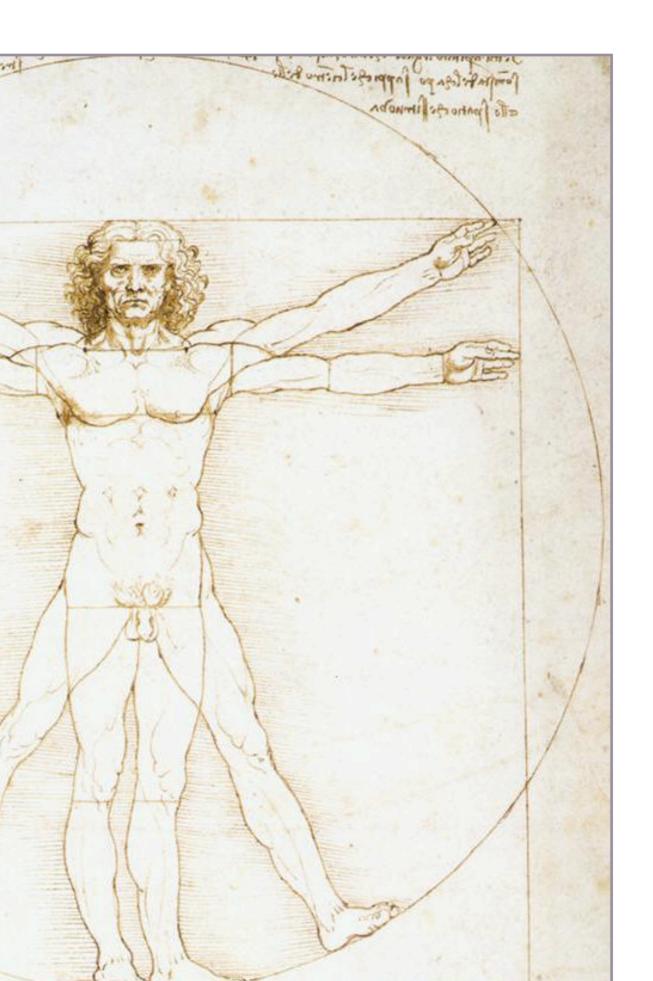
EL RENACIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Con el **Renacimiento** da comienzo la **Edad Moderna**. Es un periodo que abarca los siglos XV y XVI, cronológicamente se sitúa entre la Edad Media y el Barroco. En esta época se van a dar cita personajes de la talla de **Leonardo Da Vinci**, **Cervantes** o **Shakespeare** y sin duda el principal hecho histórico será el descubrimiento de **América**.

1º CONTEXTO HISTÓRICO

Es una época en la que el poder está en manos de las **monarquías absolutas**, terminando así con el feudalismo medieval; excepto en Italia, donde surgirán "ciudades estado". El gran desarrollo económico que va a producirse en Europa facilitará la movilidad de los músicos y el **intercambio** de sus ideas musicales.

Los grandes nobles y aristócratas van a ser los principales "mecenas" de la época . Los mecenas eran personas adineradas que acogían a los grandes artistas , para protegerlos y mantenerlos con comodidades y lujos. Ser mecenas era un signo de riqueza y de status elevado.

Por otro lado, en el ámbito religioso, la **Reforma** de **Lutero** y la **Contrarreforma Católica** serán importantes para la evolución de la música.

2° CONTEXTO CULTURAL

- * En el ámbito cultural va a triunfar el **Humanismo**, ideal que considera al hombre como el centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas **teocentristas** del medievo.
- * La invención de la **imprenta** permitirá un mayor desarrollo y propagación de la cultura y las ideas.
- * Se vuelve el arte clásico sobre todo de **Grecia** y **Roma**; el periodo de la Edad Media es visto por los renacentistas como una época **oscura** y sin interés artístico.

3° CONTEXTO MUSICAL

La producción musical aumentará impulsada por las ideas **humanistas**, además de por la invención de la imprenta, ya que ahora se empiezan a imprimir las primeras **partituras**.

La música seguirá creciendo en complejidad, como ya lo había hecho en los últimos siglos de la Edad Media. Esto obliga a los músicos a **especializarse**. La música **profana** e **instrumental**, alcanzará un mayor desarrollo influidos por el espíritu **humanista** y el apoyo de los nuevos **mecenas**.

INTRODUCCIÓN

La música del **Renacimiento** suena distinta a la música medieval. Esto se debe a que se van a producir una serie de cambios debidos a la evolución de la **notación**. Este sistema va a ser a la música lo que el **plano** a la arquitectura permitiendo un mayor desarrollo de la figura del **compositor.**

Desarrollo de la técnica polifónica.

Ya en el **Ars Nova** (Gótico) la polifonía había alcanzado una gran complejidad; ahora en el Renacimiento el uso de grupos de voces con **diferentes** timbres y tesituras se generaliza. En este periodo podemos hablar ya de las **cuatro** voces que llegarán hasta nuestros días (*soprano*, *contralto*, *tenor* y bajo).

Dentro del ámbito **polifónico** destacan dos técnicas de composición, una **contrapuntística** (en la que las voces se mueven de manera **independiente**) y otra **homofónica** (en la que las voces se mueven con el **mismo** ritmo).

Sustitución del ritmo irregular.

Debido a la complejidad que ha alcanzado la **polifonía**, los sistemas de **notación** tienen que desarrollarse en cuanto a la métrica, por ello se **abandona** totalmente el ritmo libre del **gregoriano** para establecer una música con medidas fijas, en la que las **duraciones** de los sonidos son **absolutas**.

Cambios en la armonía.

Los compositores van a empezar a introducir en sus obras voces a distancias de intervalos de **tercera** superpuestas. Esta práctica será el antecedente de los **acordes** de nuestro sistema tonal actual.

Partitura renacentista.

A diferencia del sistema medieval (tetragrama) ya incorpora el sistema de cinco líneas (pentagrama).

MÚSICA RELIGIOSA

Por otro lado, en el ámbito religioso, la **Reforma** de **Lutero** y la **Contrarreforma** Católica serán importantes para la evolución de la música.

Durante el Renacimiento, la iglesia cristiana sufre luchas internas que acabarán con la unidad del catolicismo. En Alemania Lutero rompe con Roma en el año 1519, creando el **protestantismo**, A este hecho se le conoce como la **Reforma Protestante**.

En **Alemania** se producirán una serie de cambios en la liturgia, alguno de los cuales afectará a la música:

- 1) Se propondrá utilizar la lengua **vernácula** en las celebraciones religiosas. De este modo la gente podrá comprender lo que se dice en la liturgia e incluso participará cantando.
- 2) Por otra parte se evitará la compleja polifonía gótica, la cual imposibilitaba la compresión del texto, desarrollando así la música homofónica.
- 3) El coral será el género más importante de la iglesia protestante desplazando al canto gregoriano. Esta forma suele ser una composición sencilla, escrita normalmente a cuatro voces, que se canta en alemán y presenta una textura homofónica.

En Inglaterra, el matrimonio del rey Enrique VIII con Ana Bolena va a provocar una escisión de la Iglesia Católica de Roma, creando la iglesia Anglicana.

A partir de este momento, la iglesia anglicana desarrolló una nueva forma musical denominada **anthem**. Al igual que Lutero, el propio rey Enrique VIII también era un gran aficionado a la música (se cree que compuso la famosa canción **Greensleeves** para su amada Ana Bolena)

MÚSICA RELIGIOSA

La Iglesia Católica, preocupada por la **Reforma** Protestante decidió reunirse en la ciudad de **Trento** para tratar de solucionar los males en los que está sumergida. Desde 1545 hasta 1563 se celebró "El Concilio de Trento", en el que se trataron de establecer nuevas directrices. Algunas de las novedades afectaron al terreno musical, de las cuales podemos destacar las siguientes:

- 1) Seguir utilizando el latín en sus celebraciones, ya que para los católicos era un signo de unidad cristiana. Esta norma estuvo vigente hasta el año 1962.
- 2) Evitar la polifonía compleja a la que se había llegado, dado que ya que no era posible entender los textos religiosos, recordemos que la principal finalidad de la música religiosa era transmitir el mensaje cristiano.
- 3) Prohibir los cantos **profanos** en los templos, ya que son territorios sagrados en los que sólo se debe interpretar música religiosa.

Las **formas musicales** más importantes de la música religiosa católica son el **motete** y la **misa** (forma musical compleja resultado de la unión de todas las piezas de la liturgia), en ambas se evitará la complejidad de la polifonía.

Los compositores principales de la iglesia católica son los italianos Giovanni Pierluigi de **Palestrina**, Orlando di **Lasso**, y los españoles Tomás Luis de **Victoria** y Cristóbal de **Morales**.

COMPOSITORES

* Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594)

Nació en Palestrina, **Italia**. Brillante organista, compuso 102 **misas**, unos 300 **motetes** y 133 **madrigales** con textos **profanos**. Lo contrata como **maestro de coro** el Papa Julio III , a quien Palestrina dedica su primer libro de misas.

Aunque trabaja como cantor de la **capilla Sixtina**, debe renunciar al puesto cuando se casa por primera vez (sus hijos que serán víctimas de la peste). En 1577 el papa **Gregorio** XIII le encarga la corrección del repertorio **gregoriano**.

✓ <u>Principales obras:</u>

Madrigales a cuatro voces, Misa Papa Marcelo, Madrigales espirituales

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Compositor **español**. A los veinte años fue enviado a Roma con una pensión de **Felipe II**, para ingresar como cantor en la capilla del Colegio Germánico que los **jesuitas** crean para combatir el **protestantismo**. En sus trece años en la ciudad trabaja como **cantor** y después como **maestro de capilla**.

La viudedad de la emperatriz hace que retorne y se instale en Madrid a su servicio, primero como maestro de capilla y luego como organista del convento de las Descalzas Reales . Su estilo sigue fielmente las pautas de la escuela romana de Palestrina, entre el dramatismo y ascetismo.

✓ <u>Principales obras:</u>

Misa por la Victoria (escrita para conmemorar la batalla de San Quintín). Oficio de Difuntos, Misa Pange Lingua.

MÚSICA PROFANA

A diferencia de la música vocal **religiosa**, que tiene un estilo **internacional** ya que en todos los territorios se escribe bajo las mismas pautas, la música vocal **profana** va a tener un estilo propio en cada **país**; es lo que se denomina como los "**Estilos Nacionales**".

En cada país se desarrollarán diferentes tipos de canciones escritas en las lenguas vernáculas (propias de cada territorio) y no en latín como sucedía en la música religiosa. A continuación se exponen los géneros más importantes de algunos países:

ITALIA:

El género más importante es el madrigal. Sus principales características son:

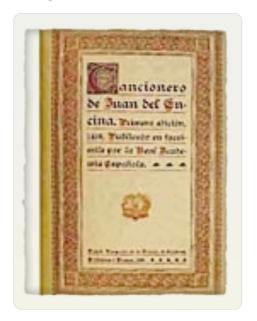
- 1. Se trata de una forma de polifonía escrita para cuatro o cinco voces escrita en italiano.
- 2. Normalmente es música "a capella", aunque se le pueden añadir algunos instrumentos, que doblan las voces.
- 3. Incorpora fragmentos musicales de carácter descriptivo llamados madrigalismos.
- 4. Suele constar de cinco frases entre las que se intercala un ritornello (breve estribillo).

Entre los compositores más importantes destacan: Luca **Marenzio**, Orlando di **Lasso** y Claudio Monteverdi.

ESPAÑA:

Durante el Renacimiento, en España destacó el villancico.

Es una forma a **cuatro** voces de textura **homofónica** con estructura de **copla-estribillo-copla**. Dado que eran canciones que se cantaban en las aldeas o **villas** acabaron por recibir la denominación de **villancicos**. En su origen no tenía nada que ver con la Navidad. Se recopilaban o almacenaban en libros llamados "**cancioneros**".

El compositor más representativo de este tipo de música es **Juan Del Enzina** y se conservan muchas de estas piezas en un libro que lleva por título "**El cancionero** de **Palacio**". Junto con el **villancico** también cultivó otras **formas musicales** importantes como el **Romance** o la **Ensalada**.

LA DANZA RENACENTISTA

La danza, durante el periodo del Renacimiento va a alcanzar una gran importancia entre las clases más altas, ya que en todas la celebraciones va a estar presente. Además de la danza cortesana, va a existir otra danza menos refinada y mucho más alegre, que va a ser la del pueblo llano.

La danza cortesana.

Las danzas cortesanas estaban destinadas a ser bailadas por todos los **nobles** que participaban en la celebración. El aprender los bailes era **obligatorio** para los nobles.

Los participantes iban ataviados con sus mejores galas, estos grandes vestidos eran los que impedían cualquier tipo de movimiento acelerado y por tanto estos bailes van a ser siempre muy pausados y elegantes.

El desarrollo de este tipo de música influyó mucho en la evolución de la **música instrumental**. Otro de los factores decisivos que impulsaron las danzas fue la invención de la i**mprenta**, ya que a partir de este momento se van a editar los primeros libros de **coreografías**.

✓ Éstas eran algunas de las principales danzas renacentistas:

La pavana:

Era sin duda la danza más importante de la época. Era la que abría el baile y normalmente sólo la bailaban los organizadores del evento. Es **pausada** y refinada; es un paseo de los ricos **nobles** para que todo el mundo presente les admire.

La gallarda:

Es una de las principales danzas de la época. Se interpretaba con paso **saltado**. Es una danza en compás **ternario** y paso alegre. Normalmente se interpretaba después de la pavana.

LOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO

Algunos instrumentos de la época medieval evolucionaron en el Renacimiento, adaptándose a las nuevas exigencias de los compositores. Durante el Renacimiento se compone mucha música instrumental, esto va a hacer que muchos instrumentos adquieran una gran importancia.

LOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO.

✓ La viola da gamba:

Es un instrumento de arco que parece una mezcla de **guitarra** y **violonchelo**. En España recibió el nombre de **vihuela de arco**.

✓ La guitarra:

Se estableció en España procedente de los países **árabes** y pronto se extendió por toda Europa. Las primitivas tenían **cuatro** cuerdas.

✓ La vihuela:

Es un instrumento típico español parecido a la **guitarra**. Gozó de gran prestigio en nuestro país de la mano de compositores como Luis de **Narváez** o Luis de **Milán**, los cuales se especializaron en este instrumento.

✓ El laúd:

Es un instrumento que llega de la Edad Media, pero en el Renacimiento se convierte en uno de los más importantes.

✓ El clavicordio:

Es un instrumento de **teclado** con cuerdas **punteadas**. Se comenzó a fabricar en **Italia** en el siglo XVI

CUESTIONARIO

1º INTRODUCCIÓN

- 1° ¿Cuándo comienza el Renacimiento? ¿ Qué personajes y hechos destacan en este periodo?
- 2° ¿Qué modificación sufre la monarquía durante el Renacimiento?
- 3° Define lo que es un "mecenas".
- 4° ¿Qué cambios se producen en el ámbito religioso?
- 5° ¿Qué es el humanismo?
- 6° ¿Qué hechos destacan en el ámbito **cultural** del Renacimiento? Explica cómo influyen estos hechos en la música de la época.
- 7° ¿Qué modificaciones se introducen en la música renacentista?
- 8° ¿ Por qué la música del Renacimiento suena distinta a la música medieval?
- 9° ¿ Qué técnicas polifónicas compositivas destacan en la música renacentista?
- 10° ¿ Cómo se desarrollan los sistemas de notación en cuanto a la **métrica**?

2º MÚSICA RELIGIOSA

- 1° ¿A qué hecho se le conoce como la "Reforma Protestante" ?
- 2° ¿ Qué medidas propondrá Lutero en **Alemania** para potenciar la participación de los fieles durante la **liturgia**?
- 3° Explica qué es un "coral".
- 4° ¿ Qué motivó la creación de la iglesia **Anglicana**?
- 5° ¿ A qué llamamos " Concilio de Trento"?
- 6° ¿ Qué novedades **afectaron** la práctica musical de la época?
- 7° ¿ Cuáles son Las formas musicales más importantes de la música religiosa católica ?
- 8° ¿ Quienes son los compositores principales de la iglesia católica renacentista?

CUESTIONARIO

3º COMPOSITORES

- 1º Elabora un breve resumen de la vida de Palestrina.
- 2º Elabora un breve resumen de la vida de Tomás Luis de Victoria.

4º MÚSICA PROFANA

- 1º Escribe tres diferencias existentes entre la la música vocal religiosa y la música vocal profana.
- 2° ¿ Cuáles son las principales características del madrigal?
- 3° Describe lo que es un villancico.
- 4° ¿ Quién fue **Juan Del Enzina**? Escribe tres formas musicales que utilizaba para sus composiciones.

5º LA DANZA RENACENTISTA

- 1° ¿ A qué se destinaban las danzas cortesanas ?
- 2° ¿ Qué factores impulsaron las danzas del Renacimiento ?
- 3° Describe lo que es una **"pavana"**.
- 4° Describe lo que es una **"gallarda"**.

6º LOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO

- 1° ¿ Qué caracteriza la música instrumental del Renacimiento ?
- 2º Describe tres instrumentos del Renacimiento.