

4. La música en el Renacimiento (1450-1600).

Desde mediados del siglo XV hasta fines del XVI, se produce en Europa, especialmente en Italia, una renovación artística, literaria, científica, cultural, etc. La corriente de pensamiento en torno a la que gira el Renacimiento se conoce con el nombre de Humanismo. El ser humano vuelve a mirarse a sí mismo y a la naturaleza que le rodea, a ser el centro, la medida de todas las cosas. Se pasa progresivamente de una sociedad teocéntrica, centrada exclusivamente en la religión, a otra secular, centrada en el hombre, en la que se intenta explicar el mundo y la naturaleza, no por medio de la fe, sino por la razón y la ciencia.

El referente, el modelo a seguir, es la cultura clásica griega y romana. Se busca la belleza, la armonía, la claridad en el arte, que empieza a valorarse por sí mismo.

En esta época tuvo lugar un gran avance de las ciencias experimentales: progresos en medicina, se inventan la brújula, la imprenta (de importantes consecuencias para la cultura en general y para la música en particular), nuevas concepciones en astronomía, se realizan descubrimientos muy importantes como el de América en 1492.

Se producen cambios políticos y sociales: se afianza el concepto de monarquía, además de la nobleza, aparece una nueva clase social la burguesía, (comerciantes, banqueros,..).

En cuanto al ámbito religioso surge la reforma protestante con importantes consecuencias para la música.

La iglesia será el principal mecenas y fuente de inspiración y de ingresos para los artistas, aunque progresivamente hay un apoyo cada vez mayor de la nobleza y de la burguesía.

4.1- Características de la música renacentista.

Una de las características más importantes es el uso de la polifonía, ya sea en música vocal, instrumental, religiosa o profana, la polifonía será la textura de todas las obras renacentistas. La polifonía es una técnica de composición que surgió en la Edad Media y consiste en varias voces o melodías que suenan simultáneamente, todas con la misma importancia (se busca el equilibrio y la armonía entre las voces).

El número de las voces será variable pero el modelo a seguir, considerado como el más perfecto, será una polifonía a cuatro voces o melodías: Soprano, contralto, tenor, bajo.

La técnica polifónica va desde la más simple en la que las voces van al mismo ritmo, pronunciando las mismas palabras, hasta las más complejas en las que las voces tienen distinto ritmo, cantan diferentes palabras al mismo tiempo, y usan la imitación, entrando una detrás de otra imitando lo que ha hecho la anterior.

La polifonía afectó a los instrumentos siendo los más importantes aquellos que son polifónicos: órgano, clave, laúd, vihuela, arpa, etc. Además los melódicos empiezan a construirse por familias para abarcar un mismo timbre todas las voces así la familia de la flauta (soprano, contralto, tenor, bajo,), la familia de la viola, la del violín, etc.

El ritmo depende del tipo de música a veces es libre porque depende del texto (motete, madrigal, etc.), otras medido como el villancico la música de danza, etc.

En el renacimiento predomina la música religiosa sobre la profana, aunque a partir del XVI, la música profana irá adquiriendo mayor importancia, y la música vocal sobre la instrumental.

4.2.- Formas musicales renacentistas.

4.2.1.- Formas vocales.

a) Religiosa:

Motete: Es la principal forma religiosa de la música católica, se trata de una obra polifónica, a cuatro o cinco voces, con texto religioso en latín, sin instrumentos, de ritmo libre porque intenta expresar el sentir del texto, normalmente usa la imitación entre las voces. Cada frase del texto se canta con una melodía que aparece sucesivamente en todas las voces. (Se prohibía cantar a las mujeres en la iglesia por lo que las voces agudas las cantaban niños, falsetistas, o castratis).

Misa: La misa es una forma musical compleja, resultado de la unión de todas las piezas integrantes de la liturgia, que puedes estar compuestas como el motete, o siguiendo otras técnicas de variación o imitación.

Coral: Es la principal forma religiosa de la iglesia protestante. Es una composición sencilla a cuatro voces, con texto en alemán y de textura homofónica, es decir, las voces van al mismo ritmo cantando las mismas palabras a la vez. Esto facilitaba la participación de los fieles en el canto a diferencia de la música católica mucho más compleja.

b) Profanas:

Madrigal: Será la forma vocal más importante del Renacimiento, de origen italiano, es una forma polifónica compleja a cuatro o cinco voces, normalmente sin instrumentos, de ritmo libre porque pretende describir los sentimientos del texto, en su mayor parte de carácter amoroso y de grandes poetas italianos. Usa la imitación entre las voces, e interviene tanto voces femeninas como masculinas. Será una música no popular sino de ambiente cortesano.

Chanson: Canción polifónica de origen francés, a varias voces con acompañamiento instrumental, deriva de la canción trovadoresca. Suele tener una estructura de estrofas y estribillo. Forma menos compleja que el madrigal, usando poco la imitación entre las voces.

Villancico: Es la forma más representativa de la música española. Canción polifónica normalmente a cuatro voces, de textura polifónica sencilla, en la que las voces van al mismo ritmo, cantando el mismo texto, suele llevar acompañamiento instrumental. Está estructurado en estrofas y estribillos.

4.2.2.- Formas instrumentales.

Aunque el Renacimiento fue una época principalmente de polifonía vocal, el mismo periodo fue testigo de un interés cada vez mayor por la música instrumental. Un signo de la preocupación creciente por la música instrumental fue la publicación de libros que describían los instrumentos o impartían instrucciones para su ejecución.

No obstante durante el Renacimiento gran parte de la música instrumental estaba ligada a la música vocal. Los instrumentos podían utilizarse para doblar una voz o sustituirla en composiciones polifónicas tanto sacras como profanas; servían también para acompañar el canto, en donde las voces o melodías más graves se sustituían por instrumentos, y así madrigales, villancicos o canciones de todo tipo se transformaban en solos vocales con acompañamiento instrumental. También comienzan a surgir composiciones instrumentales, sobre todo a partir del siglo XVI, con un carácter independiente de la música vocal.

La música instrumental podía ser ejecutada por un conjunto instrumental, o bien por un instrumento solista como el laúd, vihuela, órgano o clave.

Las principales formas instrumentales del Renacimiento son las siguientes:

Música de danza: La danza estaba ampliamente difundida y gozaba de una gran estima en el Renacimiento, muchas son arreglos de melodías para uso popular, pero la gran mayoría fueron escritas para ocasiones sociales celebradas en los hogares de la burguesía o en las cortes aristocráticas. Así podemos decir que parte considerable de la música instrumental del Renacimiento consistía en piezas de danza bien para laúd, instrumentos de teclado o conjuntos instrumentales.

Estas piezas tenían ritmos marcados y regulares, se dividían en partes diferenciadas y utilizaban una técnica polifónica sencilla.

Normalmente las danzas se agrupaban por parejas, de ritmos contrastantes unas binarias otras ternarias, unas lentas otras rápidas.

Transcripciones de música vocal: Otra de las principales formas instrumentales del renacimiento será la adaptación de piezas vocales a la ejecución instrumental. Al sustituir las voces humanas por instrumentos, surgieron formas instrumentales como los ricercari o canzonas que no son más que las formas instrumentales del motete o de la canción polifónica profana adaptada a los instrumentos. Estas formas se diferenciaban de los modelos vocales por la mayor libertad de las voces o melodías, y por la utilización de adornos típicamente instrumentales.

Estas formas instrumentales se escribían para instrumentos de teclado: órgano, clave, etc., para cuerda: laúd, vihuela, arpa; o para conjuntos instrumentales.

Variaciones: Son formas de composición que parten de una melodía sencilla, que se va repitiendo variándose el ritmo, las armonías, el timbre, etc. Pero de tal manera, que se reconoce siempre el tema inicial. La mayor parte de las variaciones se realizaban sobre melodías de danzas, o sobre canciones conocidas. Probablemente esta forma de composición tuvo su origen en España con los compositores para vihuela y teclado, con el nombre de diferencias.

Piezas improvisadas: Son piezas en las que no hay un ritmo, melodía o estructura fija, y en la que la improvisación juega un papel importante. Se escribían para instrumentos solistas, (sobre todo de teclado o de cuerda). Reciben diferentes nombres (fantasías, preludios, etc.)