie de órgão portátil tocado pelo sopro da boca, é o precursor do Harmónio e do Acordeão.

→ *Aulo/Aulos*

Tipos de Órgãos

→ Órgão positivo, Holanda.

- Reconstituição moderna a partir da descrição de Heron de Alexandria do órgão hidráulico de *Ctesibios*.
- *Musée Suisse de l'Orgue, Roche, Suíça.*

Órgão Portativo Medieval

Órgão Portativo

Órgão Positivo

Órgão Positivo, Portativo e o Grande Órgão de Tribuna

- Após algumas evoluções, no século X, criam-se três novos modelos de órgãos, sendo eles o positivo, o portativo e o Grande Órgão de Tribuna.
- Órgão portativo, como o nome sugere, era bem compacto, podendo ser carregado por um único músico.
- O positivo tinha que ficar estagnado, pois senão o organista não poderia tocar e acionar o fole ao mesmo tempo.
- O último, Grande Órgão de Tribuna usado em catedrais, é o modelo que mais se assemelha aos que utilizamos atualmente, sendo de forte e variada sonoridade. E desde esses avanços, o órgão consiste basicamente de: um teclado principal, cujos tubos estão a pelo menos um metro acima das teclas e do organista, um teclado secundário e o teclado de pedal, onde ficam os registros mais graves.

Grande Órgão de Tribuna, em Arlington (Texas, EUA).

Órgão Positivo

- Pequeno, com tubos leves e menores, sendo mais fácil de ser movimentado, como uma peça de mobília; possuía apenas um teclado e seus foles eram acionados por um ajudante.
- Funcionava de maneira igual ao Grande Órgão de Tubos. Seus sons são emitidos através da passagem do ar sob pressão por dentro de seus tubos, que tem seu mecanismo acionado pelos teclados.

Wicks Pipe Organ/Órgão de Tubos - War Memorial Chapel - Bob Jones University (Greenville - Carolina do Sul, EUA)

Órgão positivo alemão (séc. XVII)

Órgão Portativo/Portátil

- Um aerofone de teclado, possuindo um total de 37 teclas e tubos, sendo eles de estanho e chumbo, seu som era originado pelo acionamento dos foles propulsionados por duas alavancas.
- Fabricados entre os séculos XII e a segunda metade do XVII, eram pequenos e de fácil locomoção, sendo utilizados para integrar procissões, festas populares e alguns conjuntos de câmara. Era comum pendurar este instrumento, através de uma alça, no ombro do intérprete, e com sua mão esquerda comandando os foles e a direita tocando o teclado.

Organetto-Catalina Vicens by Martin Chiang 蔣皓任

Organetto-Catalina Vicens by Martin Chiang 蔣皓任

Greensleaves - órgão portativo

Christophe Deslignes : Istampita Isabella

Órgão Hidráulico

- Construído pelo engenheiro Ctésbius, era feito de caixa oca, na qual o ar era comprimido a uma pressão constante, e sobre a qual distribuiu tubos. Na frente do instrumento, uma rústica fileira de teclas, cujos mecanismos permitiam uma clara audição dos tubos.
- O ar era armazenado graças à pressão da água, o que configurava esse modelo de órgão no sistema hidráulico.

Reconstrução de um órgão hidráulico antigo

Römische Musikinstrumente

Reproducción de órgano hidráulico romano

As mudanças sonoras do órgão pelo barroco

- A idiomática instrumental também foi afetada pelo aperfeiçoamento na fabricação de instrumentos no século XVII com consequente aumento de produção.
- Na França, novas técnicas de fabricação permitiram melhor adequação dos instrumentos de madeira à incipiente orquestra.
- A inclusão de teclados (cravo, órgão) como instrumentos de suporte harmônico seria entendida como uma das características principais deste período.

Cravo

→ Instrumento desenvolvido em seu máximo durante o estilo barroco, e inventado também próximo a esta época.

O cravo e suas características

- A ideia do cravo seria ter um teclado que acionasse mecanicamente o pinçamento das cordas, ao invés de marteladas como no piano, e por isso, era mais delicado que ele. Este último aspecto fazia com que o cravo exigisse uma afinação árdua e constante, por possuir muitas cordas, bem mais que um violão ou violino e em alguns casos, apenas uma única nota possuía mais do que três cordas para sua afinação.

Cravo

Instrumentos de Sopro - Uma abordagem geral

- A família dos instrumentos de sopros, assim como todos os instrumentos do período barroco possuíam a sonoridade menor em comparação aos instrumentos modernos.
- Toda a técnica de produção de som são semelhantes até hoje, a progressão sonora veio junto com o desenvolvimento dos instrumentos em vários aspectos, como: formato, tamanho, mudança de material e acréscimo de recursos para uma melhor *performance*.
- Alguns instrumentos de sopros não tiveram um aperfeiçoamento significativo no período barroco, iniciando suas mudanças no classicismo e no romantismo.

Flauta Transversal Barroca

Flauta Transversal

Piccolo Barroco

Piccolo Moderno

Oboé Barroco e Moderno

Oboé D'Amore (Corn Inglês)

Oboé D'Amore

Corne Inglês

Clarinets

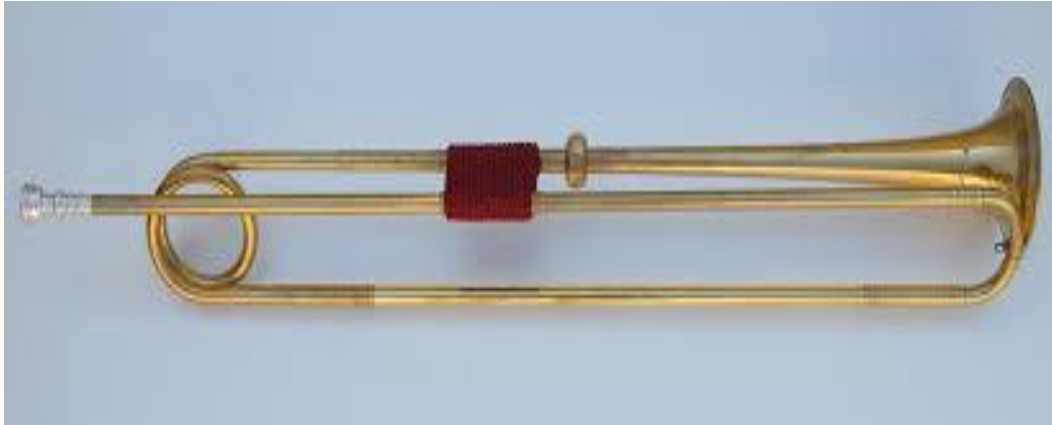
Fagote Barroco

Fagote moderno

Trompette Barroco

Trompette de Rotor

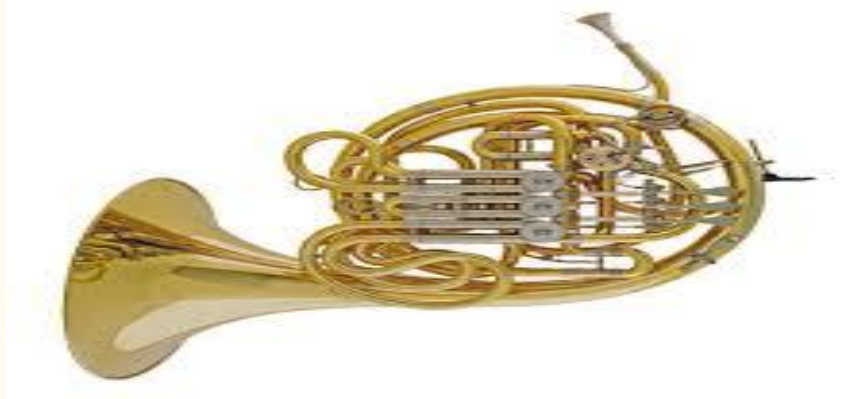
Trompette Moderno

Trompa Barroca

Trompa clàssica

Trompa
Moderna

Trombone (Sacabucha)

Trombones Modernos

Bibliografia

- <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/download/5358/4491>
- [https://pt.qwe.wiki/wiki/Transition from Renaissance to Baroque in instrumental music](https://pt.qwe.wiki/wiki/Transition_from_Renaissance_to_Baroque_in_instrumental_music)
- <https://www.atitudetocantins.com.br/2018/10/10/violoncelo-barroco-e-classico-diferencas-fisicas-revista-paloma-valeva/>
- CANHÃO, Joel. **O órgão barroco da Capela da Universidade de Coimbra**. Imprensa da Universidade de Coimbra/Coimbra University Press, 2005.
- DIAS, Gustavo Angelo. Aspectos de Performance nos Tratados Portugueses sobre Baixo Contínuo. **Revista Música Hodie**, v. 12, n. 2, 2012.
- BERNARDES, José Antônio Branco et al. Orquestração: instrumentos de metal e seu uso na primeira metade do século XVIII. 2016.
- WIKIPEDIA. *Órgão hidráulico*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_hidr%C3%A1ulico. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 17:32.
- A TRUPE BARROCA. *O órgão – um dos principais instrumentos da música barroca*. Disponível em: <https://atrupebarroca.com/2018/02/07/o-orgao-um-dos-principais-instrumentos-da-musica-barroca/>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 17:33.
- JF, Música da Idade Média. *História do órgão: Origem e evolução durante o período greco-romano* Disponível em: <http://jfmusicaidademedial.blogspot.com/2014/08/origem-e-evolucao-do-orgao-o-periodo.html>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 17:56.
- TECLACENTER, Instrumentos Musicais. *Som aos tubos*. Disponível em: <https://www.teclacenter.com.br/blog/som-aos-tubos/>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 18:02.
- MUSICA BRASILIS. *Órgão positivo*. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/instrumentos/orgao-positivo#:~:text=S%20funcionamento%20se%20d%C3%A1%20da,seu%20mecanismo%20acionado%20pelos%20teclados>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 18:26.

Bibliografia

- WIKIPEDIA. *Órgão*. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/instrumentos/orgao>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 18:52.
- YOUTUBE. *Reproducción de órgano hidráulico romano*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PuEgn-VSEck>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 18:54.
- NEVES, Isabel. *O órgão – Período Barroco*. Disponível em: https://www.academia.edu/35065918/O_%C3%93rg%C3%A3o_Per%C3%ADodo_Barroco. Acesso em: 12 de outubro de 2020 às 20:00.
- TV BRASIL. *Conheça o cravo, um instrumento inventado no século XIV*. Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/partituras/post/conheca-o-cravo-um-instrumento-inventado-no-seculo-xiv#:~:text=Clara%20explica%20que%20h%C3%A1%20registros,cordas%2C%20assim%20como%20na%20harpa>. Acesso em: 12 de outubro de 2020, às 20:15
- YOUTUBE. *cravo.mpg*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hm2cO65P9Tg>. Acesso em: 12 de outubro de 2020, às 20:27.
- YOUTUBE. *Christophe Deslignes : Istampita Isabella*. Disponível em: <https://youtu.be/KzLCTZVYb4I>. Acesso em: 12 de outubro de 2020, às 20:50.
- YOUTUBE. Greensleaves - órgão portativo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bZmpPY356VQ>. Acesso em: 12 de outubro de 2020, às 20:55.
- YOUTUBE. *Römische Musikinstrumente*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BeJWu18ckbI>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 17:56.
- VALERIO. História do Acordeon. Disponível em: <http://valerio.com.br/valerio25/index.php/2013-01-28-04-13-40/historia-do-acordeon>. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 18:52.
- YOUTUBE. The Aulos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ik8cS_60aSI. Acesso em: 8 de outubro de 2020, às 19:00.

Obrigado pela atenção ao nosso seminário!

Composição do grupo:

Nathan Granero N^o USP 11582182

Rodrigo Paulo N^o USP 9922547

Tayane Santos N^o USP 11215362

Tiago Neves N^o USP 11215341