

EXPLICACIÓN 2.1: EL RENACIMIENTO: INTRODUCCIÓN

2.1.1. INTRODUCCIÓN

El Renacimiento es el período de la historia del arte que en música abarca desde 1420 hasta 1600 aproximadamente. En estos años el comercio se desarrolla bastante, por lo que la burguesía asciende a puestos importantes debido al poder que consigue. Por otra parte, los señores feudales se enfrentan a reyes que crean alianzas con la burguesía. También se forman las ciudades estado y se instalan monarquías vigorosas que unifican territorios.

2.1.2. FECHAS

Algunas fechas importantes como la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453, la invención de la imprenta por Gutemberg en 1450, las primeras publicaciones musicales por Ottaviano Petrucci en 1455 y la llegada a América por Colón en 1492 marcan el siglo XV.

2.1.3. EL MÚSICO EN LA SOCIEDAD

Artísticamente se revaloriza la cultura clásica de la antigua Grecia y en música se admira y estudia la poesía medieval de Francesco Petrarca para musicalizarla. Los músicos siguen dependiendo de los mecenas que les pagan por sus servicios de compositores. Los mecenas suelen ser reyes, nobles o figuras importantes del mundo eclesiástico (papas y cardenales) cuyo prestigio se agranda al tener a los mejores músicos en sus cortes. Los músicos son un elemento de prestigio que trabajan tanto para amenizar viajes y fiestas como para componer música para las iglesias o capillas de Papas, emperadores, reyes y príncipes.

2.1.4. POLIFONÍA VOCAL

La música de este período es esencialmente polifónica y la música vocal a capella es el modelo básico. Se desarrolla el contrapunto (relación que hay entre las voces de una composición). Sin embargo, es en el Renacimiento cuando se comienza a formar la música instrumental autónoma, que se consolidará en el Barroco.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 2.1

- 1. ¿Qué fechas abarcan el principio y fin de Renacimiento?**
- 2. ¿Por qué la burguesía asciende a puestos importantes?**
- 3. Escribe 2 fechas importantes de este período y el evento que las relaciona.**
- 4. ¿Por qué Petrucci es importante en la historia de la música?**
- 5. ¿Qué se revaloriza en este período y qué poeta es importante?**
- 6. ¿Qué es un mecenas y quiénes específicamente eran los mecenas del Renacimiento?**
- 7. ¿Qué funciones tenían los músicos en el Renacimiento en la corte de alguien poderoso?**
- 8. ¿Cuál es el modelo básico de música del Renacimiento?**
- 9. ¿Qué es el contrapunto?**
- 10. ¿Qué se comienza a formar en este período y se consolida en el Barroco?**

EXPLICACIÓN 2.2: LA ESCUELA FRANCO-FLAMENCA

2.2.1. LA ESCUELA FRANCO-FLAMENCA

En la corte de Borgoña, que ocupaba lo que hoy es Holanda, Bélgica y noreste de Francia, los duques de Borgoña - vasallos del rey de Francia - mantenían una capilla musical prestigiosa con compositores, coros para la música de los oficios religiosos y ministriles (músicos y sirvientes a la vez) tales como trompetistas, tamborileros, arpistas, laudistas y vihuelistas.

Las capillas de la corte de Felipe el Bueno, que reinó del 1419-1467 y la de Carlos el Temerario hasta 1477 eran las mejores de Europa y disponían de músicos de varias nacionalidades. La corte de Borgoña se convirtió en un importante centro cultural. A este grupo de compositores se le llama escuela borgoñona flamenca, o más comúnmente, escuela franco-flamenca.

Todos estos compositores (ver abajo) se enmarcan en la escuela franco-flamenca aunque algunos de ellos trabajaron en Italia o en otros países. Sus composiciones son sobre todo misas y motetes, con un estilo característico que hace uso del contrapunto, texturas densas y ritmos blandos (no muy marcados) en donde la claridad de la estructura se subordina a la exuberancia de la polifonía.

Solo bien entrado el siglo XVI se rompe la hegemonía de estos compositores nórdicos cuando surge en Italia Giovanni da Palestrina y otros estilos como el de la escuela española.

2.2.2. PERÍODOS DE LA ESCUELA FRANCO-FLAMENCA

1420-1460

Primera generación de compositores: **Dunstable, Dufay, Binchois.**

- Se componen misas, motetes y chansons borgoñonas que son poesías en francés musicalizadas polifónicamente, son de carácter amoroso e intimista, cultas y refinadas que reflejan el estilo de vida fastuoso de la corte.
- Musicalmente usan las formas fijas: rondeau, ballade y virelai, aunque las dos últimas tienden a desaparecer. Es la primera fase de la escuela franco-flamenca.

1460-1490

Segunda generación de compositores: **Dufay, Busnois, Ockeghem.**

- Destaca la figura de este último por su capacidad técnica de composición usando el contrapunto con gran virtuosismo.
- Surgen novedades como la técnica del canon y las varias derivaciones del contrapunto: inversión, retrogradación, retrogradación de la inversión, aumentación y disminución.

1490-1520

Tercera generación de compositores: **Obrecht, Isaak, Mouton y Josquin Des Pretz**, siendo este último el más importante.

- Se cuida mucho de que el texto sea entendible en las obras, a través de su correcta acentuación; se usa material prestado de las chansons que se modifica mediante imitaciones u otros procesos.

1520-1560

Cuarta generación de compositores: **Gombert, Clemens non papa, Janequin y Willaert**.

- Este último es el más experimentador de todos. Ponía gran énfasis la pronunciación del texto y en saber qué sílaba iba con qué nota ya que a veces los copistas se equivocaban.
- Se prefieren motetes a 5 o 6 voces en lugar de 4. El cantus firmus va desapareciendo y se prefiere el motete musicalizado por secciones usando la imitación.

1560-1600

Quinta generación de compositores: **De Monte, Lasso**.

- Este último es sin duda el más importante con más de 700 motetes. Usa el contrapunto homofónico mezclado con textura contrapuntística e introduce madrigalismos - adornos con melodías que evocan el texto: notas que suben (cielo), 2 o 3 notas con ritmo regular (murmullo del agua), etc.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 2.2:

1. ¿Qué países ocupan hoy lo que en el siglo XV era Borgoña?
2. ¿Para qué tenían los Duques de Borgoña una capilla musical?
3. ¿Qué instrumentistas disponía la capilla de los borgoñones?
4. ¿Qué es un ministril?
5. ¿Cuáles son los dos nombres por los cuales se conoce a los músicos nórdicos de este período?
6. ¿Cuáles son las dos formas musicales religiosas más usadas en el Renacimiento?
7. ¿Cuáles son las 3 características musicales más notorias del estilo que usaban los compositores franco-flamencos?
8. ¿En la música franco-flamenca, qué aspecto musical es más importante, la forma o la polifonía?
9. ¿Por qué razón comienza a decaer la importancia de los compositores nórdicos?
10. Nombra un compositor de cada generación.

EXPLICACIÓN 2.3: EL MADRIGAL

2.3.1. EL MADRIGAL

El madrigal es una forma musical profana surgida en Italia. Gracias a él, este país se torna por primera vez el centro musical de la música europea. El auge de esta forma está relacionada con la valorización de la poesía de Petrarca (s.XIV). Por este hecho en el madrigal la relación texto-música es muy importante ya que el madrigal es esencialmente poesía musicalizada polifónicamente. La música ilustra el sentido de las palabras a través de los llamados madrigalismos.

La forma del madrigal es por secciones, como el motete, en donde las voces se imitan unas a otras. El estilo es contrapuntístico. Los madrigales medievales del siglo XIV tenían forma estrófica y no tienen parecido al madrigal renacentista, que se parece más al motete ya que se compone de secciones que se imitan. Es la forma más usada por las posibilidades que ofrece de usar el contrapunto.

2.3.2. LOS MADRIGALISMOS

Son efectos sonoros, como cacareos, tañidos de campanas, onomatopeyas, sonidos que imitan fragor de batallas, etc. pero también son de otro tipo, como una sonoridad precisa en palabras determinadas. Así, en la palabra «cielo» la melodía sube, o en «infierno» la melodía baja.

2.3.3. PERÍODOS

Se distinguen varios períodos en el uso del madrigal renacentista que conforman su evolución formal:

- Primer período: madrigal primitivo, hacia 1530, vertical, con predominio de la voz superior como en la frottola.
 - Compositores: Bernardo Pisano, Philippe Verdelot, Jacob Arcadelt, Costanzo Festa.
- Segundo período: madrigal "clásico" del 1550 al 1580. Es la época de esplendor del madrigal, con escritura completamente polifónica; con uso de los madrigalismos y los efectos visuales en la partitura (5 notas huecas = 5 perlas; ennegrecimiento de la partitura = noche cerrada)
 - Compositores: Orlando di Lasso, Pier Luigi da Palestrina, Cipriano da Rore, Philippe de Monte, Clement Janequin.
- Tercer período: 1580-1620. Se adentra en el Barroco (1600). Las voces se polarizan, tiende a ser homofónico, aumentan los madrigalismos y la música se hace más expresiva con más disonancias.
 - Compositores: Carlo Gesualdo, Luca Marenzio.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 2.3:

1. ¿A qué género pertenece y en qué país surge el madrigal?
2. ¿Por qué el madrigal se relaciona con un poeta del siglo XIV? ¿Quién era el poeta?
3. ¿Qué musicaliza el madrigal y qué ilustra su música?
4. ¿En qué se parece un madrigal a un motete?
5. ¿Qué estilo tiene un madrigal?
6. ¿Por qué el madrigal es una forma muy usada en el Renacimiento?
7. ¿Qué es un madrigalismo? Pon dos ejemplos.
8. ¿A qué se parece un madrigal de 1530?
9. ¿Cuál es el período más maduro del madrigal y cómo era su escritura?
10. En un madrigal de Gesualdo, ¿qué dos aspectos son más usados que en los madrigales de períodos anteriores?

EXPLICACIÓN 2.4: EL RENACIMIENTO EN ITALIA

2.4.1. INTRODUCCIÓN

Lo más significativo en la música profana es la creación de la frottola y el desarrollo del madrigal, mientras que en la música religiosa es el uso de los coros "spezzati" (coros situados en varias partes de la iglesia) así como las ideas de la Contrarreforma (Concilio de Trento), presentes sobre todo en la música de Giovanni da Palestrina. Estas ideas pretendían que la música fuera entendible en sus textos, sin parodias o aspectos sensuales y que acercara a Dios a aquellos que la escucharan.

2.4.2. FROTTOLA

La frottola es una composición polifónica, en italiano. Los textos tratan temas muy variados (amatorios, satíricos, mitológicos, humorísticos). El ritmo es danzante y la voz superior predomina siempre, de tal manera que las otras voces solían ser tocadas por instrumentos (laúd sobre todo). Se escribían generalmente a 4 voces, con preponderante homofonía (mismo ritmo en todas las voces). Es de origen aristocrático y es precursor del madrigal. Su estructura es estrofa con un estribillo, que se repite entre las estrofas. Los principales compositores de frottola son Bartolomeo Tromboncino y Marchetto Cara. La zona donde trabajaban era Mantua, Ferrara y Urbino.

2.4.3. LAUDA

El lauda es la contraparte religiosa de la frottola. Los textos son religiosos y están en italiano o latín. Se cantaban en reuniones devocionales semipúblicas, probablemente a capella o con instrumentos acompañando las restantes 3 voces. Musicalmente tenían las mismas características que la frottola. Los textos eran muy entendibles y por eso fueron muy populares durante la Contrarreforma. Algunos compositores franco-flamencos, como Josquin, usaron temas de laudes para sus motetes.

2.4.4. MÚSICA RELIGIOSA: ESCUELA VENECIANA Y ESCUELA ROMANA

VENECIA

El siglo XVI se distingue por las magníficas capillas. En Venecia el centro artístico es la catedral de San Marcos. Los músicos más notables allí fueron Adrian Willaert y los Gabrielli (Andrea y su sobrino Giovanni).

La música veneciana, texturalmente, es más homofónica que contrapuntística destacando el uso de varios coros a la vez (policoralidad).

- Adrian Willaert, de origen flamenco, usó los coros divididos, llamados "spezzati" que se alternan como pregunta-respuesta.
- Andrea Gabrielli, utilizó la homofonía (mismo ritmo en todas las voces) con frecuencia.
- Giovanni Gabrielli, introdujo un coro de instrumentos al coro vocal. Este último compositor se adentra en el Barroco.

ROMA

En Roma destaca la figura de Giovanni da Palestrina, compositor que utilizó todas las técnicas de composición polifónica. Su música es considerada como la más perfecta expresión del estilo eclesiástico. Está vinculado a las ideas musicales de la Contrarreforma del Concilio de Trento. Estas ideas exigían comprensibilidad de los textos, evitar madrigalismos y supresión de cantus firmus profanos o provenientes de la parodia, entre otros aspectos. Otros compositores de la escuela romana fueron Orlando di Lasso y el español Tomás Luis de Victoria que también fue un gran organista.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 2.4

1. ¿Cuáles son las dos formas musicales profanas que se desarrollan en Italia?
2. ¿Qué ideas de la Contrarreforma son importantes en el aspecto musical?
3. ¿Qué es una frottola y de qué tratan sus textos?
4. ¿Cómo es el ritmo y la voz superior de una frottola?
5. ¿Cuál es la estructura de la frottola y cuántas voces tenía?
6. ¿Porqué el lauda es la contraparte religiosa de la frottola y porqué era tan popular?
7. Textualmente, ¿cómo es la música veneciana y qué enfatiza?
8. Nombra un aspecto musical de cada compositor de la Catedral de San Marcos.
9. ¿Qué hizo Palestrina en su música, para adaptarse a las ideas del Concilio de Trento?
10. ¿Quiénes eran los otros dos compositores más importantes de la escuela romana?

EXPLICACIÓN 2.5: LA MÚSICA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XV Y XVI

2.5.1. SIGLO XV: LA MÚSICA CON LOS REYES CATÓLICOS

Es una época de gran auge musical. Se crean las capillas musicales reales o de nobles, como las de los Reyes Católicos y la de los Duques de Alba. La corte de los Reyes Católicos se cuenta como una de las mayores cortes de renombre científico, artístico y humanista. En ella se inicia el Siglo de Oro de la música española y se sientan las bases para lo que será el Siglo de Oro del arte español. Los compositores principales son:

- Juan de Anchieta: Capellán y cantor de los Reyes Católicos. Se conservan sólo 16 canciones, entre ellas una Misa de L'homme armé. Muere en 1523.
- Francisco de Peñalosa: Trabajó como cantor y capellán para Fernando el Católico. Compositor de música religiosa y el más parecido al estilo franco-flamenco. Se conserva entre ellas una Misa de L' homme armé. Muere en 1528.
- Juan del Encina: Trabajó para el Duque de Alba, para los Papa Alejandro VI y Julio II. Su producción es conocida en 61 obras, para amenizar ambientes cortesanos. La mayor parte de sus obras es profana. Muere en 1529.

2.5.2. SIGLO XVI: PERÍODO INTERMEDIO. CARLOS I. FELIPE II

Desde que muere Isabel la Católica y asciende al trono Carlos I pasan doce años en los que el florecimiento musical cortesano decae. Al subir al trono Carlos I, (Carlos V de Alemania) vuelve el esplendor de la música neerlandesa a la corte española. Destacan Gombert y Créquillon.

Con Felipe II se sigue desarrollando la polifonía en España aunque la vida musical estará especialmente en la iglesia. Abundan las catedrales con sus capillas musicales que compiten por los mejores maestros. Polifonistas famosos son: Mateo Flecha "el Viejo", Diego Ortiz y Cristóbal de Morales. Posteriormente destacan Mateo Flecha "el Joven" (sobrino de "el Viejo"), los hermanos Pedro Guerrero y Francisco Guerrero, y por último, el más importante de todos, Tomás Luis de Victoria.

2.5.2.1. LAS CAPILLAS MUSICALES

La capilla musical era un espacio del templo en la que se hacían ensayos musicales. Se componía de niños y adultos (unos 20 o 30) con conocimientos musicales bajo la dirección de un maestro de capilla. Cantaban música polifónica vocal y tenían instrumentos y órgano. Las capillas eran de la realeza, de las cortes, de las iglesias o de las catedrales. Estas últimas fueron muy importantes en España, de tal manera lo fueron que tenían sus propias leyes o estatutos para que impartieran clases, educaran a los niños (llamados seises) y produjeran obras musicales. Por otra parte, al ser autosuficientes, se aislaban de influencias extranjeras o de otras capillas.

2.5.2.2. FORMAS MUSICALES POLIFÓNICAS

El villancico

Es una composición polifónica parecida a la frottola italiana, es decir, con la melodía principal en la voz superior. Entre sus características destacan que son estróficos con un refrán con estructura que suele ser aBccaB. Son sencillos técnicamente y tienden al silabismo para que el texto se entienda bien. Son verticales, es decir con uso de la homofonía (mismo ritmo en las voces). Se agrupan en cancioneros como el Cancionero de Palacio y el Cancionero de la Colombina.

El principal compositor de villancicos es Juan del Encina. Si atendemos a los villancicos de Juan del Encina, según su argumento se clasifican en:

- Profanos de desventuras, como: Mas vale trocar; Pues amas triste amador.
- Profanos jocosos: Hoy comamos y bebamos; Cu cu.
- Sagrados: Oh Reyes Magos benditos; Ya no quiero tener fe.

El romance

Es de carácter narrativo, de temática profana. Constan de una sola sección musical. Suelen ser de carácter triste y reposado, basados en antiguos romances poéticos de origen popular. El Cancionero de Palacio contiene 40 romances, algunos sobre la Reconquista de Granada.

La ensalada

Consta de una serie de géneros diferentes juntos en una misma obra donde se combina lo religioso con lo profano o melodías a solo y secciones imitativas. Mateo Flecha el Viejo fue uno de los compositores de famosas "ensaladas".

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 2.5

1. ¿Qué instituciones musicales se crean en el siglo XV?
2. ¿Dónde se inicia el Siglo de Oro de la música española y qué compositores lo integran?
3. ¿Cuántas canciones de Anchieta se preservan y qué misa compuso?
4. ¿A qué se parece el estilo de Peñalosa?
5. ¿Quién reina en España en el siglo XVI y qué música trajo a la corte?
6. ¿De qué país o países provenían los compositores en la corte de Carlos I?
7. ¿Qué género musical predomina en el reinado de Felipe II?
8. Nombra un compositor de cada generación de polifonistas durante Felipe II.
9. ¿Qué integrantes solía tener una capilla musical y quiénes la integraban?
10. Indica 3 características de un villancico renacentista.
11. ¿Qué 3 tipos de villancicos se encuentran en Juan del Encina y a cuál pertenece el Cu-cu?
12. ¿Qué género es de naturaleza narrativa y qué carácter suelen tener?
13. ¿Qué es una ensalada y qué compositor destaca en este género?