UVa

Música y pensamiento en el siglo de las luces (s XVIII)

Agueda Pedrero-Encabo

Tema 7. LA EUROPA GALANTE Y LOS NUEVOS ESTILOS MUSICALES DEL SIGLO XVIII

7.2.

DOMENICO SCARLATTI Y LA SONATA PARA CLAVE

A. Pedrero-Encabo

CONTEXTO MUSICAL EUROPEO

ITALIA: Vivaldi: muere en 1740. Ultimos años dificultades financieras. Sus últimas óperas, según las reformas de Zeno y Metastasio

INGLATERRA: Haendel: composición de oratorios en Londres. 1724: Tamerlano (año Pasión según San Juan; 1727: la de San Mateo de Bach)

1739: Israel en Egipto

Bach: 1737: críticas de Scheibe, de mentalidad ilustrada, por su artificioso y complejo estilo de escritura musical

- Bach: período de Leipzig y director del Collegium Musicum: obras como el Clavier-Übung, conciertos para violín, para clave, cantatas profanas.

FRANCIA: F Couperin : libros de clave de 1713 a 1730 : recibe la influencia de Corelli (sonata en trío); "Les goûts réunis": mezcla de estilos italiano y francés

- RAMEAU. Tragedias líricas: 1737 Castor et Polux; 1739: Dardanus; *Pièces de clavecin en concert* (1741); Libros de suites para clave (1706, 1724, 1728); Traité *d'harmonie* (1722)

-1752: *querelle des bouffons*

ESPAÑA: reinado de Felipe V y Isabel de Farnesio. Músicos de la corte: Corselli, maestro de música teatral y de cámara; José de Nebra: maestro de capilla; Scarlatti: maestro de clave de la infanta Mª Bárbara, posterior reina de España con Fernando VI (1745)

UVa

A. Pedrero-Encabo

DOMENICO SCARLATTI

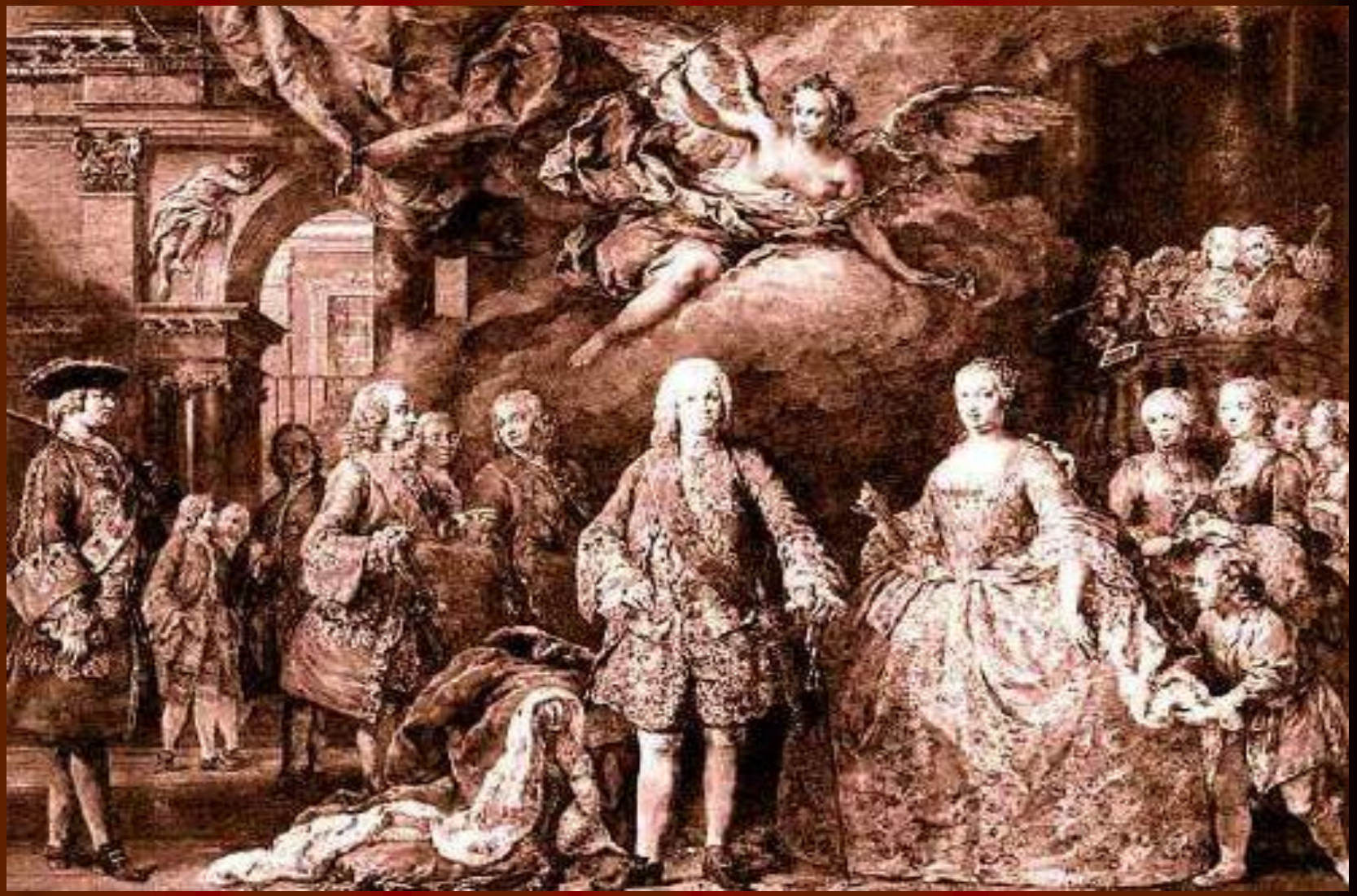
1685, Nápoles-1757, Madrid

1719, llegada a Lisboa

maestro de la Capilla Real de João V

Maestro de música de los príncipes:

la princesa Mª Bárbara



1729 la corte se instala en Sevilla
Excursiones a Cádiz (Puerto de Santa María), sierra de Granada

A. Pedrero-Encabo

Las primeras sonatas

1738 publica los Essercizi

per Gravicembalo en Londres

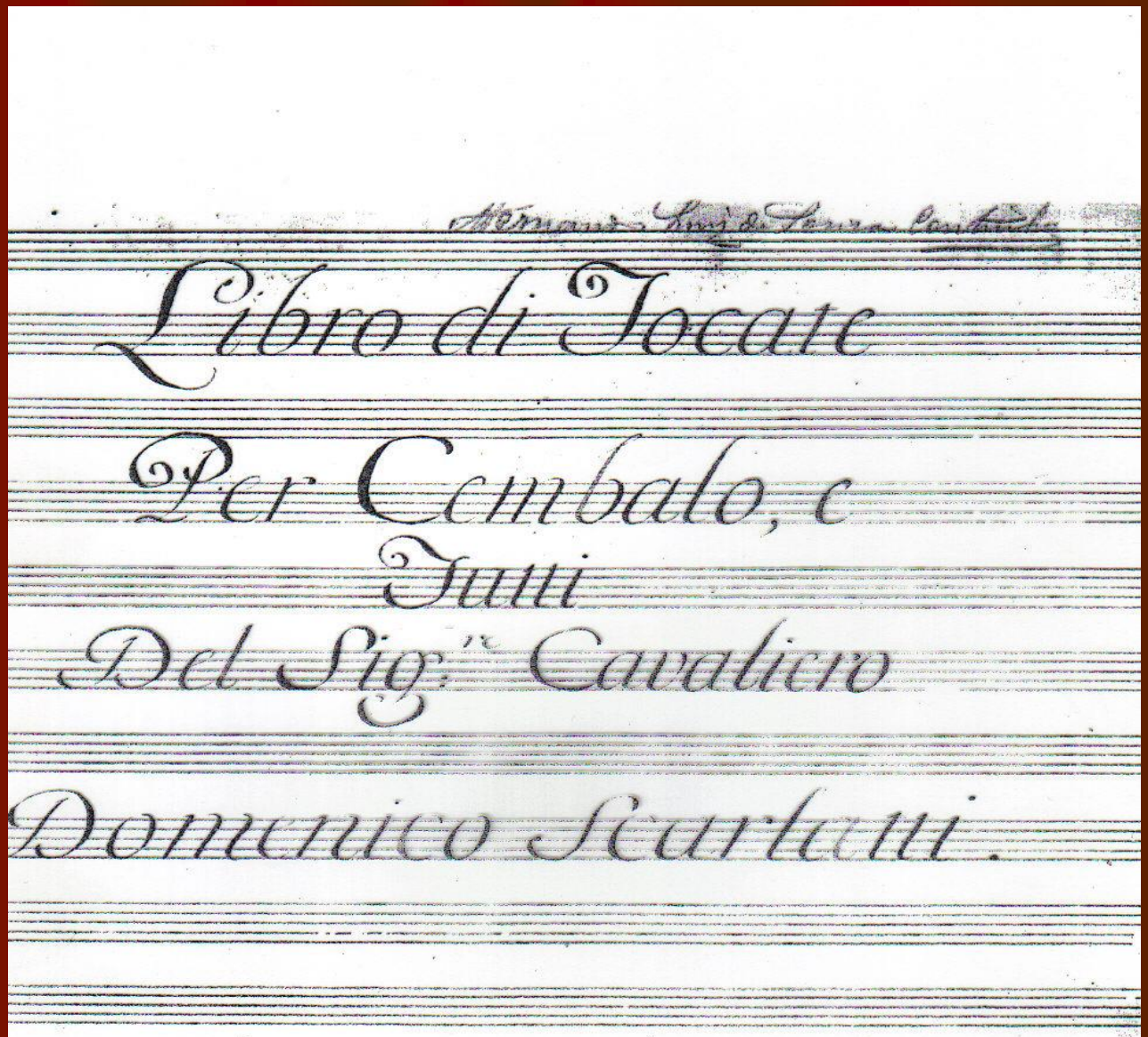
Dedicado a Joao V

Prefacio: dedicatoria que hace intuir sus intenciones: mezcla de diversión y de carácter didáctico

29 sonatas y 1 fuga

Tocata = Sonata

1733 se instala con la corte en Madrid



CÓDICE DE LISBOA. Ed. de G. Doderer

Los códices reales

Las copias oficiales dedicadas a la reina María Bárbara:

VENECIA Y PARMA: XV volúmenes: 496 sonatas

+ otros manuscritos: total de 555 sonatas

A. Pedrero-Encabo

Rasgos estilísticos

1. Pautas rítmicas de danza

Compás ternario (3/8, 12/8)

Estilizado: elementos de repetición y de contraste

Repetición motivos → estilo galante

Repetición + contraste → cambio de modo o de armonías

Contraste: irrupción de nuevos motivos

2. Elementos populares, del folclore

GUITARRA

Imitación de toques guitarrísticos

a través de las obras para guitarra sola.

Gaspar Sanz 1674

Franciso Guerau 1684

Santiago de Murcia 1714

BAILE

A través de su contacto con bailes y espectáculos en los que se cantaba acompañándose de la guitarra.

Imitaciones de toque de castañuelas, zapateados, percusiones…

Ejemplos :

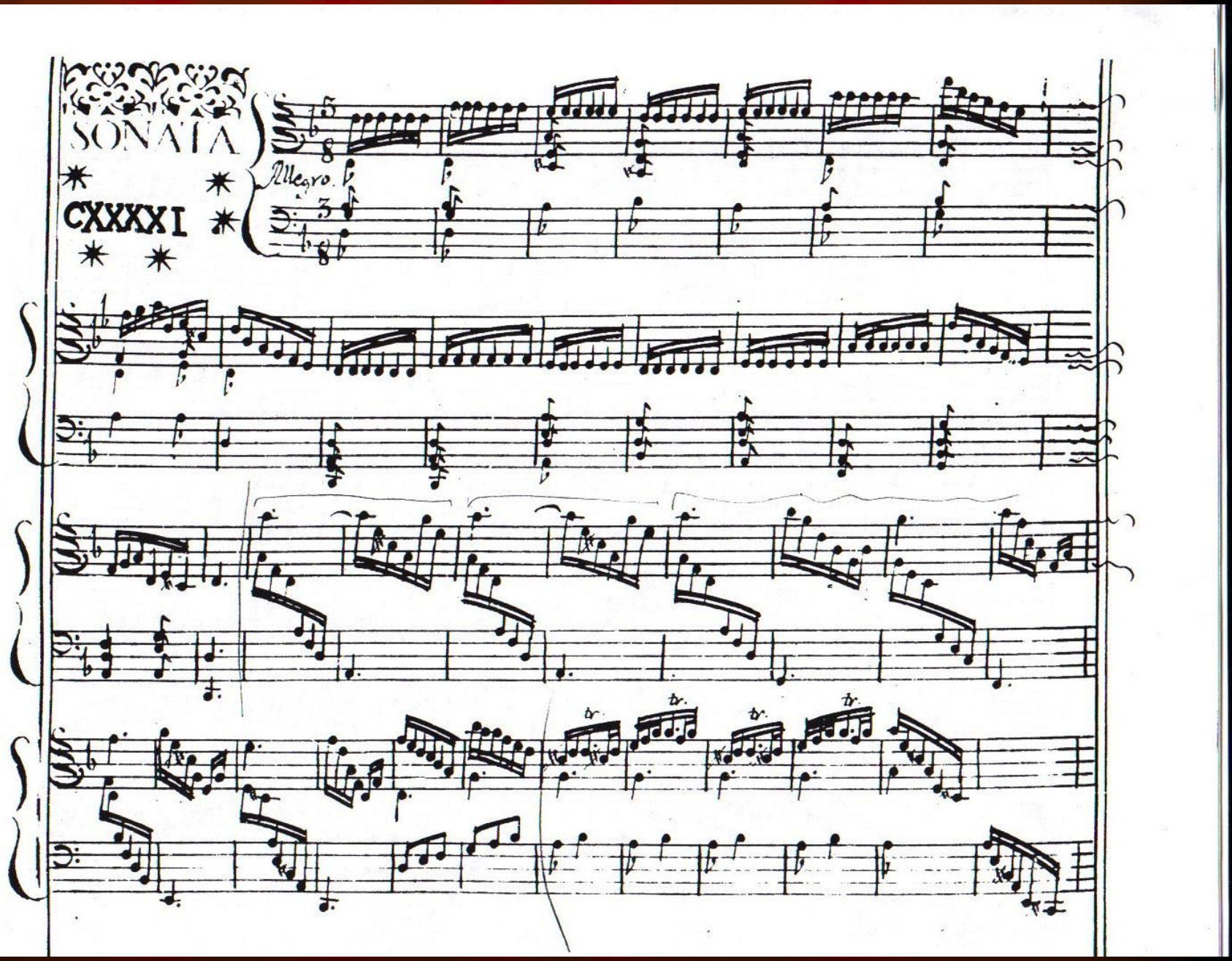
- **rasgueado:** insistencia sobre acordes repetidos
- **punteado:** notas sucesivas, el acorde se desgrana

UVa

A. Pedrero-Encabo

Sonata en Re m

K141 L422


SONATA
CXXXXI
Allegro.

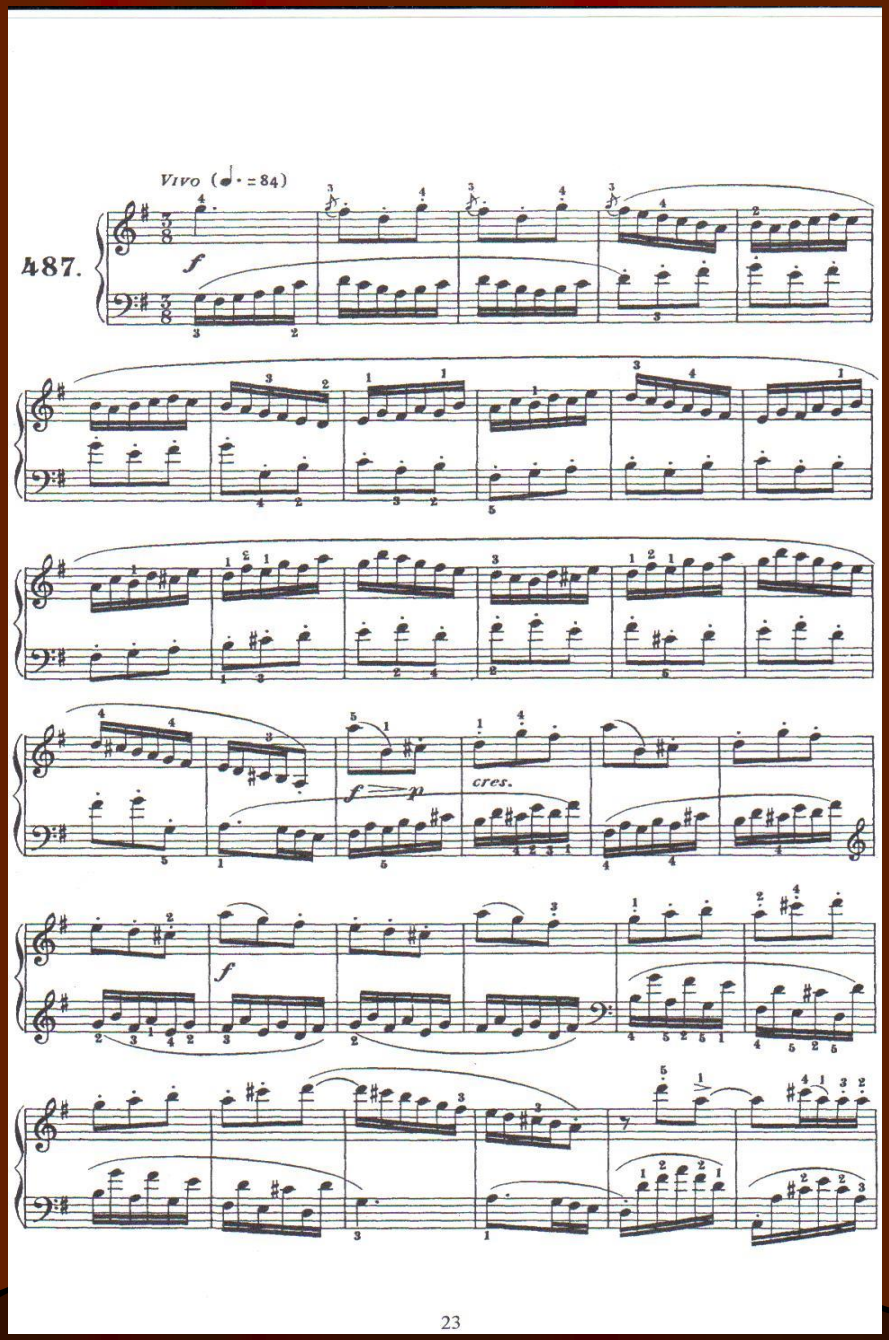
UVa

A. Pedrero-Encabo

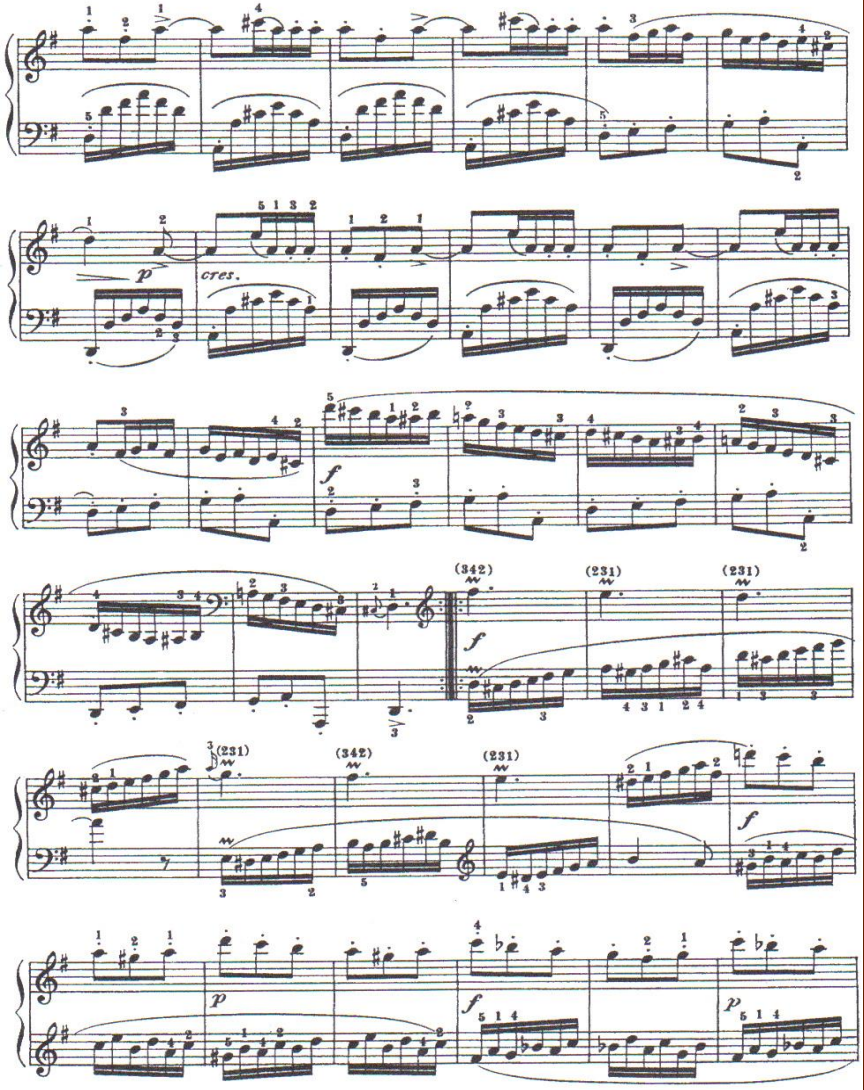
Sonata en Sol M

K 125 L 487

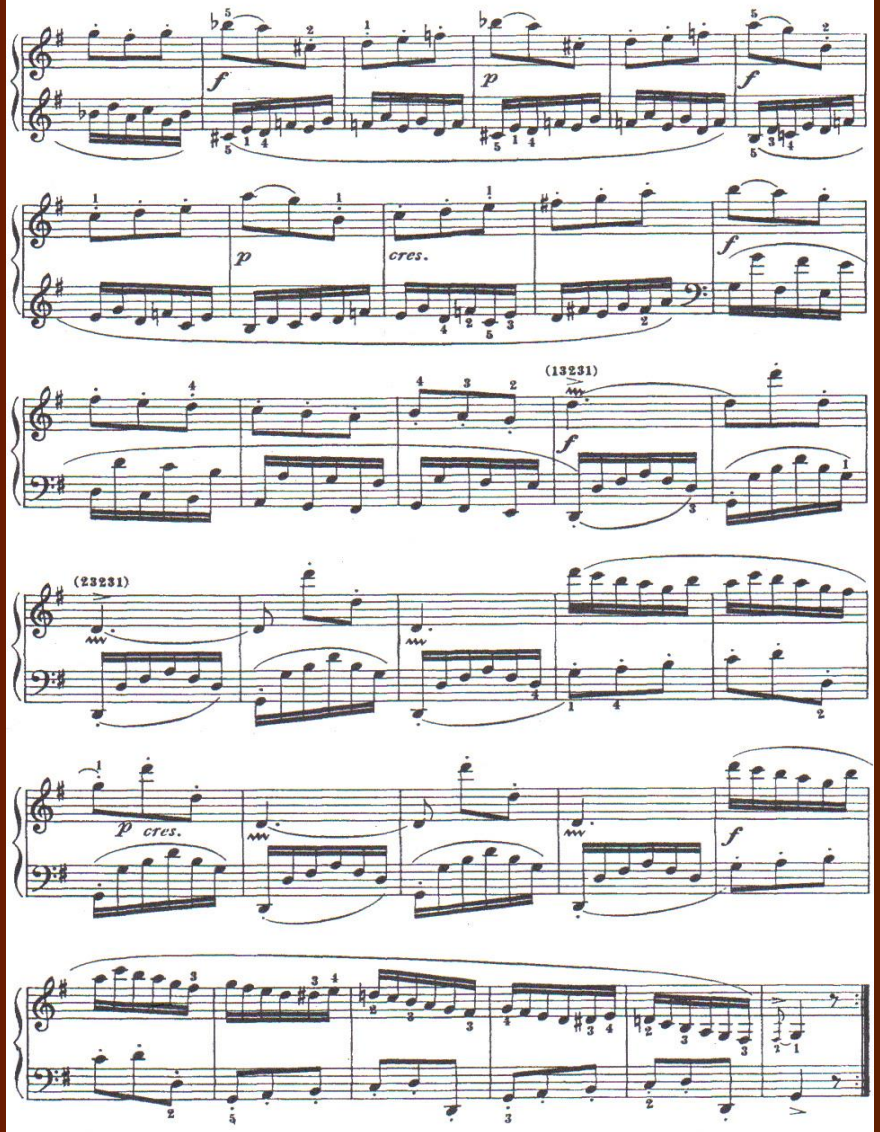
UVa



UVa



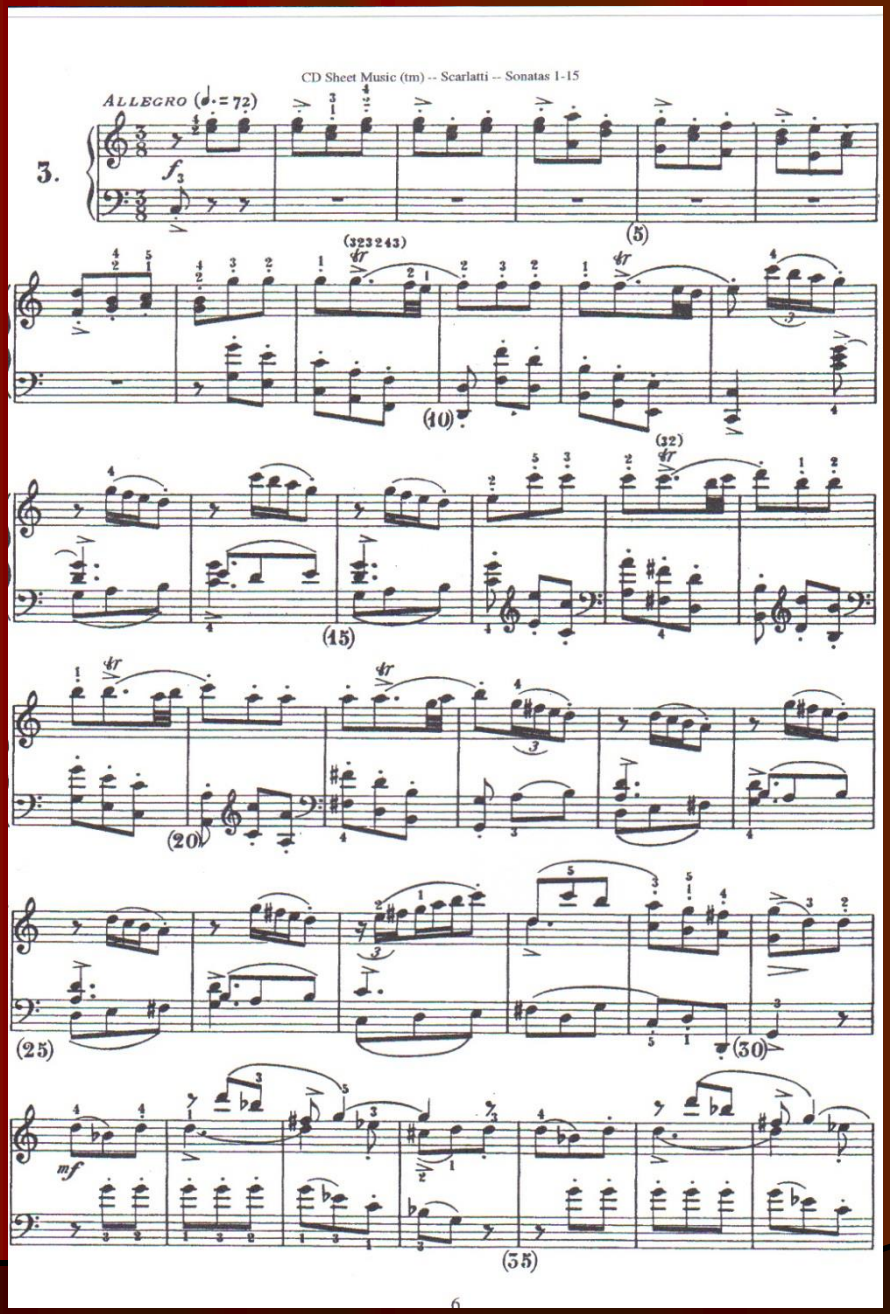
UVa



Toques populares, de juego popular, o canción infantil…

Sonata L 3 en Do M

UVa


CD Sheet Music (tm) -- Scarlatti -- Sonatas 1-15
ALLEGRO (♩.= 72)
3.
(323243)
(5)
(10)
(15)
(20)
(25)
(30)
(35)
mf

A. Pedrero-Encabo

3. Influencia de la **tocata**

TOCATA:

comienzo virtuosístico

despliegue libre de acordes

En España: no existe tradición de tocata

Modelos: italianos (Alessandro Scarlatti…)

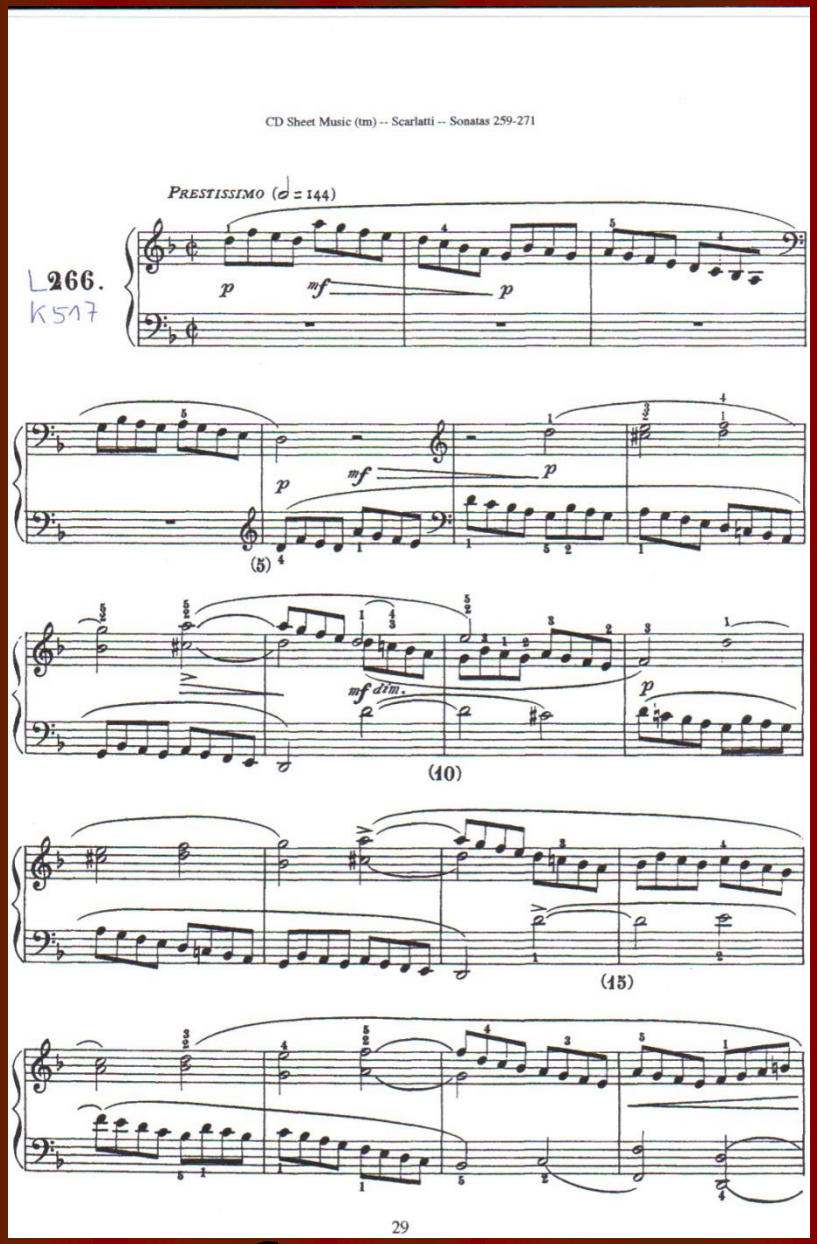
Ejemplos:

UVa

A. Pedrero-Encabo

Sonata en Re m K 517 L266

UVa



PRESTISSIMO (♩ = 144)

L266.
K517

p mf p

(5)

p mf p

mf dim. p

(10)

(15)

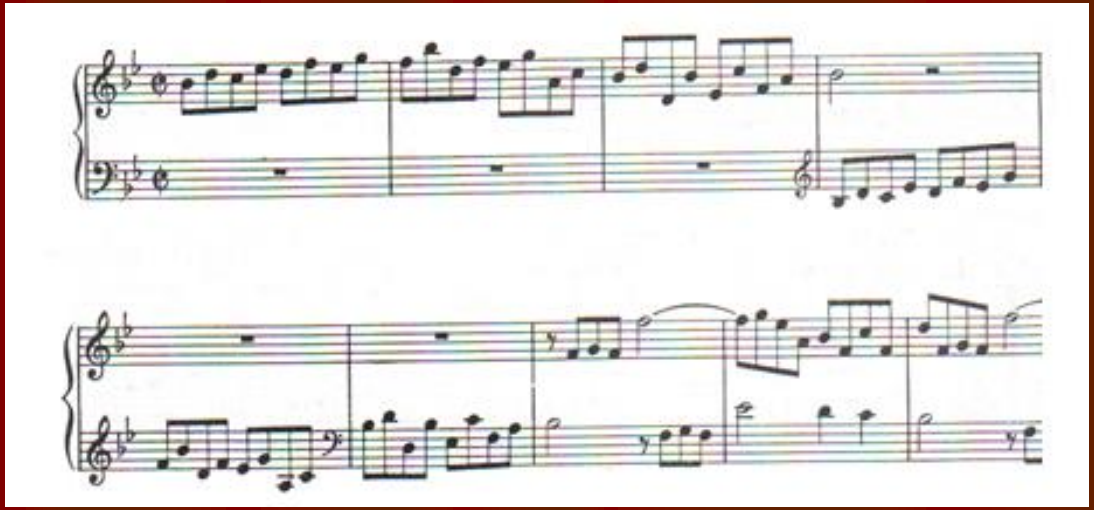
UVa

A. Pedrero-Encabo

Sonata en Si b M K 545 L500

UVa

A. Pedrero-Encabo



A. Pedrero-Encabo

4. Influjo de la polifonía y estilo antico
Ratner: tópico del estilo antico o severo

Textura de tres o cuatro líneas polifónicas

Uso de cromatismos

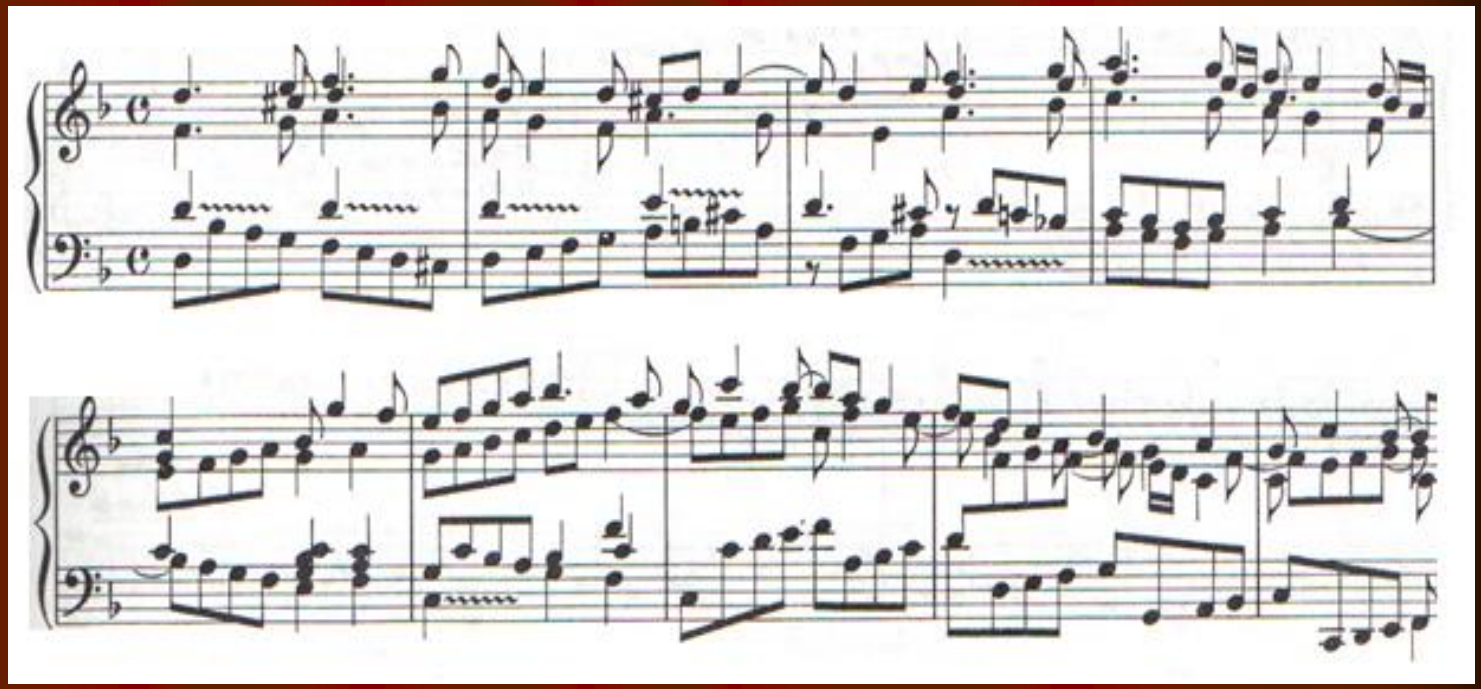
Giros modales arcaicos…

Ejemplos:

Sonata en Re m K 52 L 267

UVa

A. Pedrero-Encabo



UVa

A. Pedrero-Encabo

Sonata en Mi m

K 394 L 275

Comienzo imitativo, quasi fuga

UVa

A. Pedrero-Encabo

UVa

A. Pedrero-Encabo

5. Estilo tardobarroco

Fraseado:

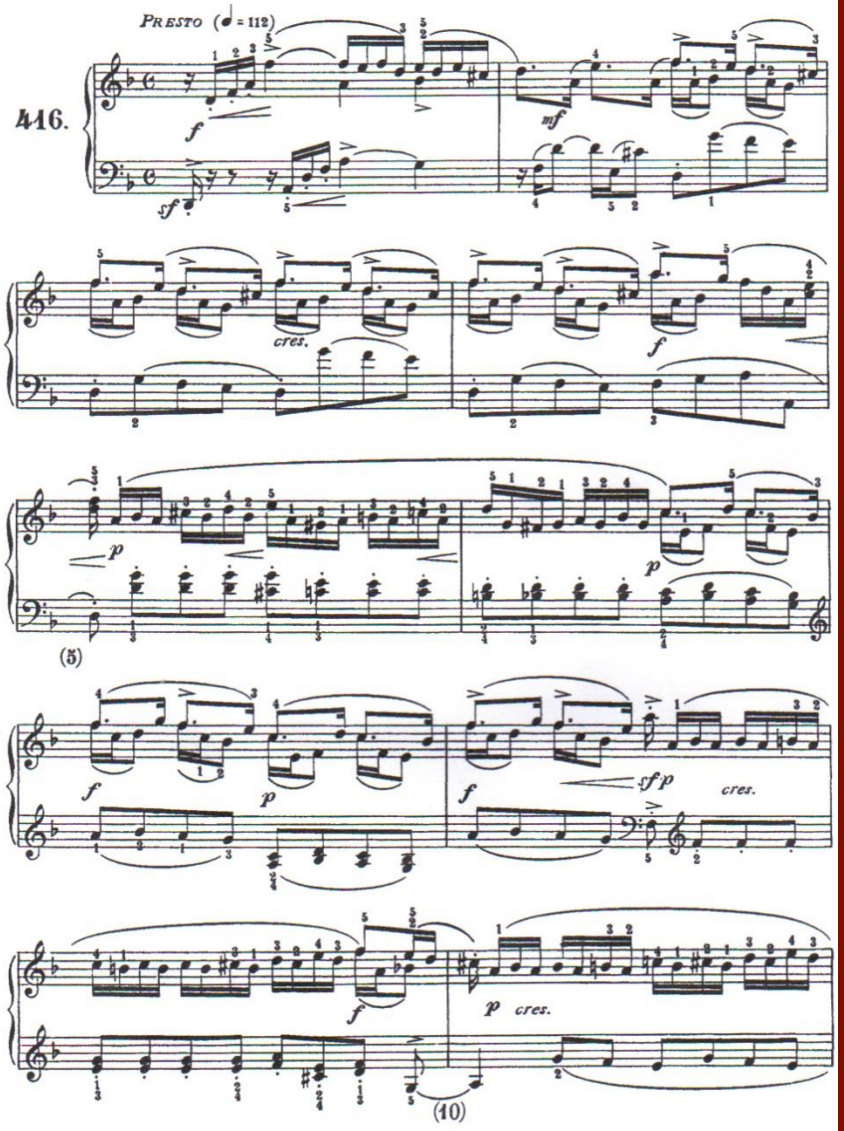
- movimiento motórico continuo (motivic play), impulso continuo

-progresiones secuenciales (en lugar de repetición exacta)

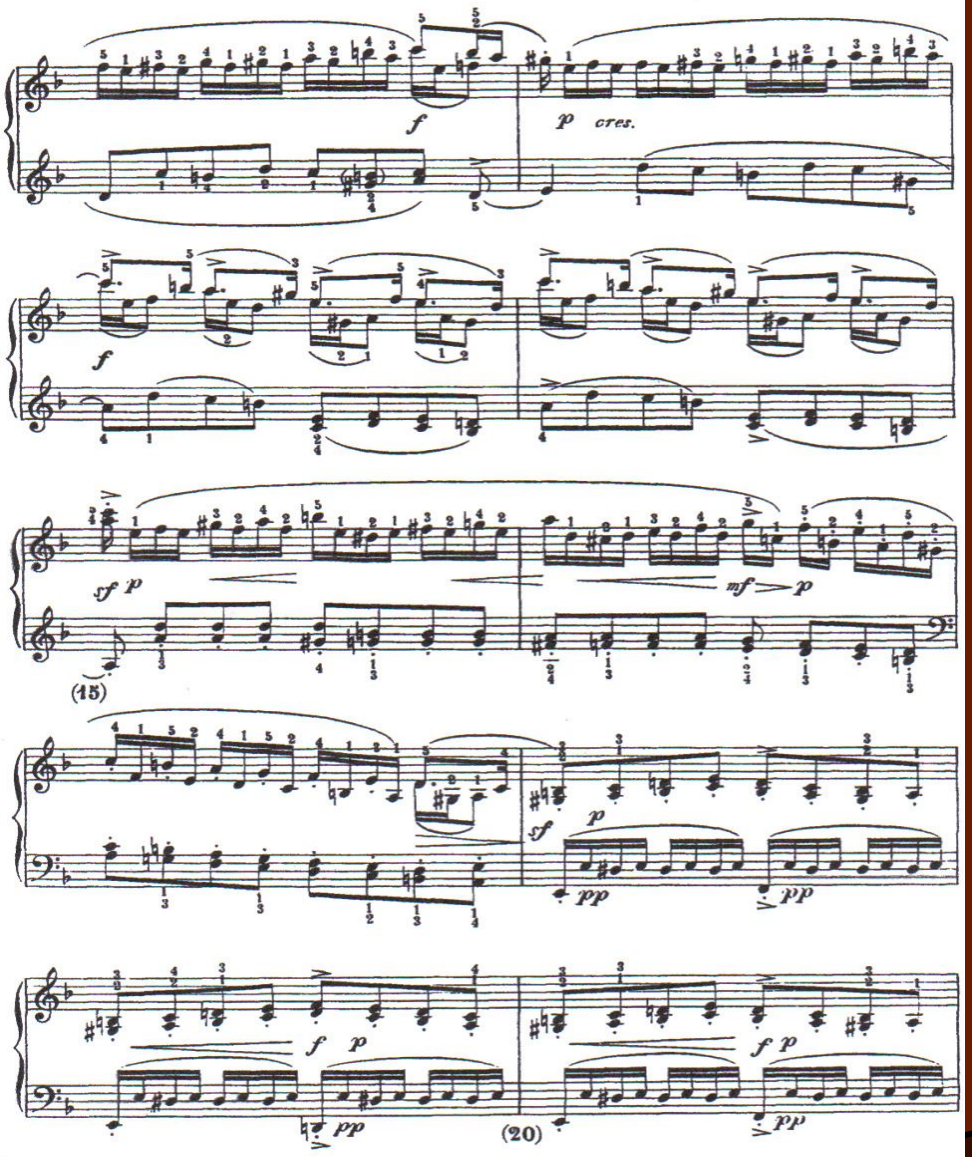
EJEMPLOS:

SONATA K18 L416 en Re m

UVa



UVa



A. Pedrero-Encabo

6. Estilo galante

Se reconoce en el fraseado:

repetición de motivos cortos

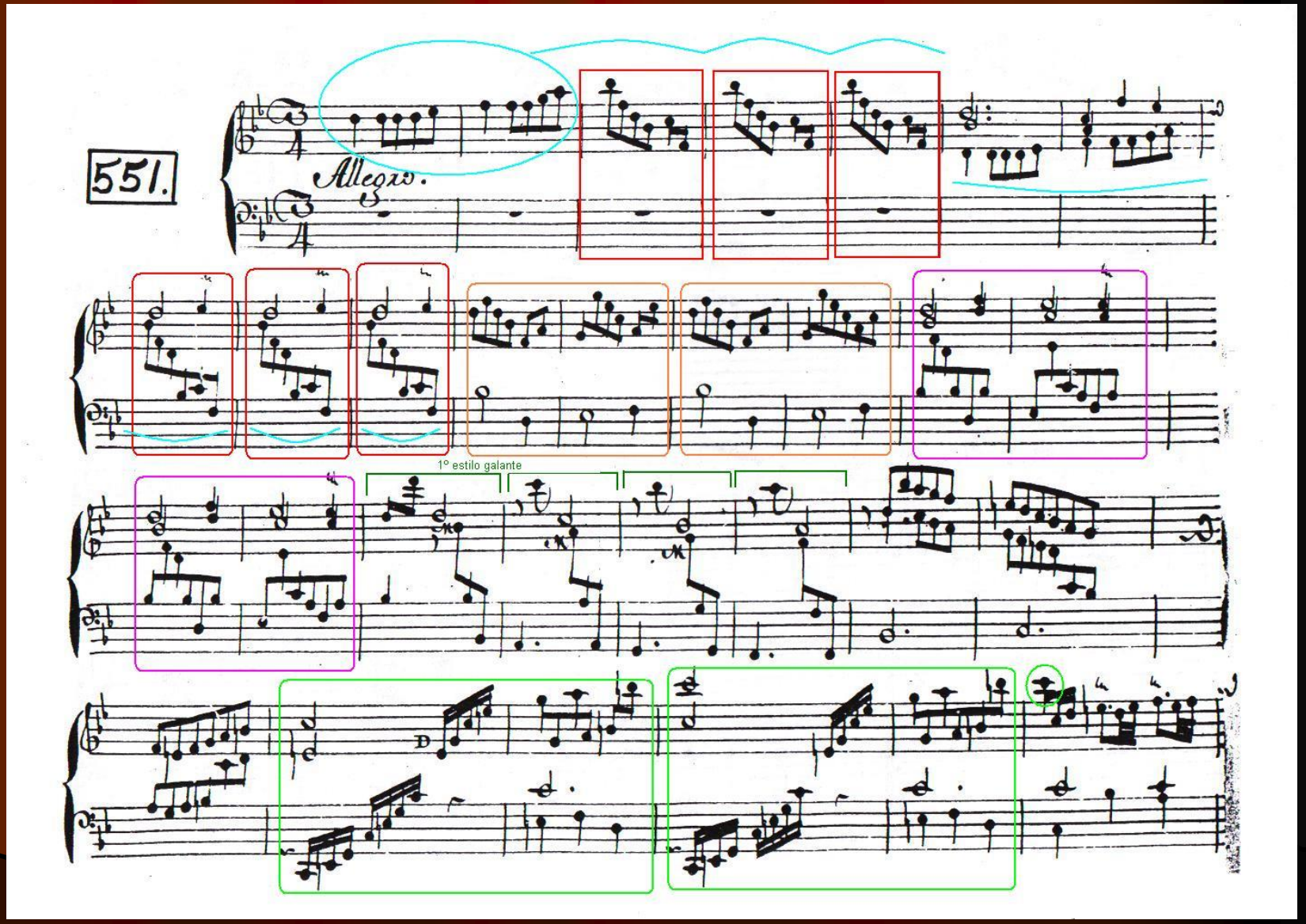
El carácter lúdico o la ornamentación domina en casi todas las sonatas

Mezclado con otros rasgos: figuraciones de tocata, punteados de guitarra…

Ejemplo:

SONATA en SibM K 551 L 396

UVa



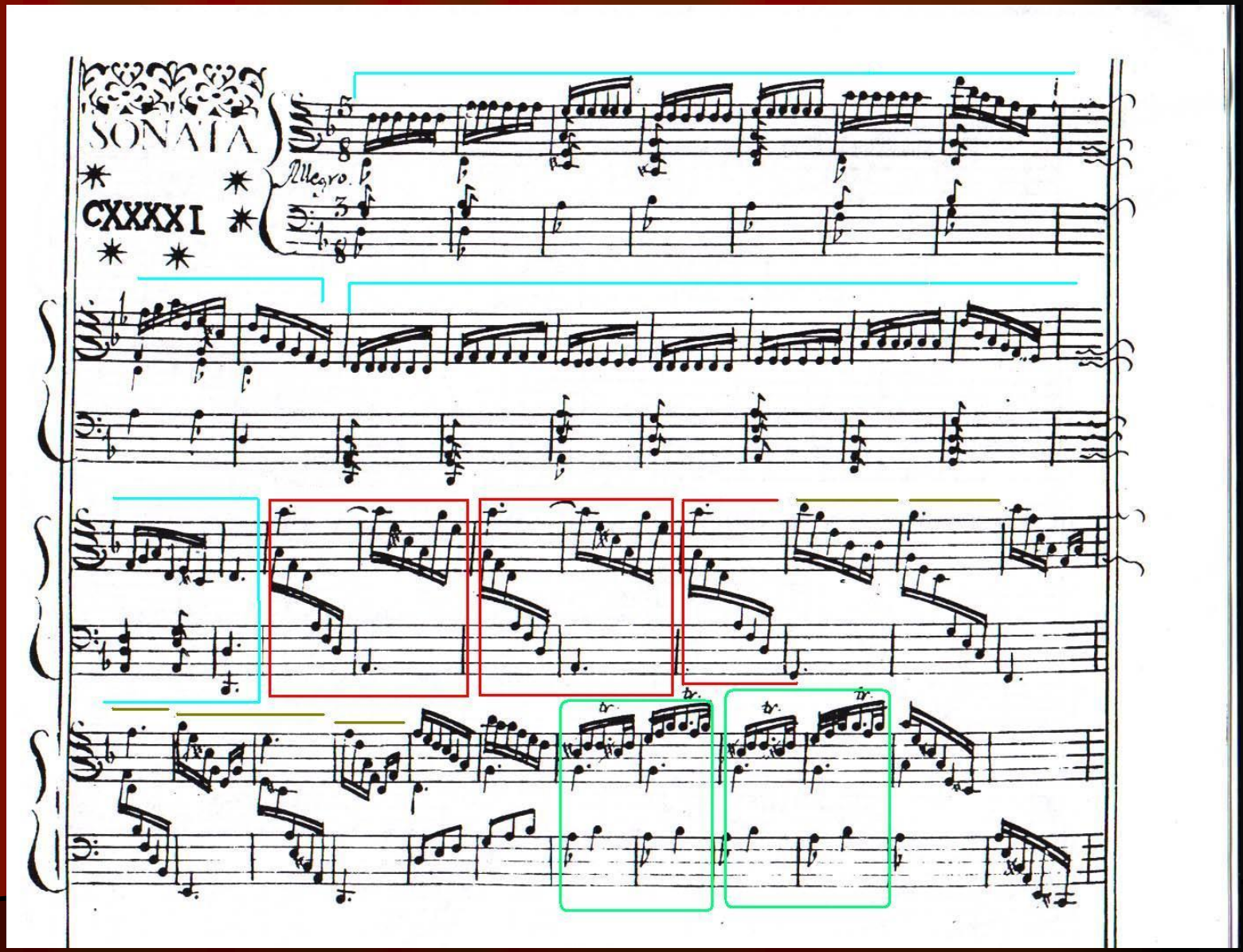
UVa

A. Pedrero-Encabo

SONATA en Re m K 141 L 422

UVa

A. Pedrero-Encabo



7. Tópico de Lamento

Cierta *saudade* o melancolía presente en Portugal (Kastner)

- *Topoi* en Monelle

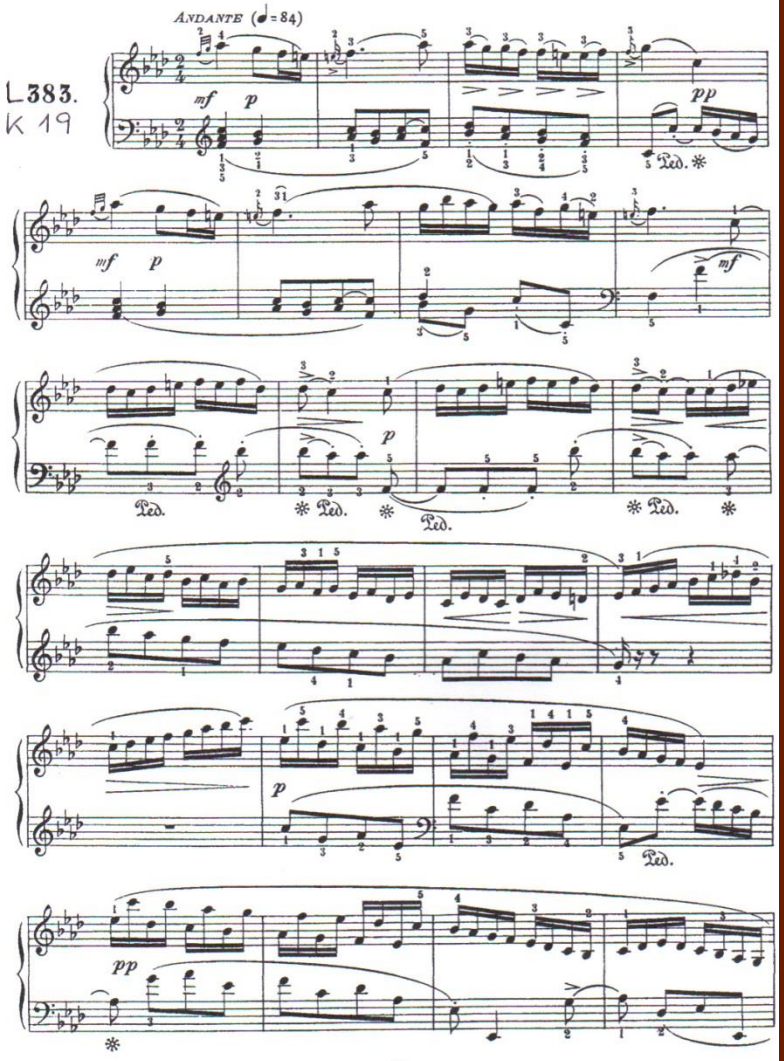
En Scarlatti se ve en algunas Sonatas que no reflejan los gestos y diseños melódicos del *Empfindsamkeit*, pero sí los rasgos propios del lamento.

Ejemplos:

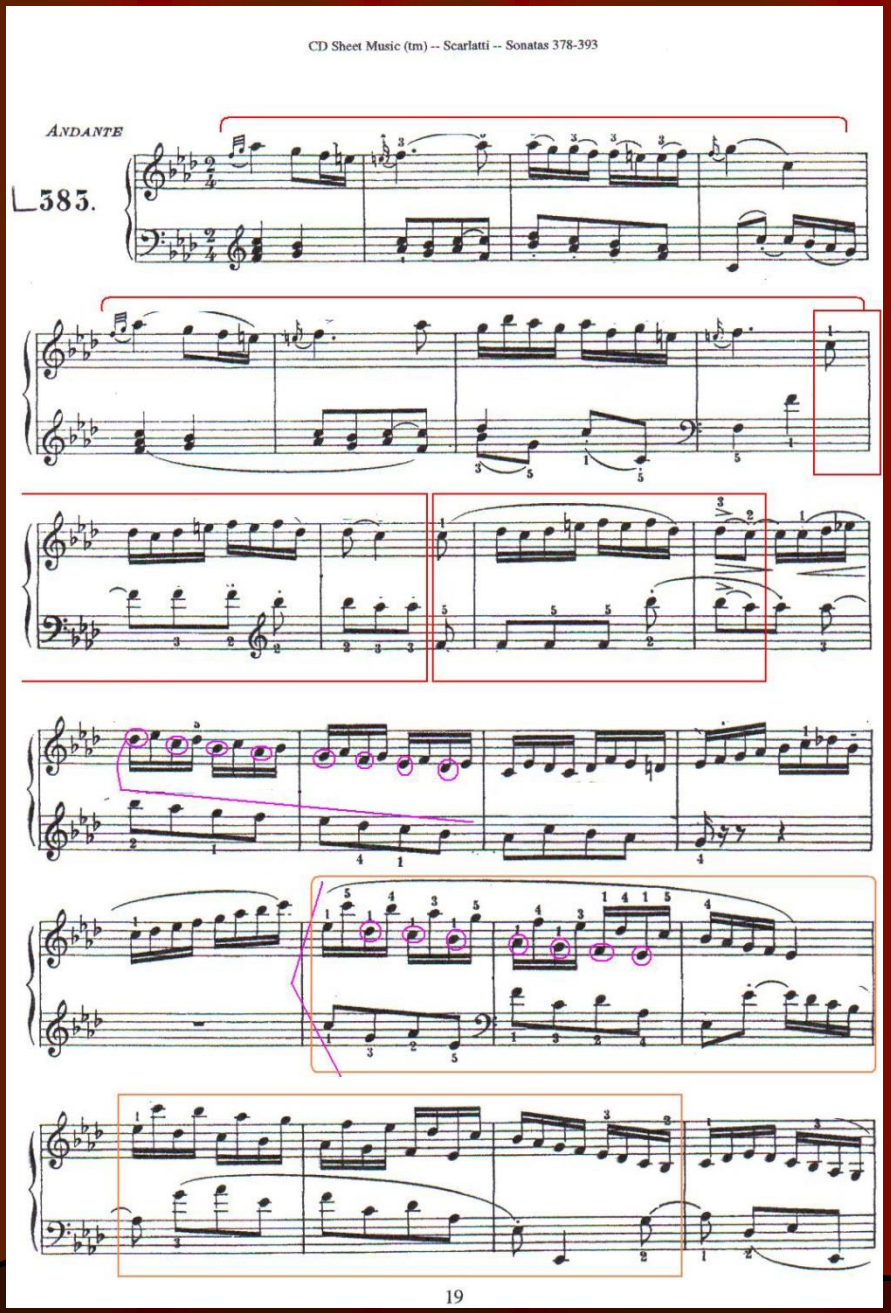
Sonata en Fa m

K 19 L 383

UVa



UVa



UVa

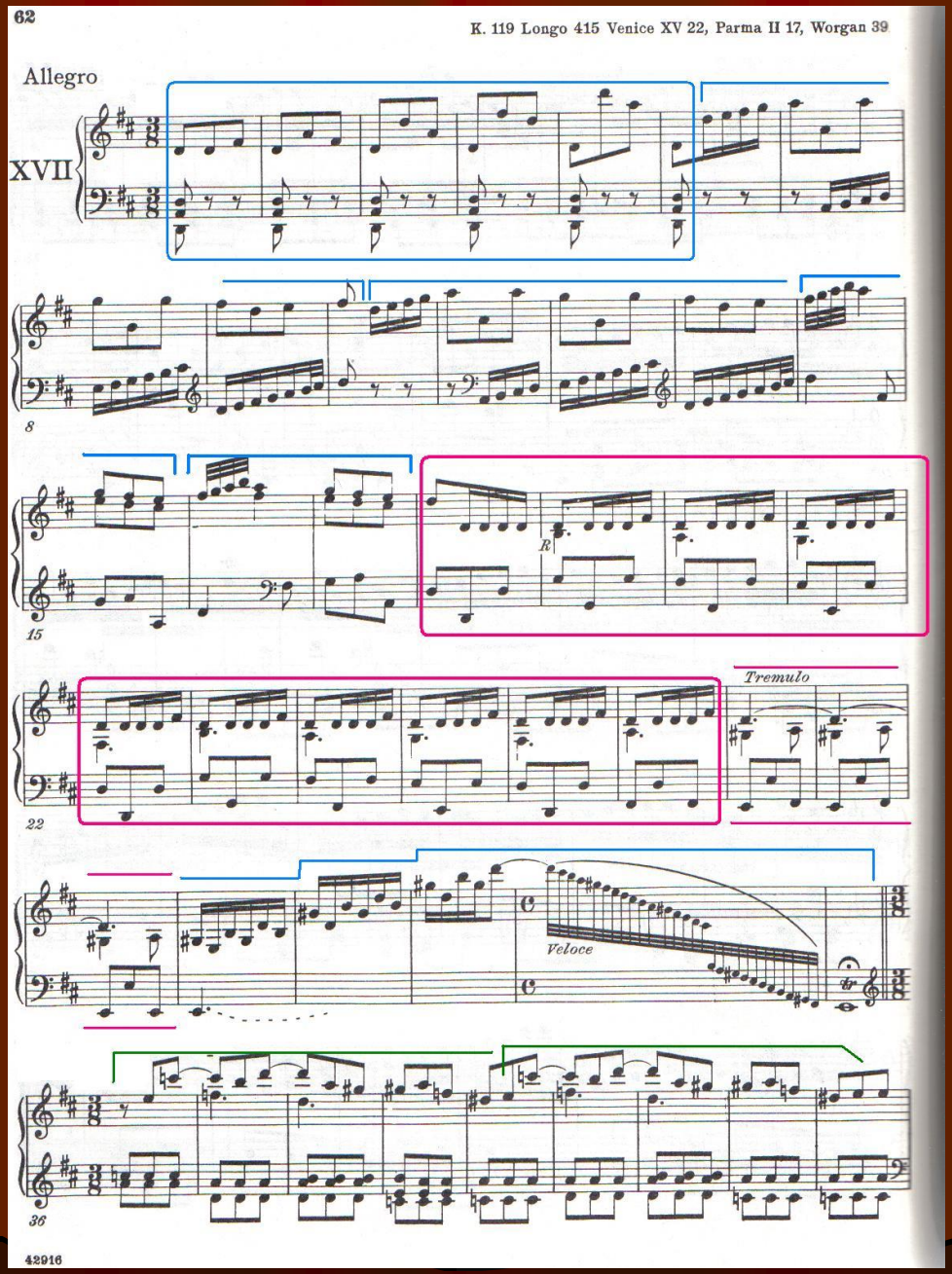
A. Pedrero-Encabo

YUXTAPOSICIÓN

SONATA en Re M

K 119 L 415

UVa


62
K. 119 Longo 415 Venice XV 22, Parma II 17, Worgan 39
Allegro
XVII
8
15
R
22
Tremulo
Veloce
36
42916

UVa

A. Pedrero-Encabo

*** Referencias bibliográficas: en moodle**