

UNIDAD 2: EL RENACIMIENTO (SIGLOS XV Y XVI)

INTRODUCCIÓN

Salvo excepciones, es muy poco lo que sabemos sobre la vida de los grandes compositores del Renacimiento. Una de esas excepciones fue **Josquin des Prez** (1440-1521), compositor franco-flamenco que vivió toda su vida a caballo entre Italia y Francia, y fue definido por sus contemporáneos como «el mejor compositor de nuestros días». Un escritor de la época cuenta que, estando Josquin al servicio del cardenal Ascanio Sforza, en Milán, éste se demoraba constantemente en el pago del sueldo del joven compositor, utilizando una y otra vez, cuando se le reclamaba, la expresión “*Lascia fare me*” («Ya veremos»). Josquin compuso entonces una misa a la que tituló “La sol fa re mi”, cuyo tema musical se basaba en estas notas. La misa resultó así una réplica irónica al cardenal, aparte de una prueba irrefutable de lo que Josquin podía hacer si le dejaban cinco notas. El mismo escritor comenta que Josquin compuso, además, para mortificación del cardenal, las canciones tituladas *En ti, Señor, he confiado* y *El grillo*, en la que el compositor imita la peculiar forma de cantar del cardenal. Se conserva también una carta dirigida al duque de Ferrara por uno de sus secretarios en la que se recomienda al duque contratar al compositor **Heinrich Isaak** mejor que a Josquin, porque Isaak «se llevará mucho mejor con sus colegas músicos y compondrá nuevas obras más rápidamente. Ciertamente Josquin es mejor compositor, pero sólo trabaja cuando le viene en gana, no cuando se le requiere para ello». A pesar de esta recomendación, el duque de Ferrara eligió finalmente a Josquin.

CUESTIONES

- Seguramente recordarás el nombre de algún pintor, arquitecto o escritor del Renacimiento, pero ¿conoces el nombre de algún compositor de la época?
- ¿Qué te sugiere la palabra Renacimiento?

LA MÚSICA EN EL TIEMPO

1. Los cambios sociales y los cambios musicales

Las novedades renacentistas

A mediados del siglo XV la cultura europea entró en una fase de evolución vertiginosa. Después de mil años de ideas aceptadas, de pronto los cambios empezaron a sucederse, e hicieron sentir su influencia en la música. Entre los más importantes se pueden citar la invención de la imprenta por Guttenberg en 1445, el descubrimiento de América por Colón en 1492 y la Reforma luterana en 1517.

Podemos imaginar el impacto decisivo de la imprenta en la difusión de la música. En cuanto al descubrimiento de América, supuso el comienzo de un largo proceso de mezcla de las culturas musicales de Europa y África con las de los indígenas americanos. La música actual de América Latina y el jazz son ejemplos del resultado de esa mezcla. Por su parte, la Reforma luterana marcó el inicio de una tradición musical diferente a la de la Iglesia romana, que daría en Alemania excelentes frutos en los siglos posteriores.

El humanismo

Durante todo este período, algunos escritores y artistas se alejaron de la tradición medieval y prefirieron tomar como modelo las ideas y las obras de la Antigüedad grecorromana, de la que se sentían más cercanos que de sus abuelos medievales. Se llamaban a sí mismos **humanistas**, y consideraban que el arte, la literatura y la música debían reflejar también los problemas, sentimientos y aspiraciones del ser humano, y no tratar temas exclusivamente religiosos.

Sin embargo, mientras que en la literatura y las artes plásticas los ideales renacentistas de vuelta a la Antigüedad Clásica se sintieron ya desde el siglo XV, en música, debido a la ausencia de modelos musicales clásicos, no ocurrió lo mismo hasta finales del siglo XVI, con el nacimiento de un nuevo género, la ópera, que pretendía la restauración de los principios e ideales de la tragedia griega. Por eso, la técnica musical del Renacimiento, más que una ruptura con la polifonía medieval, es una continuación de ésta.

2. La música del Renacimiento

Características generales

Durante la Edad Media, el arte era, sobre todo, un medio para honrar a Dios, explicar al pueblo la palabra sagrada y enmarcar adecuadamente los actos religiosos. En cambio, en el Renacimiento, surge la idea de que la música podía expresar las emociones más profundamente humanas, sobre todo si se apoyaba en un texto. Otra diferencia es que por primera vez aparecen compositores, creadores individuales con nombre propio, como Josquin des Prez.

La textura musical característica fue la polifonía a cuatro voces o partes independientes, es decir, sin que ninguna voz destacase en importancia o belleza sobre las demás. Un recurso muy utilizado era hacer que las diferentes voces cantasen los mismos motivos musicales de manera alternada, como si se imitasen entre sí; este sistema se llama **contrapunto imitativo**. Para conseguir la variedad mezclaban en una misma composición partes de contrapunto imitativo, partes de polifonía libre y partes de **textura acórdica**, donde todas las voces cantan las mismas sílabas al mismo tiempo.

La música religiosa

La mayor novedad consistió en la aparición de la **polifonía coral**. En la música de la Edad Media cada voz o parte de la polifonía era ejecutada por un solista. En el Renacimiento, por el contrario, varios cantores entonan cada una de las voces, formando así un coro. En la música religiosa, la ejecución coral, alternada con dúos o tríos de voces solistas, constituyó la norma habitual. Los coros estaban formados sólo por hombres, ya que las voces femeninas estaban prohibidas dentro de las iglesias, y solían tener entre 10 y 14 cantores, que leían la música en grandes libros corales situados sobre un atril giratorio llamado **facistol**.

La música religiosa, en los países católicos, llevó a su máximo esplendor la tradición de la

Los músicos Guilles Binchois y Guillaume Dufay, miniatura de un manuscrito francés del siglo xv. París, Biblioteca Nacional.

polifonía vocal desarrollada durante la Edad Media. Destacaron en el siglo XVI los nombres de **Josquin des Prez** y **Orlando di Lasso** en la escuela flamenca, Palestrina en Italia, y, en **España**, **Tomás Luis de Victoria**, para muchos uno de los más importantes compositores españoles de todas las épocas. En los países del norte de Europa, tras la Reforma, la Iglesia luterana no sólo permitió la música en sus servicios religiosos, sino que la promovió por todos los medios a su alcance, lo que dio lugar a un desarrollo musical magnífico en siglos posteriores. La Iglesia luterana abandonó el latín y adoptó la lengua nacional, el alemán, y sustituyó el canto gregoriano por el coral, un himno de melodía sencilla, fácil de recordar y de ser entonado por todos los fieles en los oficios religiosos.

La música profana

La música profana renacentista, que fue cobrando cada vez mayor importancia frente a la religiosa, se basa también en la polifonía vocal. Sin embargo, las voces solistas, y no el coro, continuaron siendo el modo normal de ejecución de la música profana.

Destacó como género el **madrigal**, que nace y se desarrolla en Italia. En el madrigal, sobre la base de un poema libre de alta calidad literaria, la música trata de adaptarse al sentido del texto, destacando su valor descriptivo o sentimental, es decir, si un verso refleja alegría, la música para ese verso será alegre; si el siguiente verso expresa sorpresa o inquietud, la música también lo hará, sin repetir nunca la misma música para versos diferentes.

En España la forma musical preferida fue el villancico, un tipo de composición cuyo nombre significa «canción de villanos», es decir, campesinos que viven en villas, y que en aquella época no guardaba relación con lo que entendemos en la actualidad por «villancico» o canción de tema navideño.

El poeta, músico y padre del teatro español **Juan del Enzina** (1468-1530) fue el más famoso compositor de villancicos.

La música instrumental

La aparición de la música instrumental, en un segundo plano de importancia respecto a la música vocal, es otro fenómeno destacado de este período. Los primeros instrumentos para los que se componen piezas musicales son los de tecla (órgano, clave) y el laúd (el instrumento favorito en Europa). El Renacimiento fue una época dorada para la música española. El burgalés **Antonio de Cabezón**, organista en la corte de Felipe II, fue el mejor de su época, y las colecciones de música para vihuela, un instrumento antecesor de la guitarra, se cuentan entre lo mejor de la música instrumental europea del Renacimiento

Vihuela de construcción moderna.

DEBATE

- Resulta la música del Renacimiento más cercana a nuestro actual concepto de lo que debe

ser la música? ¿Por qué?

- En general, ¿te gusta más la música vocal o la instrumental? ¿Sabrías decir por qué?
- En el cine norteamericano vemos con frecuencia escenas rodadas en el interior de una iglesia en la que los fieles cantan como parte del servicio religioso. ¿A qué puede deberse esta costumbre?
- En qué se parece y en qué se diferencia un madrigal de una canción actual?