

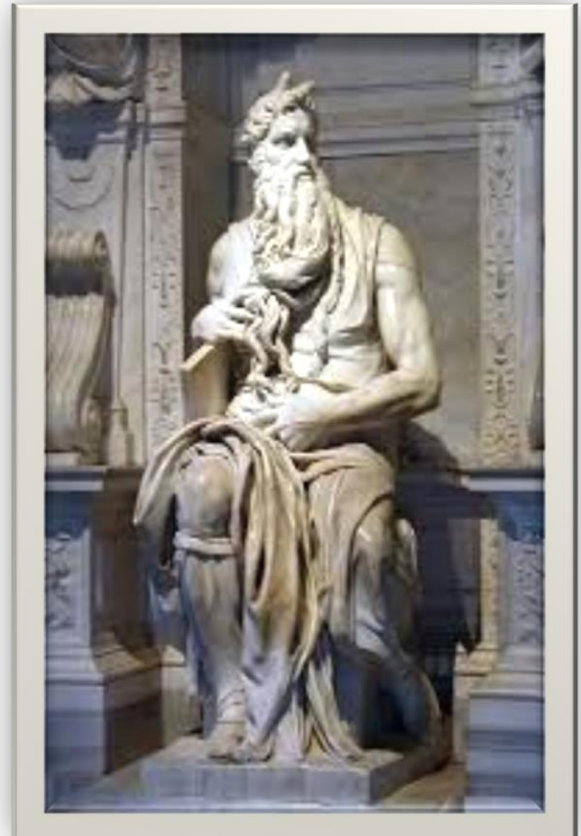
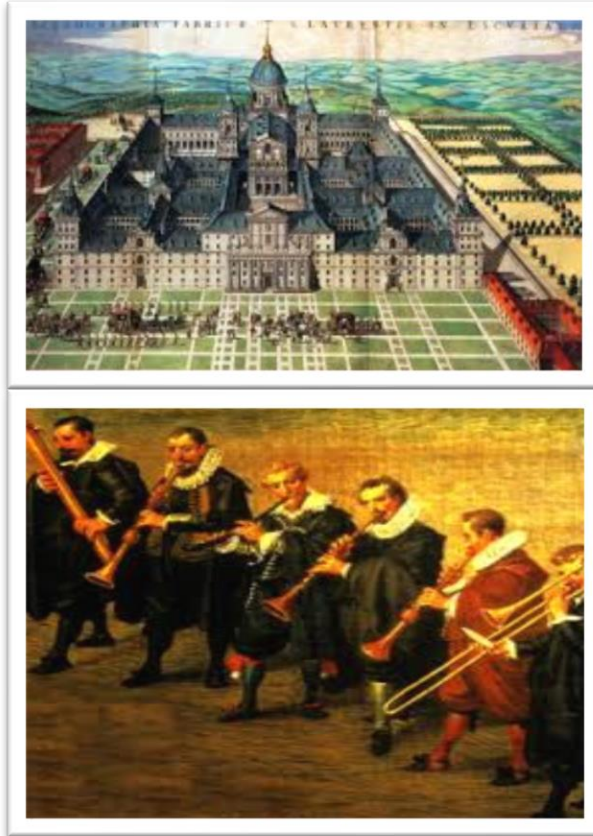

MÚSICA EN EL RENACIMIENTO. POLIFONÍA RELIGIOSA Y PROFANA

El canto polifónico se enriqueció con la llegada del Renacimiento, un período que afecta a toda la cultura occidental a partir de finales del siglo XIV, no solo a la literatura y al arte plástico, sino también a las propias ciencias y, por supuesto, a la música.

El término Renacimiento viene de la palabra “renacer”, y los pueblos de esta época tenían conciencia de que se estaba produciendo ese renacer. En el arte musical, ese renacimiento va a suponer la aparición de una nueva música, diferente a la anterior, y de nuevos estilos y formas musicales, especialmente instrumentales.

1. LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO

Con la llegada del siglo XV, Europa sufre un gran cambio político, religioso y cultural. A este cambio lo denominamos Renacimiento, porque se inspiraba en la antigüedad grecorromana, que se quería hacer “renacer”. Era como si Europa volviese a “nacer de nuevo”. En consecuencia, todas las actividades humanas sufrieron una gran reactivación; no solo la literatura, el arte o las ciencias, también la música. Es la época de la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y el auge de las ciencias simbolizado en Copérnico, Galileo o Kepler.

El Renacimiento se caracterizó por:

- La exaltación de los valores humanos, la razón y la belleza.
- La colocación del ser humano como centro del Universo. Lo que denominamos *antropocentrismo*.
- Un interés por la cultura antigua clásica, es decir, Grecia y Roma.

La música fue muy valorada en esta época y alcanzó un gran desarrollo. Los humanistas consideraban la música como una forma de exaltar al hombre y cantar sus problemas; y la religión, como una manera de dirigirse a Dios y ensalzar el nuevo pensamiento religioso que surge del Concilio de Trento.

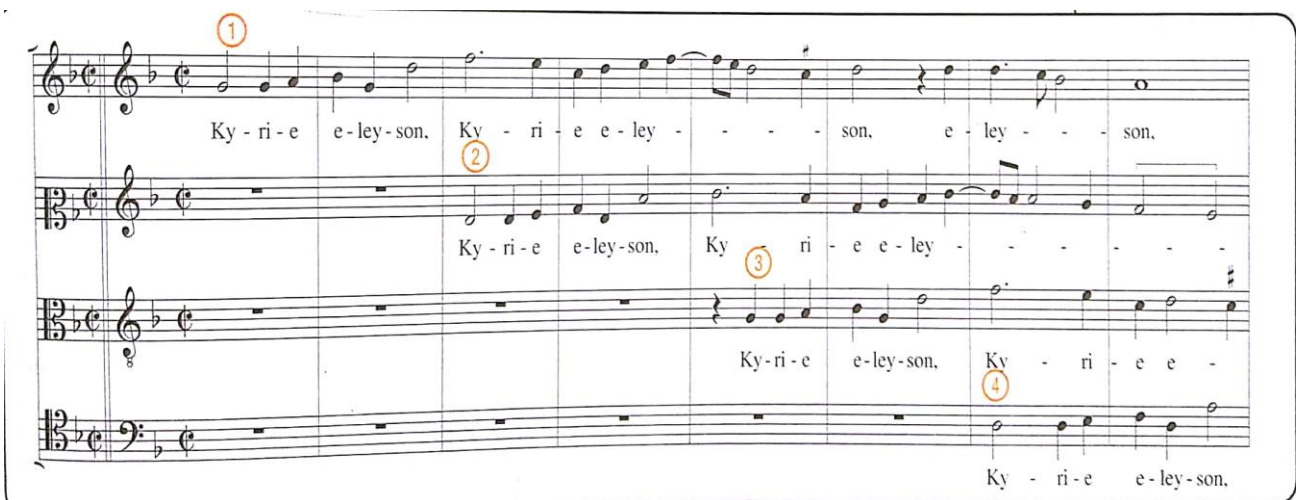
1.1 LAS CUALIDADES DE LA MÚSICA RENACENTISTA

- Tiene siempre varias voces, es decir, es polifónica.
- La polifonía se emplea lo mismo para la música vocal que para la instrumental.
- Todas las voces, sean cuatro o seis, tienen la misma importancia.
- El ritmo es medido y regular.
- El texto tiene mucha importancia y la música aspira a destacar su contenido.

1.2 CÓMO SE CONSTRUYE LA MÚSICA RENACENTISTA

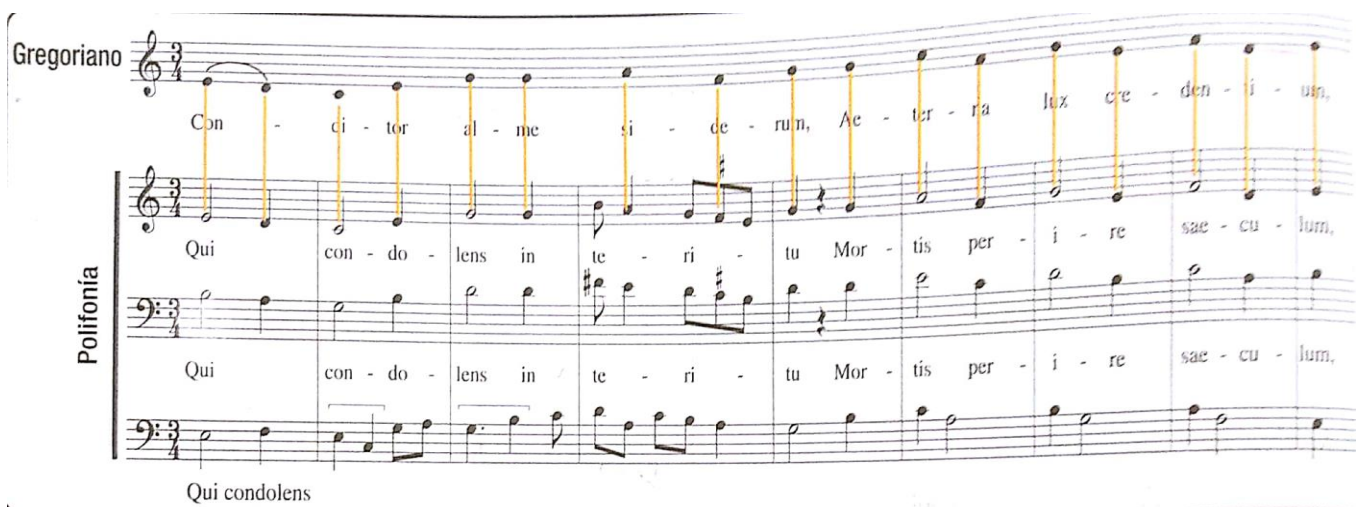
Son cuatro las técnicas con las que los compositores del Renacimiento hacen música:

1. **CONTRAPUNTO IMITATIVO:** Consiste en exponer en una voz una breve melodía, que repite otra voz inmediatamente. Las restantes voces irán repitiendo, una tras otra, la misma melodía.

The image shows a musical score for four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in a three-part setting of the Kyrie. The lyrics are: "Ky - ri - e e - ley - son, Ky - ri - e e - ley - son, e - ley - son." The score is marked with circled numbers 1 through 4, indicating the entry of each voice. The Soprano voice enters first with a melodic phrase, followed by the Alto, then the Tenor, and finally the Bass. Each voice enters with the same melodic phrase, demonstrating imitative counterpoint.

2. **TÉCNICA DEL CANTUS FIRMUS:** Consiste en una melodía cantada por una voz, mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifónica.

The image shows a musical score illustrating the cantus firmus technique. It features a Gregorian chant melody in the top staff, labeled "Gregoriano", and a polyphonic setting in the bottom three staves, labeled "Polifonía". The lyrics are: "Con - ci - tor al - me si - ce - rum, Ae - ter - ra lux cre - den - i - um, Qui con - do - lens in te - ri - tu Mor - tis per - i - re sae - cu - lum, Qui con - do - lens in te - ri - tu Mor - tis per - i - re sae - cu - lum, Qui condolens". The Gregorian chant melody is a single line of music, while the polyphonic setting consists of three voices (Soprano, Alto, Bass) that weave a complex polyphonic texture around the chant melody. Vertical lines connect the notes of the Gregorian chant to the corresponding notes in the polyphonic setting, showing how the chant melody is used as a structural foundation.

3. TÉCNICA DE LA VARIACIÓN: Es repetir un tema “variándolo”, o cambiándolo cada vez que aparece. Se puede variar la melodía, la rítmica, la armonía, etc. Se usa, sobre todo, en la música instrumental.

4. TÉCNICA HOMOFÓNICA: Cuando todas las voces cantan en vertical y con el mismo ritmo y textura.

2. EL CANTO POLIFÓNICO RELIGIOSO

La polifonía empieza a florecer en las actuales Bélgica y Holanda, donde se forma la denominada “Escuela Flamenca” o francoflamenca. Desde allí se exporta a toda Europa.

En esta región sobresalen: **Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem y Josquin des Prés.**

El Renacimiento musical pasó a Italia con la llegada de los músicos flamencos en el siglo XV. En esta nación surgen músicos muy importantes, como **Orlando di Lasso**, y se produce una gran actividad creadora que llega a su cumbre con la celebración del Concilio de Trento, con el que se inicia la llamada Contrarreforma que impulsa una música polifónica caracterizada por estas dos cualidades:

- Eliminación de todo aspecto profano.
- Música que sirva al texto.

Los hombres encargados de hacer esta nueva música son **Orlando Di Lasso y Giovanni Pierluigi de Palestrina**. Las dos grandes formas de la música religiosa son el MOTETE Y LA MISA.

Johannes Ockeghem dirigiendo un coro

Los compositores Guillaume Dufay y Gilles Binchois

Josquin des Prés

Orlando di Lasso

La Virgen de la silla, de Rafael

La creación de Adán en la Capilla Sixtina del Vaticano, obra de Miguel Ángel

3. LAS OTRAS NACIONES. EL CORAL PROTESTANTE

La música alemana sirve también a la religión, pero con una religiosidad distinta, la protestante. **LUTERO** fue músico y flautista. Creó la forma musical que llamamos **coral**, que se convierte en el símbolo de la nueva religión y, por ello, es el himno de los protestantes. El coral se define por:

- Aprovechar melodías profanas o religiosas existentes que le gustan al pueblo.
- Se cantan en alemán, no en latín.
- Huye del difícil contrapunto.

Martín Lutero fue el iniciador de la Reforma protestante.

4. LA EDAD DE ORO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

El Renacimiento musical se extiende durante los reinados de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, grandes amantes y mecenas de la música. Este arte tiene una gran importancia en España, de forma que los historiadores consideran esta época como la "Edad de Oro" de nuestra música, y una de las cimas de la música europea.

La música española del Renacimiento está dominada por el espíritu religioso, como la poesía de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz o el arte de El Greco. La religión es el motor de todas las artes, así como de la política de nuestros reyes, simbolizados en Felipe II.

La importancia de esta música queda plasmada en los **Cancioneros** de la época, el más importante, el Cancionero de Palacio. Los caracteres que definen el Renacimiento español en música son:

- Polifonía austera.
- Música religiosa en latín.
- Música que permanece siempre fiel al texto.

Los músicos más importantes de nuestra polifonía religiosa son: **Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria.**

Cristóbal de Morales

Francisco Guerrero

El emperador Carlos V a caballo, por Tiziano. Carlos V fue un gran conocedor e impulsor de la música, al igual que su hijo, el rey Felipe II.

PARA SABER MÁS

- Las catedrales se convierten en el vivero de músicos españoles.
- En ellas existe un **Maestro de Capilla**, una capilla de niños cantores y una orquesta de ministriles o instrumentistas.
- De estos niños surgirán nuestros más importantes compositores.
- Estas capillas también existen en el Palacio Real y en algunas casas nobles.
- Un **Cancionero** es una colección de canciones recopiladas en un libro.

5. EL CANTO POLIFÓNICO PROFANO

La polifonía también es usada en la música civil o profana. La mayor parte de los autores citados componen también música profana. El humanismo usó la música para cantar su pensamiento, y en los grandes palacios que se realizan en este período la música se convirtió en un medio imprescindible para el entretenimiento y la representación. En la música profana podemos distinguir las siguientes cualidades:

- Menor uso del contrapunto y más homofonía.
- Un intento de transmitir el texto de una manera más sensitiva.
- Los asuntos de que trata son amorosos o de descripción de la naturaleza.
- Siempre se acompaña de instrumentos.

Son muchas las músicas profanas que se desarrollan en Europa: En Italia el **madrigal**, en Francia la **chanson**, en Alemania el **lied** y en España el **romance y el villancico**.

El género por excelencia de la música profana es el **MADRIGAL**: forma musical polifónica que pretende, a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos del hombre como ser profano. El más famoso compositor de madrigales fue **CLAUDIO MONTEVERDI**.

Claudio Monteverdi

Música profana renacentista

5.1 EL CANTO PROFANO DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

En España, la música más importante fue la religiosa, pero los reyes, príncipes y nobles también cultivaron la música profana e instrumental que estaba fuertemente influida por las músicas que cantaba el pueblo llano. Esta música se expresó a través de tres formas importantes: el **ROMANCE**, el **VILLANCICO** y la **ENSALADA**.

- El **Romance** está formado por cuatro frases musicales que corresponden a los cuatro versos de cada estrofa. (ABCD) Tiene un fuerte carácter popular. Se conservan muchos en el Cancionero de Palacio de **Juan del Enzina**.
- El **Villancico** es una forma musical, también de origen popular profana, que consta de tres partes: estribillo, copla, estribillo. Hasta más tarde, el villancico no se convertiría en una canción de Navidad. **Juan del Enzina** es el compositor más destacado.
- La **ensalada** es un género polifónico profano en el que se mezclan los diferentes estilos del madrigal, canción popular, villancico, romance y danza, es decir, un poco de todo, por eso se llama ensalada. Son de enorme belleza las del compositor catalán **Mateo Flecha**.

¿SABÍAS QUE...?

Durante el Renacimiento, además de músicos profesionales, hubo una serie de teóricos que escribieron libros sobre los instrumentos y las técnicas de composición, lo cual nos ayuda a conocer la música de este período. **Francisco Salinas** fue autor de Siete libros de música y organista de la Catedral de Salamanca, a pesar de haber quedado ciego a los 10 años.

La mayor parte de los reyes y príncipes del Renacimiento fueron grandes mecenas de la música. Uno de los más destacados fue Felipe II. Ya cuando empezó era príncipe, su capilla empezó a cobrar importancia. Contaba con un maestro de capilla, cantores y un organista, que era el famoso Antonio de Cabezón, que viajaba con él por Europa. Durante su reinado, El Escorial fue un gran centro musical.

6. LA MÚSICA INSTRUMENTAL DEL RENACIMIENTO

A partir del siglo XV la música instrumental comienza su gran historia:

- Empieza a vivir una vida propia, independiente de la del canto.
- Surgen formas musicales nuevas.
- Como en el Medievo, los dividimos en instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.

6.1 LAS FORMAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL

La música instrumental se hace con técnicas diferentes. Las más destacadas son:

- Derivadas de la música vocal: como la canzona.
- Improvisatorias: como la fantasía o la tocata.
- Variaciones: como las diferencias.
- Formas de danza: como la pavana y la gallarda.

6.2 LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN ESPAÑA

España se distinguió en este momento por contar con varios de los músicos instrumentales más importantes del Renacimiento, sobre todo organistas y vihuelistas. Entre ellos destaca de manera especial **Antonio de Cabezón** (organista), **Luis de Milán**, **Luis de Narváez** y **Alonso Mudarra** (vihuelistas).

Corneta

Es un instrumento de viento, curvado, hecho de madera. Tiene una embocadura en forma de copa, pero con agujeros para los dedos, como una flauta.

Sacabuche o trombón

Instrumento de metal, que produce un sonido redondeado y menos brillante que los actuales trombones.

Cromorno

Instrumento con forma de bastón, compuesto por una cápsula de madera en la que se inserta una doble lengüeta. Produce un tono suave y agudo.

Trompeta

Instrumento de soplo y de metal enrollado, cuyos sonidos se producían por la posición de los labios.

Cuerda

Laúd

Conocido desde el siglo IX. Lo traen los árabes a España y llegó a ser muy importante en el Renacimiento. Consta de un mango y la caja armónica en forma de pera. Sus cuerdas son dobles. Un laúd especial se llamaba guitarra morisca.

Viola

Es un instrumento de arco se seis o siete cuerdas con gran importancia en el Renacimiento. Su sonido es suave y velado. Se situaba delante del que la tenía y no debajo de la barbilla. Tenía tres tamaños: tiple tenor y bajo. No se debe confundir con el violín.

Clavicordio

Instrumento de tecla, muy pequeño, que se colocaba encima de una mesa. Al apretar las teclas, un macillo de metal pegaba directamente en las cuerdas, produciendo un sonido muy suave.

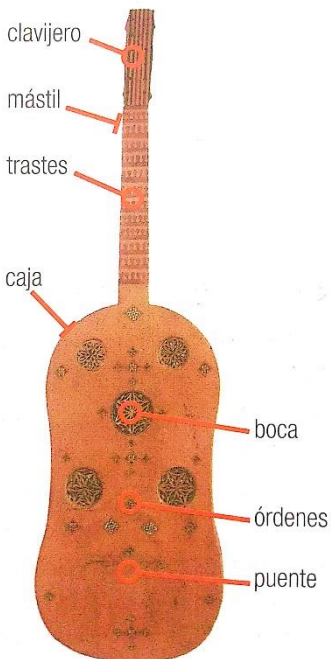

Clavecín o clavicémbalo

Son diversas variantes por su tamaño, pero todas definibles por que, al apretar las teclas, una púa pellizca la cuerda y produce un sonido bastante fuerte.

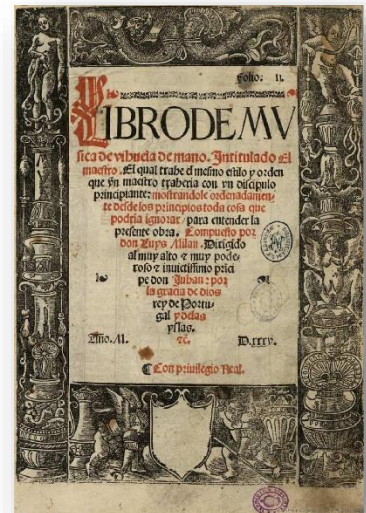

El laúd es uno de los instrumentos más importantes del Renacimiento. Para él compusieron obras la mayor parte de los músicos de la época.

Vihuela. Este instrumento, junto con el órgano, es el más importante de Renacimiento español.

“Libro de Música de vihuela de mano intitulado El Maestro” de Luis de Milán.

1. El motete del Renacimiento:

- a) Tiene letras diferentes.
- b) Es a dos voces.
- c) Tiene más de tres voces.

2. La variación:

- a) Repite la misma melodía.
- b) Parte de la melodía, pero la cambia.
- c) Se usa en la música cantada.

3. La música del Renacimiento:

- a) No es polifónica.
- b) Valora el texto.
- c) Da más importancia a una voz que a otra.

4. El coral:

- a) Es una forma de música española.
- b) Es a una voz.
- c) Está en alemán.

5. La música española del Renacimiento:

- a) Es esencialmente profana.
- b) Es extrovertida.
- c) Permanece fiel al texto.

6. El contrapunto imitativo consiste en:

- a) Varias voces que cantan lo mismo al unísono.
- b) Varias voces que cantan cosas distintas al unísono.
- c) Una melodía que pasa de voz en voz, mientras las otras acompañan.

7. El canto profano español del Renacimiento se define por:

- a) Su desprecio del texto.
- b) El uso del contrapunto.
- c) Por su fuerte carácter rítmico.

8. La música instrumental española más famosa del Renacimiento es la del:

- a) Laúd.
- b) Clavicordio.
- c) Vihuela.

9. El villancico es música:

- a) Instrumental.
- b) Religiosa.
- c) Profana.

10. En el Renacimiento:

- a) Aparece el cromorno como nuevo instrumento.
- b) La flauta desaparece.
- c) La fídula sigue existiendo.

Cuestionario

1. ¿Cuáles son las cuatro técnicas con las que se construye la música renacentista?
2. ¿Sabes distinguir entre una variación y el contrapunto imitativo?
3. ¿Sabes distinguir una estructura polifónica homofónica de una no homofónica?
4. Cita las cualidades que definen la música renacentista española.
5. ¿Sabrías citar tres instrumentos de viento del Renacimiento y dos de cuerda?
6. ¿Conoces cuáles son las características de nuestra música profana del Renacimiento?
7. ¿Cuáles son las cinco realidades que definen el cambio que se da en la música instrumental del Renacimiento?

Lectura comentada

«Una vez que se hubieron despejado las mesas, la reina hizo traer instrumentos musicales, puesto que todas las demás sabían bailar y también los jóvenes, y algunos de ellos sabían tocar y cantar magníficamente. Dioneo tomó un laúd y Fiammetta una viola, y comenzaron a tocar y danzar suavemente; a continuación de lo cual la reina y dos jóvenes eligieron un villancico, a la par que las otras damas formaron una ronda y comenzaron a bailar con paso lento mientras se enviaba a los servidores fuera para que comiesen. Cuando concluyó la danza se cantaron varias canciones alegres y encantadoras».

Giovanni Boccaccio: *Decamerón, Jornada I*

¿Revela este texto la costumbre de bailar?

¿Qué instrumentos cita y de qué clase son?

¿Según este texto, era normal que los jóvenes supiesen tocar y cantar?

¿Suponemos que la reina coleccionaba instrumentos?