

MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

La **música del Renacimiento** o **música renacentista** es la música clásica europea escrita durante el Renacimiento, entre los años 1400 y 1600, aproximadamente. Las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales más difundidas se encuentran la misa y el motete en el género religioso, el madrigal, el villancico y la chanson en el género profano, y las danzas, el ricercare y la canzona en la música instrumental. Entre los compositores más destacados de este periodo se hallan Josquin Desprez, Palestrina, Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria.

El nuevo sentido de la música

Durante la Edad Media, el arte había sido solo un medio para honrar a Dios. Pero en el Renacimiento surge la idea de que la música podía expresar las emociones humanas, sobre todo si se apoyaba en un texto.

Al no conocer la música griega y romana con la misma precisión que su escultura y su arquitectura, la música renacentista no fue una restauración de la Antigüedad, sino una culminación del período anterior (Ars Nova) , sin rupturas similares a las que se produjeron en el arte, pero buscando siempre naturalidad, proporción entre las partes y armonía entre el texto y la melodía, valores propios de la cultura renacentista.

Características generales

- La música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva entre otras cosas, del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia (equilibrio) y regidas por las reglas del contrapunto: independencia de las voces.

- El prototipo de pieza renacentista suele presentar pues una **textura** polifónica, frecuentemente imitativa, y estar escrita para entre tres y seis voces (sean estas vocales o instrumentales), de carácter cantabile y de importancia y carácter similares. ¡!
- El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los ocho modos gregorianos; aunque cabe reseñar que los recursos del sistema modal comenzaron a agotarse hacia el final del período a favor del definitivo sistema tonal (tonalidades).
- Se amplía el campo de acción de la interpretación musical (templos, universidades pero también salones, cortes, etc...) y el músico adquiere mayor importancia social debido en gran parte al mecenazgo de las clases más poderosas.
- Como reflejo de los ideales humanistas imperantes en esta época cabe destacar la búsqueda de la expresión de emociones en la composición y del goce sensual en la audición musical.

Escuelas Renacentistas Europeas

Escuela flamenca

Es en la región flamenca (**Países bajos**) donde, por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de **Flandes** pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Además la edificación de enormes catedrales con la creación de *schola cantorum* favorecieron ese predominio musical.

La figura más relevante de esta escuela fue **Josquin Des Pres** quien mostró gran maestría en el manejo del **contrapunto**, junto con Guillaume Dufay y Orlando Di Lasso.

Escuela italiana

La música italiana se vio en un principio condicionada por el papel que ocuparon los compositores flamencos, los cuales habían implantado el estilo polifónico holandés. Aunque cabe destacar que en menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea. En Roma se daban cita todos los compositores de renombre G.P. Palestrina, Orlando di Lasso, el español Tomás Luis de Vitoria... quienes componen las obras más importantes de polifonía religiosa en el Renacimiento.

También Venecia tuvo un importante papel con destacados músicos en la Catedral de San Marcos como Andrea Gabrielli y su sobrino Giovanni Gabrielli.

Desde el concilio de Trento, la iglesia católica deseaba hacer frente a las ideas protestantes, por lo que solicitaba a sus compositores que la música religiosa fuera muy clara, y a pesar de estar en latín, se entendiera bien el texto. En cuanto a música profana cabe destacar las frottole, canciones estróficas de temas amorios y satíricos a cuatro voces.

Escuela inglesa

En la música del renacimiento inglés, se destaca el compositor William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave; otro compositor de alta relevancia es John Dunstable, compositor de espléndidas facultades y sumamente influyente en los compositores flamencos.

Escuela alemana o luterana

Martín Lutero (1483-1546) fue el precursor de la Reforma Protestante cuyos seguidores lograron separarse de la Iglesia Católica. Entre otros muchos cambios Lutero también transformó la forma de hacer música en los templos, dando origen a los corales. Reunió un enorme número de cantos con textos en alemán e incluso tradujo del latín numerosos salmos e himnos

para emplearlos en el oficio religioso y permitir que todos los fieles entendieran y participaran en los cantos de la iglesia.

Escuela española

La música durante los primeros años del renacimiento español fue fuertemente influenciada por la árabe. Contamos con el ejemplo del compositor Juan del Encina. Aunque ya entrado el s.XV se percibe la fuerte influencia de los compositores flamencos en la música religiosa española. El emperador Carlos V, nacido en Flandes, trajo a los mejores músicos de manera que el s.XVI es considerado como el Siglo de Oro de la música polifónica española. Junto a Tomás Luis de Vitoria destacan también las obras de Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.

No obstante es en la música profana en la que España aporta el repertorio más original: villancicos, tientos , fantasías instrumentales, diferencias....

Formas musicales

Música religiosa

Las formas litúrgicas más importantes durante el Renacimiento fueron la misa y el motete.

La misa estaba formada por el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus y Agnus Dei y consistía en tomar una melodía preexistente, bien procedente del canto llano o bien de alguna canción profana, o incluso popular, y la sitúa en una de las voces. Las otras voces son creadas exclusivamente completando una textura generalmente a cuatro voces.

El motete renacentista era una pieza polifónica de texto sacro y en latín. Tiene su antecesor en el motete medieval, del cual procedía, aunque pronto asumió una continua textura imitativa de voces de igual importancia (en número cada vez mayor: cuatro en el siglo XV, cinco o seis a finales del XVI). En el motete el autor generalmente creaba material puramente original, sin tomar préstamos ajenos como en la misa.

Música profana

Dentro de este apartado conviene distinguir entre música escrita para voces y música compuesta expresamente para instrumentos.

Entre la música vocal profana destacan el madrigal, la chanson y el villancico. Y en cuanto a la música instrumental mencionar la fantasía, el tiento o el ricercare; y danzas como , la canzona, gallarda, pavana, allamande o courante

Instrumentos del Renacimiento

Llamamos instrumentos musicales del Renacimiento a los utilizados para la interpretación de la música culta occidental durante los siglos XV y XVI.

Al igual que sucedió con los demás aspectos de la música, la fabricación de instrumentos y la disponibilidad de repertorio para ellos creció enormemente en el Renacimiento, gracias al aumento de la demanda social y al efecto de la imprenta.

Además de tocar un repertorio específicamente instrumental, los instrumentos fueron utilizados habitualmente para interpretar polifonía vocal. La escritura de esta, con voces de igual importancia y un ámbito general más amplio que en la Edad Media, obligó a adaptar los instrumentos, que extendieron su tesitura creándose familias completas de cada modelo; cada tamaño era nombrado con el nombre de la voz equivalente: así, por ejemplo, se crearon flautas de pico soprano, alto, tenor y bajos de varias tallas, y un proceso semejante siguieron instrumentos de cuerda como las violas da gamba, de metal como los sacabuches o de madera como las chirimías. Cada familia instrumental fue utilizada para funciones sociales específicas: así, los de cuerda pulsada y frotada se utilizaban en el ámbito doméstico (tocados por músicos profesionales para la aristocracia o directamente por aficionados burgueses), los de madera en bandas, habituales en la iglesia y en actos civiles, y los de metal quedaban reservados para actos sociales de la nobleza.

Además de conservarse un número suficiente de ejemplares originales de la mayoría de los instrumentos de esta época, la iconografía, la música conservada, documentos como reglamentos y actas, y, sobre todo, gran número tratados ofrecen mucha información sobre la naturaleza y el uso de los instrumentos en el Renacimiento.

Los instrumentos más utilizados fueron la flauta dulce y de pico, el sacabuche, el bajón, la chirimía, la trompeta o el cromorno dentro de la familia de viento; y las violas da gamba, con sus diferentes tamaños, el laúd, el clave (virginal o espineta).... Como instrumentos de cuerda. El órgano siguió siendo el instrumento por excelencia dentro de la iglesia, utilizándose para apoyar las composiciones corales y polifónicas.