

LA MÚSICA EN 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. Se utiliza este término para referirse al arte en Italia. Es un cambio político, económico, social y sobretodo cultural.

El hombre toma conciencia de sí mismo, se cuestiona la supremacía de la religión frente al Humanismo.

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

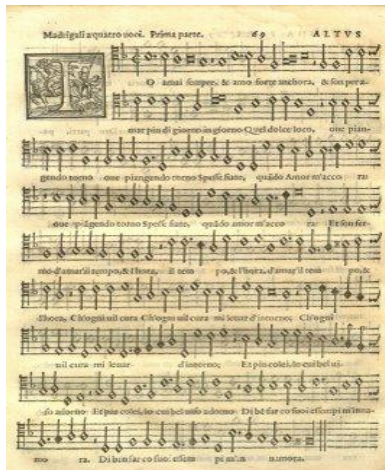
Los grandes nobles y aristócratas van a ser los principales “mecenas” de la época. Los mecenas eran personas adineradas que acogían a los grandes artistas, para protegerlos y mantenerlos con comodidades y lujos. Ser mecenas era un signo de riqueza y de status elevado.

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

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.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA RENACENTISTA:

- 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.
- Las capillas musicales, tanto catedralicias (catedrales), como reales y las pertenecientes a los nobles suelen estar compuestas por 15 cantores y 5 o 6 instrumentos, el número de estos variará dependiendo del estatus económico.
- 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, influida por el espíritu humanista y el apoyo de los nuevos mecenas.
- Cambia la condición social del músico, ya que deja de ser un vulgar intérprete (juglar) y pasa a ser valorado como creador, con una tarea noble.
- Existe un activo intercambio internacional, ya que los músicos viajan de un lugar a otro al servicio de un mecenas.
- Existe una **evolución de la notación**, lo que propicia un mayor desarrollo de la figura del compositor.
- **La música se extiende a los palacios:** Donde comenzó a ser valorada por sí misma, por su capacidad para transmitir emociones y sentimientos, y a practicarse por placer y para disfrutar de su belleza.
- **Desarrollo de la técnica polifónica:** 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).
- **Música instrumental:** La música compuesta exclusivamente para instrumentos hizo también su aparición en este periodo. Los instrumentos polifónicos, como el laúd, el órgano o el clave, fueron los primeros en ser utilizados por los compositores.
- **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

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. Lo cual afectará también a la música y desarrolla el género **coral**.

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)

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**, ya 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, suele ser a 4,5 o 6 voces, hasta 12 en algunas ocasiones), en ambas se evitará la complejidad de la polifonía.

COMPOSITORES

Los compositores principales de la iglesia católica son los italianos Giovanni Pierluigi de Palestrina, Orlando di Lasso, y los españoles Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero que forman la triada de oro de la música renacentista española.

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). En 1577 el papa Gregorio XIII le encarga la corrección del repertorio gregoriano.

Principales obras: 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.

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

Francisco Guerrero (1528-1599)

Nació en Sevilla el 4 de octubre de 1528, hijo del pintor Gonzalo Sánchez Guerrero. Es sacerdote, maestro de capilla, compositor y cantor. Ingresó en el coro de la catedral de Sevilla y allí recibió su primera formación musical, de mano de su hermano Pedro y del poeta y maestro de capilla Pedro Fernández de Castilleja. También recibió instrucción, en 1545-46, de Cristóbal de Morales en la catedral de Toledo.

En 1546, a los 17 años, fue nombrado **maestro de capilla de la catedral de Jaén**, ciudad en la que permaneció hasta 1549, en que regresó a Sevilla de nuevo para ingresar como prebendado en su catedral.

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.

ESPAÑA

Durante el Renacimiento, en España destacó el **villancico**.

Es una forma a **cuatro voces**, que puede estar acompañada por la vihuela, 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**". Como el Cancionero de Palacio, Cancionero de Upsala, etc.

El compositor más representativo de este tipo de música es Juan Del Encina 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 las 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**.

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 **imprenta**, 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. (mirar Anexo, pag. 150-151)

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.

LA MÚSICA RENACENTISTA EN ESPAÑA

El renacimiento supone para nuestro país la etapa más brillante de su historia, junto con un desarrollo político y económico extraordinario que tendrá su correspondiente reflejo en el apogeo de las artes y las letras y en lo que se ha dado en llamar “*Edad de Oro de la música española*” y una de las cimas de la música europea del momento.

Casi todos los compositores estuvieron bajo el patrocinio eclesiástico, y la gran mayoría quiso convertir su producción musical en una forma de facilitar la comunicación entre hombre y Dios

LA MÚSICA EN LA ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS (1474 – 1516)

Al fusionarse los reinos de Castilla y Aragón, sus capillas musicales siguieron desempeñando una vida propia, dependiente cada una de su monarca respectivo. Los Reyes Católicos se preocuparon de reunir la **máxima calidad** en los miembros de sus capillas, pero no los buscaron en los reinos extranjeros, sino que los reclutan en **sus** respectivos **reinos**. El hijo de los monarcas, Juan, contaba con su propia capilla y “*tanto le gustaba cantar que en vez de echarse la siesta solía reunirse en el palacio con su maestro de capilla, Juan de Anchieta, y 4 o 5 niños de coro y el príncipe cantaba con ellos durante dos horas y hacía la voz de tenor, y en realidad era bueno en este arte*”.

La etapa de los Reyes católicos es importante porque inicia un desarrollo musical nacional y con características propias, especialmente en el campo de la polifonía profana.

La polifonía sacra española también se encontraba bajo la influencia franco-flamenca, estos músicos nos visitaron y su música era bien conocida aquí, sin embargo; la música sacra española se caracteriza por una particular sobriedad melódica y un uso moderado del contrapunto, junto con una apasionada intensidad en la expresión religiosa.

Como compositores destacados de esta etapa son Juan de Anchieta (ca.1462-1523) y Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528)

LA MÚSICA EN LA CORTE DE CARLOS I (1516 - 1556)

Tras el breve reinado de Felipe I el Hermoso, vuelve a la corte española, con la llegada del rey don Carlos, todo el esplendor de los contrapuntos holandeses. Trae a la corte española todo un plantel de músicos **flamencos** y **alemanes**, quienes, junto a los **españoles**, formarán la capilla más brillante de su época. Entre los polifonistas españoles de la corte del emperador Carlos destacan nombres como Juan Escribano, Cristóbal de Morales, Juan Vázquez y Diego Ortiz.

LA MÚSICA EN LA CORTE DE FELIPE II (1556 - 1599)

El gran florecimiento de la música sacra española se desarrolla durante los cuarenta y tres años del reinado de Felipe II. Aunque la herencia musical de la corte del Emperador es grande, la mayoría de los polifonistas de su época no desarrollarán su labor compositiva en las cercanías de la corte toledana o madrileña, sino que prestarán sus servicios a la iglesia, siendo maestros y cantores de las principales catedrales españolas.

De hecho, la importancia que se dio a la música en la iglesia española fue tan grande que produjo un importante movimiento de competencia entre los autores, de tal manera que quien no tuviera una importante producción (y de buena calidad) podría terminar relegado a los últimos puestos de las capillas catedralicias.