

ANÁLISIS DE UNA OBRA MUSICAL

CONCERTO GROSSO en sol menor, op.3 nº 2 (ANTONIO VIVALDI)

1. GÉNERO.

Nos situamos ante una pieza instrumental, pura, profana y funcional, interpretada por una pequeña orquesta de violines (a 4), viola (a2), violonchelo (a 2), contrabajo y clave (cémbalo).

La pieza a estudiar es un concierto grosso del siglo XVII de Antonio Vivaldi.

2. TIMBRE

La formación tímbrica que interpreta este Concierto esta compuesta por:

Violines 2º (a 2)	Cémbalo	Contrabajo
Violines 1º (a 2)		Violonchelos (a 2)

En las agrupaciones del siglo XVII, se van estableciendo las familias de cuerdas, formándose poco a poco una plantilla orquestal, a esto se une el continuo teclado representado por el címbalo, que rellena las armonías por encima del bajo cifrado y ornamenta la textura musical.

Se produce un juego tímbrico en el Concerto Grosso en el cual apreciamos partes ornamentadas de sonidos brillantes interpretadas por violines contra la masa sonora del tutti.

3. FORMA.

1º Ritornello	tutti	
1º Episodio solo	Grupo concertino: Violin 1º(Concertante) violín 2º	
2º Ritornello	tutti	
2º Episodio solo	Grupo concertino: Violin 1º(Concertante) violín 2º	

	Grupo concertino: Violín 1º (concertante) Rípielo: Violonchelo 1º y 2º Contrabajo Cimbalo	
3º Ritornello	tutti	
3º Episodio Solo	Grupo Concertino: Violín 1º (concertante) Violín 2 Ripieto: (Almohada acórdica del tutti)	
4º Ritornello	Tutti	
4º episodio Solo	Grupo Concertino Violín 1º (concertante) Ripieto: Violonchelo 1º y 2º Contrabajo Cimbalo	
Coda	tutti	

Estamos ante una de las formas musicales más características utilizadas por los compositores del Barroco: la forma **ritornello**. Los compositores barrocos sostenían que debe haber un solo "afecto" (sentimiento creado por la música) a lo largo de la totalidad de la pieza o movimiento musical.

La pieza comienza por el Ritornello (que significa "pequeño retorno") y esta ejecutada por el grupo de **ripieno**, al que generalmente se une el solista. (Este es el tema principal, que reaparece varias veces, a veces de forma completa, otras de forma abreviada o alterada). Las secciones musicales contrastantes que se producen entre los ritornellos se llaman **episodios**, es aquí donde destaca el grupo de solistas.

Podemos destacar que hablamos de una forma cuaternaria más coda, muy perceptible al oído por el contraste sonoro formado por los bloques timbrados.

La estructura que se forma es la del Concerto Grosso ("conjunto grueso" o tutti "todo", "todos"), en el cual un pequeño grupo de instrumentos solistas, llamado concertino que en este caso lo forman los violines 1º y el violín 2º, contrasta con una pequeña orquesta

llamada ripiето ("relleno") que son los violines 1º-2º (a 2), violas 1º-2º, violonchelos 1º-2º, contrabajo y cimbalo.

Esta estructura concertante esta basada en el contrate, es decir el concerto grosso surgió a partir de los conceptos de oposición y contraste que encontrarse en las piezas policorales para dos o más grupos de músicos, escritas por compositores como Giovanni Gabrieli.

4. RITMO.

Respecto a los aspectos métricos de esta pieza destacar que estamos ante un compás cuaternario de subdivisión binaria: 4/4, a lo largo de la pieza no se presenta ningún cambio de compás por lo que deducimos que es una pieza isométrica, con una medida regular y clara.

La pieza presenta tejidos polirrítmicos entre el grupo concertino (ej.compas 4-6) y el grupo ripielo, a la vez que entre los instrumentos del mismo grupo presenta un tejido homorrítmico (ej. 1-6).

Los elementos que se presentan dentro del 1º ritornello son claramente diferentes rítmicamente el primero es más trabajado así como el segundo es más denso.

La pieza presenta un contraste entre un ritmo melódico en el desarrollo de todos los elementos que se van presentando, y el ritmo de acompañamiento que se da en el ripiето a lo largo de toda la obra.

Destacar la aparición de la sincopa como motivo rítmico central del 2º elemento del 1º ritornello.

5. AGÓGICA.

En el Barroco normalmente los ritmos son enérgicos, en el concerto grosso nos movemos dentro de un Allegro el cual lleva el ritmo musical siempre hacia delante.

Destacar que la pieza en su totalidad es agógicamente regular.

6. DINÁMICA.

El 1ª *ritornello* se presenta en F dando paso al segundo *ritornello* se presenta en piano manteniéndose esta dinámica hasta la entrada del 4ª elemento en el 2ª episodio en el cual se produce una alternancia de dinámica entre f y p para terminar este en F dando paso al inicio del 3º ritornello, el cual se mantiene hasta el final.

La dinámica destacable que nos presenta la obra es por contrastes timbritos, es decir un grupo reducido de instrumentos contra un grupo mayor, sonidos fuertes contra sonidos suaves, es decir el primer ritornello se inicia en tutti en forte y luego pasa a el primer episodio tan solo interpretado por el violín 1º y 2º, este cambio de numero de instrumentos presenta una disminución sonora, dinámica por bloques.

7. MELODÍA.

Nos situamos ante una melodía de carácter rítmico, con un diseño en general ondulante, la melodía es llevada principalmente por el 1º violín concertante acompañada por el 2º.

Las frases son ternarias ocupando en su mayoría 3 compases a excepción del 3º episodio que se desarrolla en 15 compases.

La frase se inicia en parte fuerte y termina en parte débil, podemos decir que posee carácter masculino.

Las frases se nos presentan en su mayoría por grados conjuntos, menos cuando aparece en el 1º ritornello el segundo elemento que es por saltos de 4ª y por grados conjuntos, además con carácter sincopado.

Cuando aparece el primer episodio entra una frase musical con elementos nuevos que no poseen ninguna elación con las frases anteriormente expuestas.

En el 3º episodio se presenta la frase musical ten el violín 2ª a una tercera inferior del violín 1º pero en imitación.

En este mismo episodio se da un segundo elemento en la frase musical tocado solo por el violín 1º acompañado por parte del ripietero y llevando la melodía en contrapunto en el violonchelo 1ª.

En el 3ª episodio entran los dos violines concertinos (1º-2º) en canon por imitación entrando el 2º en el tercer tiempo del segundo compás.

Las melodías son frecuentemente largas y fluidas, decoradas con ornamentos (como apoyaturas o trinos).

8. TEXTURA.

La textura que predomina es la contrapuntística o polifónica, dos voces se oponen en contrapunto al resto de las demás.

Pero debería destacar que la textura mantiene un ritmo y esta estructura según las entradas de los ritornellos:

1º ritornello → Se inicia en contrapunto 4 voces contra el resto.

1º episodio → textura monódica interpretada a dos voces a distancia de una 3ª

2º ritornello → textura contrapuntística

2º episodio → 3º elemento: textura monódica a dos voces

4º elemento: textura contrapuntística con acompañamiento homofónico.

3º ritornello → textura contrapuntística

3º episodio → textura contrapuntística por movimiento contrario entre las voces concertinas violines 1º-2º con acompañamiento homofónico.

4º ritornello → textura contrapuntística

4º episodio → textura contrapuntística entre 1º violín y 1º violonchelo con acompañamiento homofónico.

9. ARMONÍA.

* En el Barroco el sistema de modos fue cayendo gradualmente en desuso y hacia finales del siglo XVII toda la música está basada en el sistema de tonalidades mayores y menores.

* BASSO CONTINUO (bajo continuo): consiste en que una línea de bajo está tocada por instrumentos como: violonchelo 1º-2º, un contrabajo, y un clavicémbalo, así se rellenan las armonías y decorando la textura musical.

* Aparece el cifrado en el **bajo continuo** para indicar los acordes que deseaban claramente que se interpretaran. El bajo continuo, o **bajo cifrado** se convierte en el cimiento musical de la mayor parte de las composiciones, proporcionando una línea de bajo con sentido (a veces, lo que hoy llamamos un "walking bass" o "bajo continuo") que confiere a la música una sensación de movimiento continuo hacia adelante.

10. ESTILO.

- Se considera el Barroco desde 1600 hasta el 1750. periodo que va desde el nacimiento de la ópera y del oratorio hasta el fallecimiento de J. S. Bach.

- Compositores barrocos tardíos: Bach, Haendel.

Contexto:

* El Barroco es el periodo artístico que comprende el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.

* Musicalmente, delimitamos su cronología entre dos fechas significativas: el inicio en el año 1600 con el estreno de la primera ópera conservada y el final en el 1750 con la muerte de J. S. Bach, el más famoso representante del barroco musical.

* El hombre de esta época ya no persigue la expresión ideal de belleza como en el Renacimiento, sino que se siente una persona sensible a la pasión y la fantasía.

* El arte Barroco busca la expresión de los sentimientos, el sentido del movimiento y los contrastes, el gusto por el detalle y la ornamentación.

* El Barroco es uno de los periodos más revolucionarios de la historia de la música. Nace la orquesta y con ella, las grandes formas instrumentales y vocales.

* Se establece el uso de la tonalidad y de la armonía. Surgen los primeros intérpretes virtuosos y los primeros grandes compositores.

* La música estará al servicio de las grandes monarquías europeas, la aristocracia y la Iglesia, que la utilizarán como una manifestación más de su poder.

* El papel del músico se reduce al de un sirviente de su protector.

11. APLICACIÓN PEDAGÓGICA.

- IIº ESO → lenguaje musical, organología, agrupación orquestal o vocal, compositor, contrastes dinámicos, Las danzas,
- IIIº ESO → historia de la música, formación orquestal o vocal, organología, compositor, el estudio de las Formas musicales: el oratorio, el minuet, la sonata...
- IVº ESO → función de la música en la historia, en la actualidad, figura del compositor....

12. CONCLUSIÓN.

- Unidad / variedad : Existe equilibrio en la totalidad de la obra... entre la audición y la partitura
- Originalidad de la obra: comparación con obras similares de la época
- Significado y trascendencia histórico – musical de la obra.

*Trascendencia historia en la actualidad:

Deep Purple → *Child in time*, basada en un bajo obstinado. Repetición de un modelo.

Bob Marle and the Wailers → *Lively up Yourself*, basada en un bajo caminante.

Línea de cifrado.

*Influencia en la pieza de épocas anteriores:

Textura monofónica de Kalenda Maya.

*Influencia de la pieza en épocas posteriores:

Stravinsky → crea *Concierto en Mi bemol* titulado *Dumbarton Oaks* para una pequeña orquesta de 15 instrumentos al estilo *concerto grosso*, con la forma *ritornello*. Inspirado en Handel y Bach.