

TEMA 2: RENACIMIENTO

Con la llegada del **Renacimiento** (siglos XV y XVI), y una vez superado el teocentrismo medieval, el hombre se interesa por las ciencias, la naturaleza, las artes y la expresión de los sentimientos. Durante este período se produce un resurgir de los ideales artísticos de las antiguas civilizaciones griega y romana

En este contexto la música es un arte privilegiado, el compositor adquiere gran relevancia social y la imprenta facilita la difusión de la música. Musicalmente no existe un renacer ni una ruptura con lo anterior, sino una evolución estilística que continúa a partir de la etapa del Ars Nova.

Audición 1: Carlos V

Audición 2: Leonardo da Vinci

1. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA

Durante el Renacimiento, la Iglesia sufre luchas internas que rompen con la unidad del cristianismo. Mientras las nuevas religiones surgidas tras la ruptura cristiana buscan nuevas formas para su liturgia, la iglesia católica eleva la polifonía a su máximo esplendor conociendo a este período como "el Siglo de Oro de la polifonía".

1.1. La reforma protestante

Martín Lutero rompe con Roma en el año 1519, estableciendo el protestantismo. Lutero consideraba la música como lo más importante después de la teología y su formación musical le permitió crear el **coral**.

El **coral** protestante es una composición sencilla basada en melodías populares a cuatro voces con texto en alemán y textura homofónica.

Martín Lutero

Audición 3: Lutero – Ein feste Burg is unser Gott

1.2. La reforma anglicana

Enrique VIII

En Inglaterra, Enrique VIII se separa de Roma en el año 1534, creando la iglesia anglicana. Esta ruptura supuso el empobrecimiento de la música religiosa inglesa que solo utilizó el **anthem** para los servicios religiosos.

EL **anthem** o himno anglicano es una composición escrita a cuatro voces y con texto en inglés.

1.3. La Contrarreforma católica

La iglesia católica reaccionó al protestantismo con la llamada Contrarreforma. Preocupada por la complejidad de la polifonía, marcará las directrices que debe seguir la música:

- Mantiene el canto gregoriano como canto oficial de la iglesia católica.

- Establece una serie de normas para "vigilar la claridad del texto" y la "dignidad de la expresión" pues la música en la iglesia debe ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios.

El **motete** es la forma de polifonía religiosa más importante. Con texto en latín y extensión breve, evita la complejidad contrapuntística anterior y elimina la superposición de textos diferentes.

Audición 4: Orlando di Lasso – Cor meum (motete a 3)

La **misa** es una forma musical compleja que puede estar compuesta por motetes o por distintas técnicas de imitación y variación.

El siglo XVI es la época en la que se rompe la hegemonía de la iglesia católica en Europa y se producen escisiones.

Un período de revueltas y guerras termina con el **Concilio de Trento**.

Los compositores más importantes de la Contrarreforma son Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Orlando di Lasso (1531-1594) y los españoles Cristóbal de Morales (1500-1553) y Tomás Luis de Victoria (1548-1611).

Audición 5: Palestrina – Dum aurora finem daret

1.4. Música vocal religiosa en España

La música religiosa sigue siendo la más abundante durante este período, permaneciendo el **canto gregoriano** como canto oficial de la Iglesia. Dentro de la polifonía es el **motete** la forma más utilizada por los compositores.

Los compositores más representativos son Cristóbal de Morales (1500-1553), Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria (1548-1611).

Audición 6: Tomás Luis de Victoria – Ave María

Victoria

2. MÚSICA VOCAL PROFANA

La música vocal profana se va abriendo paso según avanzan los años y la sociedad evoluciona. Asociada nuevamente a la poesía, las formas musicales varían en función de cada país y aparecen unidas a las formas poéticas de moda.

2.1. El madrigal

Monteverdi

Es una forma vocal italiana a cuatro o cinco voces, de textura polifónica y con un carácter descriptivo. La música intenta ser fiel reflejo del texto.

Los compositores más importantes son Orlando di Lasso (1531-1594) y Claudio Monteverdi (1567-1643).

Audición 7: Orlando di Lasso – Quam pulchra es

Audición 8: Claudio Monteverdi – So dolce è il tormento

2.2. La chanson

Es una forma vocal francesa a varias voces y de textura polifónica con acompañamiento instrumental. Posee un carácter descriptivo y emplea con frecuencia onomatopeyas musicales.

Los compositores más representativos son Josquin des Prez (1440-1521) y Clément Janequin.

Audición 9: Josquin des Prez – El grillo

Audición 10: Josquin des Prez – Mille Regretz

2.3. Música vocal profana en España

En la rica sociedad cortesana española la música vocal profana tendrá un destacado papel. Igualmente, la sociedad reclama entretenimientos musicales que quedan cubiertos por esta música. La polifonía profana española tiene un carácter popular basado en melodías tradicionales, ritmos bailables, estilo silábico y textura homofónica sencilla.

Las principales formas son el **romance**, el **villancico** y la **ensalada**.

El romance

Es una canción estrófica de carácter narrativo compuesta para varias voces. La estructura se corresponde con una melodía de cuatro frases musicales que se repiten para cada verso de la estrofa.

Audición 11: Juan del Enzina: Mi libertad en sosiego

El villancico

Es una forma de canción de copla y estribillo a cuatro voces que sigue un texto estructurado en estribillo y coplas.

Audición 12: Juan del Enzina – Hoy comamos y bebamos

La ensalada

Es una forma de canción a cuatro o cinco voces que consiste en una mezcla de diferentes géneros, formas y textos en una sola composición.

Audición 13: Mateo Flecha “el Viejo” – Ensalada “La Bomba”

El compositor más importante de la música profana española es Juan del Enzina (1469-1529), estando buena parte de sus obras recogidas en el Cancionero de Palacio.

El *Cancionero de Palacio* es un manuscrito español que contiene música del Renacimiento. Las obras que posee están recopiladas durante un periodo de unos cuarenta años, desde el último tercio del siglo XV hasta principios del XVI. Recopila 458 piezas, la mayor parte de ellas en castellano. Las obras tratan una gran variedad de temas: amorosos, religiosos, festivos, caballerescos, satíricos, políticos, históricos, etc. Recoge desde composiciones sencillas de carácter popular hasta obras bastante elaboradas, siendo la forma más importante el villancico.

Audición 14: Juan del Enzina - Cucu

3. MÚSICA INSTRUMENTAL

Con la mejora en la construcción de los instrumentos se favorece el desarrollo de la música instrumental. Los compositores se interesan cada vez más por la música instrumental, a pesar de la prohibición por parte de la iglesia, por lo que se desarrollará en el ámbito profano.

Además de continuar como acompañamiento de la música vocal profana surge una verdadera música instrumental independiente de la voz. Es ahora cuando empieza a escribirse dicha música, improvisada o memorizada hasta entonces.

3.1. Formas instrumentales

La mayor parte de las formas instrumentales del Renacimiento responden a tres tipos de composición:

• Piezas adaptadas de obras vocales

Mantienen la estructura y la textura de las formas vocales originales y sustituyen voces por instrumentos. A este tipo pertenece el **ricercare** (derivado del motete) y la **canzona** (derivada de la chanson).

Audición 15: Giovanni Gabrieli – Canzona septimi toni

• Piezas basadas en la improvisación

Puede improvisarse sobre una melodía dada o puede inventarse la música libremente. A este tipo pertenece la **fantasía** y la **toccatà**.

Audición 16: Andrea Gabrieli – Tocata del nono tono

• Piezas basadas en la variación

El compositor parte de un tema sencillo que después repite con distintas modificaciones. Las variaciones se hacen transformando el material original o añadiendo cosas nuevas.

Oy comamos y bebamos
y cantemos y folguemos
que mañana ayunaremos.

Por onrra de san Antruexo
paremonos oy bien anchos,
enbutamos estos panchos,
rrecalquemos el pellexo,
que costumbres de concejo
que todos oy nos jartemos,
que mañana ayunaremos.

Honremos a tan buen santo,
porque en hambre nos acorra,
comamos a calcaporra,
que mañana hay gran
quebranto.

Comamos, bebamos tanto,
hasta que nos reventemos,
que mañana ayunaremos.

Unas variaciones se pueden
hacer sobre cualquier
melodía, incluso sobre una
melodía popular.

Andrea Gabrieli y su sobrino Giovanni forman la primera dinastía de la historia de la música.

Los compositores más destacados de música instrumental son Andrea Gabrieli y Giovanni Gabrieli con obras para conjunto y John Dowland con obras para virginal y laúd.

3.2. Los instrumentos

Todavía no existe el concepto de orquesta como grupo estable, de forma que las obras se interpretan según los medios disponibles en cada ocasión.

Aun así, podemos hablar de una creciente preocupación por la interpretación instrumental, reflejada en la publicación de los primeros tratados instrumentales dirigidos a músicos prácticos.

Las familias instrumentales se dividen en dos categorías en función de su potencia sonora:

- **Música alta:** formada por instrumentos de gran potencia sonora, son agrupaciones destinadas a la interpretación al aire libre.
- **Música baja:** formada por instrumentos de intensidad suave, son agrupaciones destinadas a la interpretación en espacios interiores.

Los instrumentos solistas preferidos son los de cuerda pulsada (laúd y vihuela) y los de teclado (órgano y clave).

Audición 17 – Giovanni Gabrieli – Toccata II tono on clavichord

Laúd renacentista

Vihuelas renacentistas

Aumenta el número de instrumentos de viento y muchos de ellos se construyen en familias de distintos tamaños, para abarcar la tesitura completa de las voces.

3.3. Música instrumental en España

Las principales formas de música instrumental son piezas adaptadas de obras vocales o composiciones destinadas a la danza. La forma de la variación recibirá en España el nombre de *diferencias*. Los instrumentos solistas más importantes serán la vihuela y el órgano.

Mientras en Europa el laúd era el instrumento favorito de la alta sociedad, en España era la vihuela.

Los compositores más representativos son Luis de Narváez y Luis de Milán en la música para vihuela y Antonio de Cabezón (1510-1566) y Francisco Salinas en la música para órgano.

Audición 18: Luis de Milán – Pavana IV

Audición 19: Luis de Narváez – La canción del Emperador

Audición 20: Antonio de Cabezón – Diferencias sobre la Gallarda Milanesa

4. LA DANZA EN EL RENACIMIENTO

La sociedad del Renacimiento adoptó la danza como uno de los entretenimientos preferidos de la nobleza. Buena parte del éxito de la música instrumental se debe a la música para danzar.

La música de danza se caracteriza por la utilización de frases cortas y simétricas, con cadencias claras, ritmos marcados y frecuentes repeticiones.

Los pares de danzas

Las danzas se agrupaban en parejas contrastantes con una primera danza de pasos en ritmo binario y tempo lento, seguida de una danza rápida de giros o saltos en ritmo ternario.

Uno de los pares más célebres fue la combinación de pavana y gallarda:

- La **pavana** es una danza procesional en ritmo binario lenta. Se compone de tres partes, repitiéndose cada una dos veces.

Audición 21: Pavana

- La **gallarda** es una danza animada y en ritmo ternario. Compuesta a partir de la pavana, responde a su misma estructura.

Audición 22: Gallarda

El origen del ballet

En seguida se introduce la danza en el teatro, que comienza a desarrollarse como un arte propio sometido a unas reglas muy severas.

A partir de entonces hablamos de dos géneros diferenciados: la danza de sociedad y la danza teatral.

El primer ballet es el *Ballet comique de la Reine*, encargado por Catalina de Medici para la boda del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena y representado en París en 1581. Es la primera representación que combina música, poesía, decoración y danza en un solo escenario.

Audición 23: Ballet comique de la Reine – La petite entrée