

Historia de la Música

Música en el Renacimiento

1. El Renacimiento: Contexto histórico y cultural.

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. Es una etapa corta, pero de las **más importantes dentro del mundo cultural y artístico**. En esta época se van a dar cita personajes de la talla de Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Rafael, El Greco, Cervantes, Shakespeare,...; que desarrollarán la cultura y el arte como nunca antes había ocurrido.

1.1 Contexto histórico

Es una época en la que el poder está en manos de las **monarquías absolutas**, con las cuales finaliza el feudalismo medieval: ahora aparece el gran *princeps* definido por Maquiavelo.

Es una **etapa de gran desarrollo económico y tecnológico**. Con el descubrimiento de América se produce una mejora los medios de comunicación y los transportes, lo cual facilitará la movilidad de los músicos y el intercambio y propagación de ideas musicales, sobre todo desde la generalización de la **imprenta**.

Por otro lado, en el ámbito religioso, la **Reforma de Lutero** y la **Contrarreforma Católica** serán importantes para la evolución de la música, ya que ésta fue también un arma en las discusiones entre luteranos y católicos.

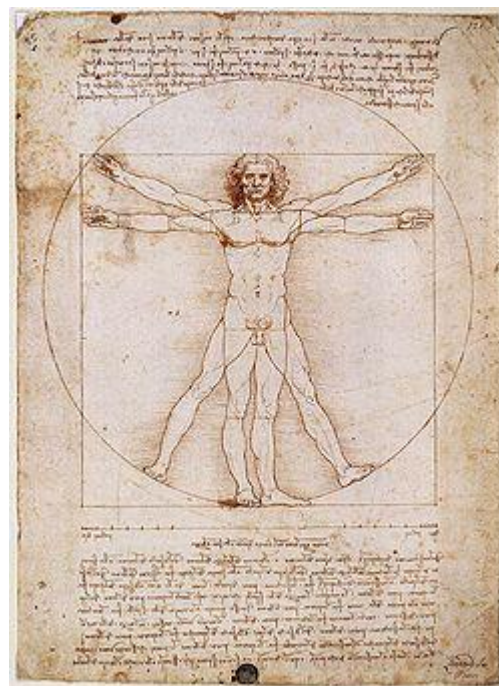
1.2 Contexto cultural

En el ámbito cultural uno de los ideales que van a triunfar en este periodo es el del **Humanismo** y el **Antropocentrismo**, que considera al hombre como el centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas teocentristas del medievo.

Los grandes nobles y el alto clero actuarán como **mecenas** de los artistas, que trabajarán en sus cortes a costa de un salario.

Algunas de las **características culturales** de esta etapa se resumen a continuación:

- Progresiva **laicización del arte**: las obras de arte dejan de concebirse como alabanzas a Dios, los artistas buscan como fin la belleza y el placer de los sentidos en sus obras.
- El nacimiento de la **imprensa**, que permitirá un mayor desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos.
- El concepto de **autor**: dejamos atrás al artesano anónimo de la Edad Media para hablar a partir de ahora de artistas que firman sus obras.
- **Vuelta a los ideales clásicos**: el periodo de la Edad Media es visto por los renacentistas como una época oscura y sin interés artístico, por lo tanto, van a despreciar el arte de ese periodo para tomar como referencia el arte clásico sobretodo de **Grecia y Roma**.

2. Características de la música en el Renacimiento:

Las **principales características** de la música en el Renacimiento son:

- ✓ **Gran desarrollo** de la textura polifónica (**Polifonía**) con mayor número de voces que en la Edad Media. En este periodo podemos hablar ya de las **cuatro voces** que llegarán hasta nuestros días (soprano, contralto, tenor y bajo). Dentro de la polifonía podemos destacar **dos técnicas de composición**:
  - A. **Homofónica**: Las voces se mueven de manera homogénea. Como ejemplo proponemos un Villancico de Juan del Encina:

Hoy comamos y bebamos

Hoja: 1/2

(Cancionero de Palacio)

Juan del Encina (1469-1530)

6

S
1. Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can -
3. Que cos - tum - bre_es de con - ce - jo que to -

C
Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can -
Que cos - tum - bre_es de con - ce - jo que to -

T
Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can -
Que cos - tum - bre_es de con - ce - jo que to -

B
Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can -
Que cos - tum - bre_es de con - ce - jo que to -

B. **Contrapuntística:** Las voces se mueven de manera independiente. Como ejemplo proponemos la *Canción del Emperador* de Luys de Narváez:

Luys de NARVÁEZ (ca. 1500-1555)

CANCION DEL IMPERADOR

du troisième livre de "Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela" (Valladolid, 1538)

Adaptation pour guitare de Jean-François Delcamp

③ = FA#

$\text{♩} = 60$

- ✓ Utilización frecuente de la **Imitación**. Es decir, una voz lleva a cabo una melodía y la otra imita dicha melodía en un momento posterior de la obra.
- ✓ Curiosamente el **ritmo se hace menos libre**, 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 (**Tactus**)
- ✓ Predominio de la **música vocal**

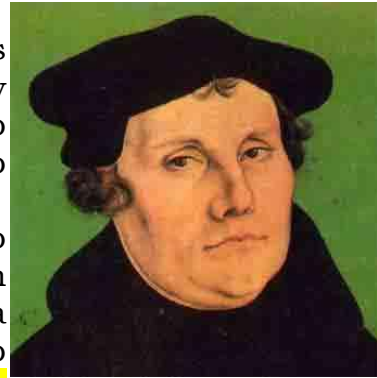
- ✓ **Nacimiento** de la **música instrumental**, ligado generalmente a las danzas.
- ✓ Utilización del **Latín en la música religiosa** y la **lengua vulgar para la profana**

3. La Música Religiosa

Durante el Renacimiento, la Iglesia sufre luchas internas que acabarán con la unidad del catolicismo. En Alemania, Martín Lutero rompe con Roma en el año 1519, ya que no comparte algunas de las formas de comportamiento de la iglesia vaticana; va a crear así el protestantismo, que se convertirá desde entonces y hasta nuestros días en la religión mayoritaria de Alemania. A este hecho se le conoce como la **Reforma Protestante**, la cual tiene su influencia en la evolución de la música.

Entre los cambios más importantes destacamos los siguientes:

- Utilizar el **alemán** en las celebraciones religiosas, ya que para Lutero era muy importante que la gente comprendiese lo que se decía en la liturgia y que incluso pudiese participar cantando.
- Evitar la polifonía compleja, desarrollando la música homofónica, ya que el gran desarrollo al que había llegado la polifonía hacía que no se entendiese el texto. Lutero creará una nueva forma musical: **EL CORAL**, que será el género más importante de la iglesia protestante. 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 rey **Enrique VIII** también se separa de la iglesia de Roma y crea la iglesia anglicana, de la cual se proclama máximo mandatario, y así acapara todo el poder político y religioso de su país. A partir de este momento, la iglesia anglicana desarrolló una nueva forma musical denominada **ANTHEM**, que es un motete a cuatro voces, el cual se cantaba durante las celebraciones litúrgicas.

La **iglesia católica**, preocupada por estas luchas internas, decide reunirse para tratar de arreglar los males en los que está sumergida. Se celebra "El Concilio de Trento", en el que se tratan de establecer las directrices de la nueva iglesia católica. Algunas de las novedades afectarán al terreno musical, de las cuales destacamos las siguientes:

- Seguir utilizando el **latín en sus celebraciones**, ya que para ellos es un signo de unidad cristiana.
- **Evitar la polifonía compleja** a la que se había llegado, ya que no era posible entender los textos religiosos.
- **Prohibir los cantos profanos** en los templos. Esta norma, en teoría, hoy en día continúa vigente.

El género más importantes de la música religiosa católica será la **Misa** (forma musical compleja resultado de la unión de todas las piezas de la liturgia), en los que se evitará la complejidad polifónica.

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

4. La Música vocal 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**".

A continuación se exponen los géneros más importantes de algunos países:

- **ITALIA:** El género más importante es el **MADRIGAL**. Se trata de una forma de polifonía compleja escrita para cuatro o cinco voces. Es una canción de amor "a capella", aunque se le pueden añadir algunos instrumentos. Entre los compositores más importantes destacan: **Orlando Di Lasso y Claudio Monteverdi**.
- **FRANCIA:** La forma más importante de este país es la **CHANSON**. Es una forma polifónica normalmente con acompañamiento instrumental. También es descriptivo. El compositor más destacado es **Clement Janequin**.
- **ESPAÑA:** El género que destaca es el **VILLANCICO**, que es un género que en su origen no tiene nada que ver con la Navidad. Es una forma a cuatro voces de textura homofónica con estructura de estribillo-copla-estribillo. El compositor más representativo de este tipo de música es Juan Del Encina.

5. La Música instrumental y la danza

Una de las características más importantes del Renacimiento fue el nacimiento de la **música instrumental** propiamente dicha, que hasta entonces había estado marginada. Ahora poco a poco irá ganando prestigio y relevancia debido en gran medida a la laicización de la música promovida por el pensamiento humanista. Por primera vez en la historia se va a componer música instrumental pura, sin ningún otro fin que el deleite del oído. Este tipo de música evolucionará en campo profano ya que la Iglesia continúa con su prohibición del uso de instrumentos en los actos religiosos.

Otro aspecto importante es que con la invención de la imprenta se van a **difundir muchos libros con partituras y teoría musical**, por lo que mucha gente va a poder acercarse al mundo de la música y aprender a tocar un instrumento.

La música instrumental aparece ligada sobre todo a la **danza**. La danza, durante el periodo del Renacimiento va a alcanzar una **gran importancia**, sobre todo entre las clases más altas, ya que en toda celebración va a estar presente. Pero además de la danza cortesana, va a existir otra danza menos refinada y mucho más alegre, que va a ser la del pueblo llano.

Las **danzas cortesanas** estaban destinadas a ser bailadas en grandes salones y era bailada por todos los nobles que participaban en la celebración (el aprender los bailes era obligatorio para los nobles), que iban ataviados con sus mejores galas. Los grandes vestidos eran los que impedían cualquier tipo de movimiento acelerado y por tanto estos bailes van a ser siempre muy pausados y elegantes. Éstas eran algunas de las **principales danzas renacentistas**:

- **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.
- **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.

- **EL BRANLE:** Era una danza que se bailaba en círculo. Los bailarines se agarraban e iban oscilando a derecha y a izquierda sin romper el círculo. (¿OS SUENA?)

Branle, Les Danes de vous Amour, B.N. fonds fr. 1696, f. 1.

6. Instrumentos del Renacimiento

- **Sacabuche:** es el antecedente del trombón de varas actual. es fabricado en metal.
- **Trompetas rectas y enrolladas:** Eran fabricadas en metal y se usaban con fines militares y en desfiles
- **Chirimía:** instrumento formado por un tubo de madera y lengüeta doble

- **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 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.

VIENTO

CUERDA

