

TEMA 3

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL RENACIMIENTO.

1. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO HISTÓRICO.

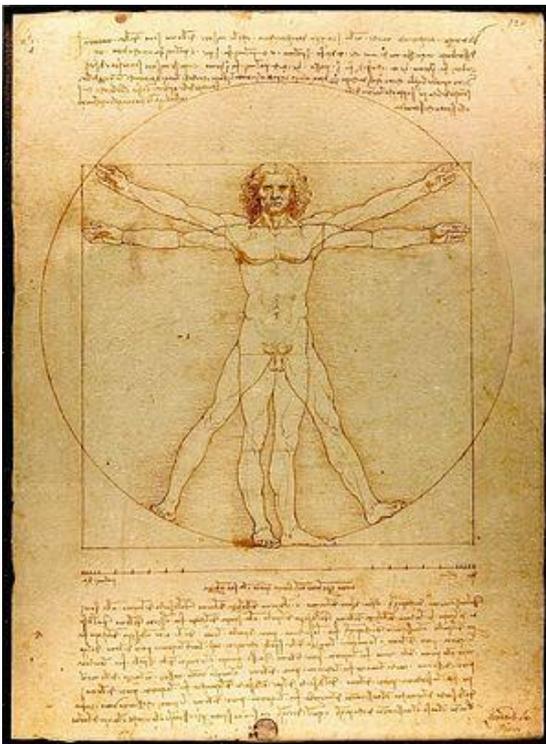
Durante los siglos XV y XVI se produce una expansión de la cultura y sociedad Occidentales; esto lleva a transformaciones de todo tipo, tanto económicas, como políticas, sociales, culturales, científicas y religiosas.

Un movimiento cultural marca todo el Renacimiento: el “Humanismo”. El hombre vuelve a mirarse a sí mismo, se interesa por las ciencias, la naturaleza, el cultivo de las artes y la expresión del sentimiento: el Antropocentrismo renacentista sustituye al Teocentrismo medieval.

El arte sufre durante esta época una revolución y se produce un florecimiento de todo tipo de actividades artísticas.

El Término “Renacimiento”, derivado de la palabra “renacer”, surge para denominar las manifestaciones artísticas de los siglos XV y XVI; éstas buscan los ideales de belleza y proporción inspirándose en el antiguo arte clásico griego y romano.

En la Música, sin embargo, no se da esta vuelta al pasado, no hay un renacer ni una ruptura con lo anterior, sino que hay una evolución estilística que parte del “Ars Nova” medieval del siglo XIV.

1.1 LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO.

En este contexto, la música es una de las artes privilegiadas y se considera, además, que para ser un buen cortesano hay que ser un buen músico (“El cortesano” de Castiglione”); crece la afición por la música que se cultiva entre las personas cultas y todos quieren cantar o tocar los últimos éxitos, que circulan en forma de copias y se recogen en Cancioneros.

La figura del compositor sale del anonimato y adquiere gran relevancia social gracias al Mecenazgo, de manera que las cortes se rodean de músicos y artistas que elevan la categoría social.

Al mismo tiempo, la aparición de la imprenta facilita una amplia difusión de la música; nace el “público” y a partir de este momento la función de la música es producir placer.

El Renacimiento supone el triunfo definitivo del gran hallazgo medieval: la “Polifonía”; la mayoría de las composiciones se componen a cuatro voces, pero las hay de hasta ocho voces.

La mentalidad abierta del Renacimiento da lugar a una música más libre y expresiva. La música se humaniza, su sonoridad se vuelve más sensual y sus temas más cercanos.

El latín pierde protagonismo en favor de la lengua de cada país, por lo que el contenido del texto es más accesible a más gente.

Surge la “Música Reservata”, sistema de interpretación que pretende expresar el texto con perfección (1552); de aquí se deduce la importancia del texto, de forma que la música se convierte en un arte con poder de transmisión de un mensaje (fin pedagógico de la música).

La frontera entre la música vocal e instrumental no es muy clara: el repertorio vocal incluye, a menudo, música de danza armonizada a cuatro voces para que pueda cantarse, y al mismo tiempo, abundan los arreglos instrumentales de piezas vocales.

1.2.¿CÓMO RECONOCER LA MÚSICA RENACENTISTA?

- Triunfa la Polifonía, que se desarrolla hasta alcanzar una gran perfección, y el resultado es una sonoridad plena.
- La melodía no existe por sí sola: cada línea melódica está tejida con las restantes que forman la polifonía, perdiendo el sentido si se canta o toca separada del esto; hay por tanto una concepción simultánea de las voces.
- Las melodías son diatónicas (notas naturales) y de ámbito limitado; se introducen intervalos de 3ª entre las voces con lo que las armonías se suavizan.
- Paso de la modalidad a la tonalidad en la práctica musical; posteriormente Zarlino pone las bases de la teoría de la armonía (Mayor/menor).
- Los acentos musicales son los del texto; éstos, al recaer en distintos puntos según la voz, se entrecruzan, dando lugar a una gran riqueza rítmica.
- Los cambios de dinámica f-p son insignificantes.
- Importancia de la música vocal, de forma que la voz es la gran protagonista; voces e instrumentos son intercambiables y a partir del año 1550 se emancipa la música instrumental.
- Domina la textura contrapuntística basada en la imitación y el equilibrio entre las voces, y la textura de tipo homofónico.
- Las piezas son muy homogéneas y un mismo carácter se mantiene a lo largo de la obra.
- En la música vocal aparece por primera vez la tendencia a subrayar con la música el contenido del texto, y a esto se le llama “Música Reservata”:
 - La música religiosa conserva el texto en latín, y su carácter es austero, apropiado a su finalidad.
 - La música profana, escrita en distintas lenguas vernáculas se llena de efectos para retratar el texto cantado: por ejemplo, “una caída” se retrata por medio de una melodía descendente por grados conjuntos.

El Grillo Josquin de Pres

El gril - lo. El gril-lo e buon can-tor-e che-tie-ne long-o ver so

Dal-le Be-ve Gril-lo can-ta dal-le dal-le be-ve be-ve gril-lo gril-lo can-ta,
Dal-le Be-ve Gril-lo can-ta dal-le dal-le be-ve be-ve gril-lo gril-lo can-ta,

1.3. PRINCIPALES TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN RENACENTISTAS.

Las técnicas utilizadas por los compositores del Renacimiento para hacer música son las siguientes:

1. **Contrapunto imitativo**: consiste en exponer en una voz una breve melodía, que repite otra voz inmediatamente al unísono, o a distancia de 4ª o 5ª; las restantes voces irán repitiendo una tras otra la misma melodía. Las voces entran una tras otra, lo que provoca que el texto sea de difícil comprensión.

A musical score for a four-part setting of 'Ave Maria'. The parts are labeled Superius, Altus, Tenor, and Bassus. The Superius part begins with the melody 'A - ve Ma - ri - a, Gra - ti - a'. The other parts enter successively, each imitating the Superius part at the same interval (a fifth). The lyrics are: Superius: A - ve Ma - ri - a, Gra - ti - a; Altus: A - ve Ma - ri - a; Tenor: A - ve Ma - ri - a; Bassus: A - ve Ma - ri - a.

2. **Técnica del Cantus Firmus**: es un sistema muy antiguo que alcanza en el Renacimiento su máxima perfección, y consiste en el canto de una melodía por una voz, mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifónica. Una de las melodías preferidas de los polifonistas renacentista fue la de "L'homme armé"; aparece como cantus firmus de unas 40 Misas.

A musical score for 'L'homme armé'. The first voice part is shown with the lyrics: 1. Ho - stis He - ro - dos im - pi - e. Below the first voice part, there is a note: 'Obsérvese el tema Gregoriano presente en la primera voz.' Below this, there are three staves of music, likely representing the other voices, with the lyrics: haec Mo - gi - quam - vi.

3. **Técnica de la variación:** consiste en repetir un tema variándolo; se puede variar la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto...etc; esto genera variación melódica, rítmica, armónica...Se usa sobre todo en la música instrumental y en España se llaman “diferencias”.

Obra: *Diferencias del canto del caballero*
Autor: A. de Cabezón

Tema original

Primera variación

Segunda variación

4. **Polifonía de tipo homofónico:** una voz conductora y varias voces de acompañamiento cantan las mismas sílabas a la vez, en perfecto equilibrio, siguiendo un ritmo regular y formando acordes, lo cual permite una mejor comprensión del texto.

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can - te - mos

Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can - te - mos

Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can - te - mos

Hoy co - ma - mos y be - ba - mos y can - te - mos

2. POLIFONÍA VOCAL.

Durante el Renacimiento, las naciones que más se distinguen en este momento en la creación del canto polifónico vocal son las siguientes: Escuela franco-flamenca, Italia, España, Alemania e Inglaterra.

La Polifonía Vocal del Renacimiento comienza a florecer en la Escuela franco-flamenca (actuales Bélgica y Holanda), y desde allí se exporta a toda Europa, dado que los músicos trabajaban en todas las Cortes e Iglesias europeas, lo que era propiciado por el mecenazgo.

Los compositores cultivan los siguientes géneros vocales:

- Formas religiosas: Misa y Motete.
- Formas profanas: Chanson y Motete.

1. MISA: forma musical compleja, resultado de todas las piezas integrantes de la liturgia. Comienzan a interpretarse en polifonía en el siglo XIV, y en el XVI se convierte en una gran forma basada en los cantos del Ordinario: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei y Benedicamus Domino.

Se construye a partir de las técnicas siguientes:

- Misa de “cantus firmus” (religioso o profano).
- Misa libre.
- Misa parodia o imitación: imitación de melodías polifónicas preexistentes.
- Misa cíclica: misa que utiliza el mismo cantus firmus en todas las piezas del Ordinario.

2. MOTETE: es la forma musical más importante en el Renacimiento; puede ser religioso o profano y se basa en un texto latino. Evita la complejidad contrapuntística anterior y elimina la superposición de textos diferentes.

3. CHANSON: es una forma vocal francesa a varias voces y de textura polifónica, normalmente con acompañamiento instrumental.

En la ESCUELA FRANCO-FLAMENCA destacan varias generaciones de compositores:

1^a- Primera generación franco-flamenca (1ª mitad del siglo XV): a esta generación pertenece el músico G. Dufay.

2^a- Segunda generación franco-flamenca (2ª mitad del siglo XV): a esta generación pertenece el músico Ockeghem.

3^a- Tercera generación franco-flamenca (fines del siglo XV-principios del siglo XVI): de esta generación es el músico Josquin Despréz, que trabaja también en Italia. Es un maestro insuperable en transmitir, a través de la música, las ideas del texto o “Música Reservata”. Está considerado como una de las cumbres de la música renacentista.

4^a- Cuarta generación franco-flamenca (1ª mitad del siglo XVI): destacan los músicos Willaert y Gombert, que cultivan los mismos géneros con un estilo más cosmopolita.

2.1.REFORMAS RELIGIOSAS Y CONTRARREFORMA.

Durante el Renacimiento la Iglesia sufre luchas internas que rompen con la unidad del Catolicismo.

Las nuevas religiones protestantes buscarán nuevas formas para su liturgia, mientras que la Iglesia Católica continuará su tradición musical llevando la polifonía a su máximo esplendor o “Siglo de Oro de la Polifonía”.

En **Alemania**, Martin Lutero rompe con Roma en el año 1519 estableciendo el **PROTESTANTISMO**.

Lutero consideraba la música como lo más importante después de la teología. Su elevada formación musical (compositor y flautista) le permitió crear el Coral, principal forma musical de su Iglesia.

El “Coral protestante” es una composición sencilla, muchas veces basada en melodías populares; su sencillez facilitaba la participación de los fieles en el canto, que hicieron del Coral el himno de la religión protestante.

Sus características musicales son las siguientes:

- Canto a cuatro voces.
- Texto en alemán.
- Textura homofónica.
- Estilo silábico.
- Melodía por grados conjuntos.
- Ámbito melódico limitado.
- Rirno sencillo.

En **Inglaterra**, Enrique VIII se separa de Roma en el año 1534 creando la IGLESIA **ANGLICANA**, y autoproclamándose cabeza visible de la misma.

Esta ruptura supuso el empobrecimiento de la música religiosa inglesa, que eliminó la Misa y sólo utilizó el “Anthem” o Motete a cuatro voces para los servicios religiosos.

Uno de los compositores más destacados de este período es William Byrd.

La Iglesia Católica reaccionó a las reformas religiosas con la llamada **CONTRARREFORMA**, que sentará las bases de su doctrina en el “Concilio de Trento” (1545-1563). Las naciones que siguen estas normas establecidas en el Concilio de Trento son **España, Italia y Francia**.

La Iglesia Católica, preocupada por la excesiva complejidad a la que había llegado la polifonía, marca en la sesión 22 del Concilio de Trento, las directrices que deberá seguir la música en la Misa:

- Mantiene el Canto Gregoriano como canto oficial de la Iglesia Católica.
- Establece para la polifonía una serie de normas encaminadas a vigilar la “claridad del texto” y la “dignidad en la expresión”, ya que el papel de la música en la Iglesia es “ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios”; las normas son las siguientes:
 - Contrapunto simplificado con alternancia de homofonía.
 - Armonía diatónica (notas naturales).
 - Regularidad rítmica.
 - Melodía por grados conjuntos y redondeada.
 - Ausencia de sugerencias profanas.

2.3. POLIFONÍA VOCAL PROFANA.

La Polifonía vocal profana se desarrolla ligada a las formas literarias del Renacimiento, tratando todos los temas relacionados con el hombre y sus emociones: el amor, la naturaleza, la alegría, la tristeza...

1-ITALIA: la forma vocal profana más importantes cultivada en Italia es el **“Madrigal”**, forma musical profana polifónica, a cuatro o cinco voces, cantada en lengua vulgar y “a capella”, aunque puede llevar acompañamiento instrumental.

En el siglo XVI esta forma vocal llega a su culmen, y se convierten en la forma vocal más importante del Renacimiento.

Las características musicales del madrigal son las siguientes:

- ❑ La música intenta ser fiel reflejo del texto, de carácter descriptivo.
- ❑ Textura polifónica compleja, a 4-5 voces.
- ❑ Lenguaje musical complejo, con la utilización de cromatismos.
- ❑ Se da en ambientes cortesanos.

Los compositores más famosos de madrigales son Luca Marenzio, Gesualdo de Venosa y Claudio Monteverdi; este músico marca el paso del Renacimiento al Barroco con sus ocho libros de Madrigales (a partir del 5º libro su música es plenamente barroca).

2- FRANCIA: la forma vocal profana más importante cultivada en Francia es la **“Chanson”**; ésta es una forma vocal francesa a varias voces y de textura polifónica, normalmente con acompañamiento instrumental.

Tiene también carácter descriptivo y emplea onomatopeyas musicales.

El compositor más representativo fue Clément Janequin (1458-1558), famoso por sus chansons descriptivas.

3- ESPAÑA: la música vocal profana en España se expresa a través de tres formas importantes: el romance, el villancico y la ensalada.

La música de esta época se recoge en Cancioneros como el de “Upsala”, la “Colombina de Sevilla” y el “Cancionero de Palacio”.

- El **“Romance”** es una forma vocal polifónica sobre temas de los antiguos romances españoles.
El Romance está formado por cuatro frases musicales que corresponden a los cuatro versos de cada estrofa, y todos los cuartetos se cantan con la misma música.
- El **“Villancico”** es una forma musical española de origen popular profano, y consta de tres partes: estribillo-copla-estribillo.
Normalmente es a cuatro voces y de textura homofónica sencilla.
Esta forma fue muy popular en la época de los Reyes Católicos.
- 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. Son de enorme belleza las de Mateo Fecha.

3. MÚSICA INSTRUMENTAL.

Durante el Renacimiento, la música instrumental, hasta entonces marginada, irá ganando un creciente interés.

De esta forma, hasta el año 1550 hay un predominio de la música vocal, pero a partir de esta fecha la música instrumental se irá emancipando de la música vocal y conocerá un desarrollo propiciado por los siguientes hechos:

- Se perfeccionan los instrumentos musicales y sus técnicas.
- Se desarrollan nuevos sistemas de notación musical.
- Aumenta la consideración social del músico.
- Surgen tratados de Organología.

La Iglesia continúa con la prohibición del uso de instrumentos, ligados a cultos paganos “peligrosos” para sus fieles, y la música instrumental tendrá que evolucionar en el ámbito profano.

Por una parte, continuará sirviendo a la música vocal como acompañamiento; y por otra parte, surgirá una verdadera música instrumental independiente del canto y su texto.

3.1. LOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO.

Durante el Renacimiento, los fabricantes de instrumentos o “luthiers” se agrupan en gremios y perfeccionan la construcción de los instrumentos para mejorar su calidad sonora. Algunos instrumentos siguen vigentes, otros cambian, otros desaparecen y otros son inventados.

Los instrumentos más utilizados en el Renacimiento son los siguientes:

1-CUERDA: laúd (el más popular), viola (antecedente cuerda-frotada), vihuela (antecedente guitarra), clavicembalo, espineta y virginal (cuerda-teclado)...

2-VIENTO: flauta travesera y de pico, chirimía o dulzaina, cromorno (antecedente oboe), sacabuche (antecedente trombón), corneta, trompeta, órgano...

3-PERCUSIÓN: tambores, cascabeles, pandeetas...

3.2. FORMAS INSTRUMENTALES DEL RENACIMIENTO.

Las formas instrumentales del Renacimiento pueden clasificarse en cuatro tipos:

1. **Piezas adaptadas de obras vocales:** son obras vocales adaptadas para instrumentos.

- *Ricercar*: composición derivada del motete, para instrumentos de teclado, de textura contrapuntística. En España se llama Tiento y destaca Antonio de Cabezón.
- *Canzona*: composición derivada de la chanson francesa, de textura polifónica sencilla y dividida en secciones con temas contrastantes.

Destacan como compositores de estos géneros A. Willaert (4ª generación franco-flamenca), G. Cavazzoni y G. Gabrielli.

2. **Piezas basadas en la Improvisación:** son piezas basadas en la práctica de la improvisación, para instrumento solista, y surgen por la necesidad del músico de calentar dedos, probar la afinación...

Puede improvisarse sobre una melodía dada o “cantus firmus”, o puede inventarse la música sin ningún punto de referencia. A este segundo tipo pertenecen la *Fantasia*, la *Toccata* y el *Preludio*.

3. **Piezas basadas en la Variación:** son piezas basadas en la técnica de la variación, de forma que el compositor parte de un tema sencillo que después repite con distintas modificaciones.

Las variaciones pueden hacerse de dos formas:

- Modificando el material del que se parte (un ejemplo sería la canción popular “Guárdame las vacas”): ornamentación, cambios de diseños melódico-rítmicos.
- Añadiendo cosas nuevas al material dado.

La Variación recibió en España el nombre de *Diferencias* y destacó especialmente el compositor Antonio de Cabezón, en sus composiciones para órgano.

4. **Música de Danza:** la Danza era una de las actividades sociales más apreciadas por la Nobleza, lo que favoreció, sin duda, el impulso de la música instrumental. El hecho de hacer una música para ser bailada condiciona su estructura, ya que los pasos obligan a una regularidad y simetría en las frases musicales.

A comienzos del siglo XV se publica el primer manual de danza europeo.

Las bases para entender el proceso del nacimiento de la danza como arte de escenario son:

- Es en el Renacimiento donde la danza alcanza gran importancia y popularidad. Se esperaba que cualquier persona educada fuera un experto bailarín, de ahí la proliferación de danzas instrumentales para laúd, instrumentos de teclado o conjuntos.
- Muchas danzas no eran sino arreglos de melodías populares, aunque la mayoría fueron escritas para reuniones sociales; pero sobre ellas se inició un proceso de regulación. Su uso continuo hizo que buena parte de lo que denominamos "música instrumental" del periodo, sea para danzar.
- Las normas de las danzas se hicieron de inmediato complejas y ricas en cuanto al movimiento del busto, la cabeza y los brazos.
- Se distinguen dos clases de danzas: las altas, que tenían levantamientos de piernas y saltos; y las bajas, que casi no separaban los pies del suelo.
- Se agrupan en pares marcando estilos contrapuestos. Una combinación favorita es una danza lenta en ritmo binario, seguida de una rápida en ternario. Muy pronto se hicieron famosas una serie de ellas, siempre cortesanas, como la *Pavana* y la *Gallarda*, la *Allemanda* y la *Courente*, la *Gavota* y el *Saltarello*. Otras danzas importantes son la *Folía* (castañuelas) y el *Minué*.

La agrupación de distintos movimientos de danza dará lugar en el Barroco a la Suite.

La eclosión del ballet como arte se produce durante la segunda mitad del siglo XVI, en las cortes italianas, y llega a ser un arte específico cuando se incorpora a la corte francesa.

Así comienza la música de ballet más temprana, el *Ballet Comique de la Reine*, que se representa en París en 1581 para celebrar los esponsales del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena. Con ello nace el ballet clásico, predecesor del ballet moderno.

