

1

La música del Renacimiento

AUDICIÓN

1

25

La bomba (ensalada), M. FLECHA (1481-1553)

Guía de la audición

- Las **ensaladas** son composiciones vocales para varias voces, con cierto carácter humorístico. Sus letras tenían un contenido alegórico y moralizante. Se pretendía con ellas quitar de la sociedad las malas costumbres ridiculizándolas, pero de forma divertida.
- Se combinan voz e instrumentos, sobre un fragmento de la letra. Esta es una crítica para quien acude a la oración solo cuando hay peligro. En este caso, un naufragio: "¡Bomba, bomba y agua fuera!".

Afina el oído

- Trata de identificar algunos de los timbres instrumentales.
- Consulta la letra completa en: www.e-sm.net/IIesomu_sv_04_01

Contexto musical del Renacimiento

Continuó la evolución de la **polifonía**. Los modelos clásicos no se tomaron como referencia hasta el comienzo de la ópera a finales de este período, pero el **humanismo**, o exaltación del ser humano, influyó en las obras profanas y religiosas. La música se hizo más **cortesana y cosmopolita**.

- **Siglo xv.** El predominio pasó de Francia a los Países Bajos por la economía. Los nobles empezaron a tener músicos a su cargo.
- **Siglo xvi.** La alta burguesía también incorporó músicos a su servicio. Destacaron los compositores italianos y españoles.

El desarrollo de la imprenta llevó a la unificación europea de los sistemas gráficos: se sustituye el pergamino por el papel y se desarrolla la **notación blanca o mensural**, que ya apareció en el siglo xiv.

Desarrollo musical

- La **polifonía** evolucionó desde las melodías superpuestas, u **homofonía** medieval, hasta el **estilo imitativo**, en el que una frase es repetida por otras voces siguiendo las reglas del **contrapunto**. A veces se mezclaban textos diferentes. Este desarrollo polifónico continuó hasta el siglo xvi, cuando llega a su culminación.
- La **Reforma protestante** y la **Contrarreforma católica** coincidieron en simplificar música y textos. Lutero promovió el **coral** a cuatro voces con una sencilla armonía y cantado por los fieles en su propia lengua. La Iglesia católica **simplificó la polifonía** para que se entendiera el texto y promovió el **canto gregoriano**.
- Al **final del Renacimiento**, se va destacando la **voz principal** y potenciando el sentido del texto con la música. Al incorporar las 3.as y 6.as como consonancias, van surgiendo los conceptos de **acorde** y **armonía**; de las modalidades se va pasando a la tonalidad y del contrapunto a la **melodía acompañada**, que luego derivará en la **ópera**. Esto último se realizó como un acercamiento al drama coral de la Grecia clásica, utilizando también temas mitológicos.

PRIMER RENACIMIENTO

Escuela franco-flamenca

Escuela ibérica

1400

1450

G. DUFAY

(ca. 1397-1474)

Cambia la melodía base gregoriana por melodías populares con notas largas.

Dufay compuso el motete Nuper rosarum flores para la inauguración de la cúpula de la catedral Santa María del Fiore de Florencia.

NACIMIENTO DE LA POLIFONÍA RENACENTISTA

J. OCKEGHEM

(ca. 1410-1497)

Fue un músico muy influyente que trabajó en la corte francesa. Desarrolló el contrapunto imitativo.

"Kyrie" de la Misa Ecce ancilla Domini de Ockeghem

J. DES PRÉS

(ca. 1450-1521)

Figura central de la escuela franco-flamenca.

JOSQUINVS PRATENSIIS.

J. DEL ENCINA

(ca. 1468-1529)

Supo conjugar la polifonía con el gusto popular.

Des Prés dio fuerza expresiva a la música y al texto.

Géneros y formas renacentistas

- **Música religiosa:** continúan el **motete** y la **misa**, aunque renovados.
 - El **motete** renacentista es una pieza para 4 a 6 voces en **latín**, en **estilo polifónico imitativo** y con **carácter dramático**. De utilizar varios textos (*Ars nova*), se pasa a utilizar solo uno entre varias voces; una sola voz con instrumentos, o varios coros al final del siglo XVI.
 - La **misa** es una obra a 4 voces que sigue la liturgia. La voz principal son melodías gregorianas o canciones profanas. También hay adaptaciones de otras composiciones polifónicas como el motete.
 - Otras formas religiosas fueron el **coral** luterano, el **villancico** español, el **madrigal espiritual** o los *laudi* italianos.
- **Música profana:** la *chanson* francesa y la *frottola* italiana eran canciones cortesanas y populares a varias voces, al igual que el **madrigal**. Este tuvo un gran desarrollo en Italia sobre formas poéticas y temas muy variados. El madrigal es el principal antecedente de la ópera.
- **Música instrumental:** el repertorio inicial es la música coral, pero surgen formas instrumentales que, como contraposición a las vocales (cantadas), se denominan **tocatas** o **sonatas**. Las primeras corresponden a los instrumentos de teclado.

Escuelas y compositores

- **Escuela franco-flamenca** o **estilo internacional**, ya que sus autores trabajaron en toda Europa: **G. Dufay**, **J. Ockeghem** y **J. des Prés**.
- **Escuela veneciana**, en la que se desarrollan las formas populares: **A. Willaert**, impulsor del madrigal, y **C. Monteverdi**, primer autor de óperas.
- **Escuela romana**, que se caracteriza por la austeridad de recursos y el equilibrio en las voces. Su autor más importante fue **G. P. Palestrina**.
- **Escuela ibérica**, que destaca por el misticismo dramático y la simplicidad. Música profana: **J. del Encina**, **J. Vázquez** y **M. Flecha**. Música religiosa: **C. de Morales**, **F. Guerrero** y **T. L. de Victoria**. Música instrumental (órgano): **A. de Cabezón**.

EJEMPLO SONORO

1

26

La edad de oro de la polifonía

En el Renacimiento se da el máximo desarrollo de la polifonía.

- Escucha estos dos fragmentos y escribe en tu cuaderno cuál de las siguientes características puedes atribuir a cada ejemplo:
 - Estilo imitativo
 - Estilo homofónico
 - Voz principal que destaca sobre las demás
 - No destaca ninguna voz

ACTIVIDADES

Trabaja en la red

1. [smSaviadigital.com](https://www.smSaviadigital.com) **COMPRENDE**
Escucha en el eje cronológico interactivo la música de los compositores más importantes del Renacimiento y aprende más sobre sus características.

En el Renacimiento se formaron familias de instrumentos similares a la de la voz (soprano, contralto, tenor y bajo), capaces de alcanzar la tesitura necesaria para interpretar la polifonía vocal. Estos grupos se denominan **consorts**.

Las **capillas musicales** tenían **ministriles** (instrumentistas) que tocaban instrumentos aerófonos como apoyo al canto.

Los instrumentos también acompañaban las danzas. Las había lentas, como la **pavana**, o rápidas, como la **gallarda**. Se tocaban en series que evolucionarían hasta llegar a la **suite** en el Barroco.

Además, también había instrumentos solistas, especialmente los polifónicos, y otras combinaciones de timbres: flauta y laúd, violas y clave, etc.

Estos son los principales instrumentos que evolucionaron en el Renacimiento:

• Aerófonos.

- **De madera (bisel): flauta de pico y pífano** (pequeña flauta travesera).
- **De madera (lengüeta): orlo o cromorno** (de tubo curvado), **bajón** (antecesor del fagot) y **chirimía** (de sonido estridente).
- **De metal (boquilla): cornetto** (tubo de madera con agujeros), **trompeta** (sin pistones) y **sacabuche** (antecesor del trombón de varas).
- **Órgano:** En el siglo xv se mejora la técnica, aumentan los tubos y surgen obras organísticas. Aparecen órganos pequeños (**positivo o realejo**) y se siguen usando los **órganos portativos** medievales.

• Cordófonos.

- **De cuerda frotada:** familia de la **viola da gamba** (*gamba* significa "pierna" en italiano), instrumentos de arco con seis cuerdas y mástil con trastes, a diferencia del violín, que aparece en el siglo xvi pero que no se desarrolla hasta el Barroco.
- **De cuerda pulsada:** **arpa doble**, a la que en el siglo xvi se le añade una fila de cuerdas para las alteraciones; **laúd**, muy utilizado en Europa para interpretar las versiones de la música vocal; en la península Ibérica y en Iberoamérica se tocó más la **vihuela**, parecida a la guitarra.
- **De teclado y cuerdas pulsadas con púas:** **clave**, **espineta** y **virginal**. Al igual que el laúd, fueron muy utilizados en los salones familiares, especialmente los dos últimos, de menor tamaño.
- **De teclado y cuerdas percutidas:** **clavicordio**, de sonido suave y antecesor del piano.

Instrumentos aerófonos del Renacimiento

Tocar sin saber leer música

Para facilitar la interpretación musical a las personas que no sabían leer música, se utilizaban sistemas adaptados a cada instrumento, donde se indicaban las posiciones, el ritmo y el compás. Estos sistemas se denominan **tablaturas**.

Había tablaturas para instrumentos de teclado y de cuerda pulsada (arpa, laúd o vihuela). Se utilizaban números o letras para indicar las teclas o cuerdas que había que tocar o los trastes que había que pisar.

- Busca **tablatura** en internet y observarás que aún se siguen utilizando.

Instrumentos cordófonos del Renacimiento

ACTIVIDADES

Sintetiza

- Con la información de esta unidad y la anterior, compara el papel de la música instrumental en la Edad Media y en el Renacimiento.

Trabaja en la red

-
[smSavialdigital.com](https://www.smSavialdigital.com) **COMPRENDE**
Trabaja sobre los instrumentos renacentistas con esta presentación interactiva.

AUDICIÓN

1

27

Cuatro diferencias sobre la Pavana, E. DE VALDERRÁBANO (CA. 1500-CA. 1557)

Guía de la audición

- Las **glosas** son improvisaciones sobre polifonía vocal. De ellas derivan el **tiento** y las **diferencias**, que muestran el virtuosismo en los instrumentos polifónicos.
- Las **diferencias** son uno de los géneros instrumentales más importantes de la música renacentista española. Son variaciones instrumentales sobre melodías de la época.
- Una de esas melodías es la **pavana**. Fue una danza popular del siglo XVI y varios compositores le dedicaron **diferencias** destinadas al **laúd**, al **clave**, al **arpa** o a la **vihuela**.
- Existen dos teorías sobre el origen del nombre de **pavana**. La primera sería una danza propia de la ciudad italiana de Padua. La segunda puede provenir del pavo, ya que la danza pretende imitar sus elegantes movimientos.
- Esta versión es para **vihuela** y está en Fa menor. El fragmento que vas a escuchar tiene un esquema **A-A'-B-B'**, aunque hay más variaciones.

Afina el oído

- Observa el tema inicial de la obra, que se repite dos veces. Puedes tocarlo con la flauta, teniendo en cuenta las alteraciones propias y accidentales y consultando las posiciones de flauta en el Anexo.

