

MÚSICA VOCAL DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

La selección de obras vocales presentes en esta web está integrada por composiciones de tres de los cancioneros españoles más importantes del período renacentista. En ellas también encontramos representados diversos géneros musicales profanos hispanos de la época: el *villancico* de fines del siglo XV, su evolución hacia mediados del siglo XVI, y la *ensalada*.

Cuatro de ellas (*Las tristesas*, *Gasajemonos*, *Quedate* y *Todo mi bien*) pertenecen al *Cancionero Musical de Palacio*, verdadero archivo musical de la corte de los Reyes Católicos (1474-1516). El compositor más notable del período fue Juan del Encina (1468-1529), ligado a la corte real a través del duque de Alba entre 1492 y 1498. Encina fue asimismo autor de *églogas* (género teatral), y en ellas estaban probablemente insertas muchas de sus obras vocales, concebidas como intermedios musicales.

Si la noche haze oscura y Ojos garços fueron editadas en Venecia, en 1556, dentro de una colección de *villancicos* realizada en la imprenta de Girolamo Scotto. Se trata, muy probablemente, de obras compuestas en la corte de Ferran I, duque de Calabria, entre 1526 y 1550. Ésta corte virreinal con asiento en Valencia tuvo gran actividad cultural. La edición de 1556 no menciona el nombre de los compositores de las obras, a excepción de una pieza de Nicolas Gombert, músico flamenco ligado a la capilla musical de Carlos V entre 1526 y 1537, alternativamente en los Países Bajos y en España. Fueron Gombert y los compositores flamencos de las generaciones siguientes quienes introdujeron y mantuvieron la escritura sistemática imitativa en España, transformando la casi homofónica “española”, característica de las obras del *Cancionero de Palacio*. Las obras de esta colección, (conocida como *Cancionero de Uppsala*, pues en la biblioteca de esta ciudad sueca se encuentra el único ejemplar existente) representan la continuidad histórica del *villancico*.

La imitación sistémica (especialmente notable en **Si la noche haze oscura**) se acentuó en las obras del *Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli*. La corte ducal de los Medinaceli estuvo afincada en Sevilla –virtuales virreyes sin título de Andalucía– otro importante polo cultural. El cancionero manuscrito (ca. 1540-1570) contiene más de cien obras profanas de escritura imitativa desarrollada. **Corten espadas afiladas** es una *ensalada*, género en el que se mezclan diversos estilos musicales de la época (*madrigal-motete*), así como pasajes en distintos idiomas (español-latín).

PRINCIPIOS DE TRANSCRIPCIÓN

En nuestras transcripciones, las barras auxiliares de compás están ubicadas respetando la unidad métrica de época, el *tactus*, correspondiendo a nuestra blanca en obras binarias y a la blanca con puntillo en las de métrica ternaria. En algunos pasajes (especialmente en los de escritura homofónica), la ubicación de las barras debe adecuarse al fraseo poético-musical, respetando la acentuación natural de las palabras. Por ese motivo, observaremos la alternancia de compases modernos de 3/4 - 6/8 - 4/4 (este último, con distribución interna de sus corcheas 3-3-2). En estos casos excepcionales, la ubicación de las barras auxiliares debe poner en relieve la riqueza métrica de las obras vocales del XVI y ayudar así al intérprete a “descubrir” el fraseo interno subyacente.

Los valores rítmicos fueron reducidos a la mitad

Las obras fueron transcriptas en su tono original

Las sensibilizaciones propuestas están indicadas sobre la nota y fuera del pentagrama

Las alteraciones accidentales incluidas en el pentagrama son originales

Las propuestas editoriales de ubicación del texto se encuentran entre []

Las indicaciones editoriales de dinámica y carácter están en letra itálica

La indicación metronómica inicial en cada obra es orientadora

Las acentuaciones propuestas sobre sílabas fuertes deben ser leves

Las *hemiolas* están indicadas entre

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE INTERPRETACIÓN

Las tristesas no me espantan

Nivel de dificultad: Fácil *Villancico* clásico de una sola estrofa de fines del siglo XV a comienzos del XVI. *Estribillos* de 3 versos y *copla* de 4 versos heptasilábicos, con rimas abb-cdcd-dbb. Buen ejemplo de obra a 3 para grupos corales con pocas voces masculinas.

Gasajemonos de husía

Nivel de dificultad: Fácil *Villancico* de 4 estrofas perteneciente a la égloga 8 (publicada en el *Cancionero de Juan del Encina*, Salamanca, 1496). En el *Cancionero de Palacio* sólo figuran sus dos estrofas iniciales. Las restantes pueden ser consultadas en Jones-Lee, *Juan del Encina, Poesía Lírica y Cancionero Musical*, Ed. Castalia, 1972, Madrid. La estructura del poema sigue el plan de *estribillos* de 3 versos heptasilábicos (1 breve) y *coplas* de 4 con rima abb-abba-abb. Pieza alegre y vital; las coplas pueden ser cantadas por solistas en lugar del coro. Aplicar el texto de la segunda estrofa de manera idéntica a la primera, respetando iguales pasajes melismáticos. Una pandereta puede agregarse en los tutti.

Quedate Carillo adiós

Mediana dificultad *Villancico* de métrica ternaria y gran vitalidad rítmica. El texto de veinte estrofas (Jones-Lee, op. cit.) parece ser autobiográfico y escrito probablemente en 1498. En él Encina se muestra decidido a abandonar Salamanca para dirigirse a Estremo (Extremadura o Portugal) como reacción ante la negativa a ser nombrado maestro de capilla de la Catedral de Salamanca. Presentamos la primera estrofa en la partitura y una estrofa adicional aquí debajo (la última), cuyo texto debe ser aplicado de manera semejante al primero. La estructura del poema es parecida al precedente, con rimas abb-cddc-cbb. En el caso de contar con flautas dulces e instrumentos de percusión, éstos pueden realizar una versión instrumental previa a la vocal; deben continuar al menos las dos flautas agudas ornamentando levemente y doblando S y A. Pandereta y pandero pueden agregarse en los estribillos. Un clave (o teclado) puede realizar las 4 voces a manera de continuo.

Tarde o nunca volveré (copla)
Quedate con Dios amigo.
Harto bien llevo conmigo
En llevar esto que sé

Abraçame, por tu fe (estribillo)
Y adios te manda quedar
A Estremo quiero pasar

Todo mi bien e perdido

Mediana dificultad *Villancico* de clima melancólico de estructura clásica y rimas abb-cddc-cbb. En el *Cancionero de Palacio* figura una segunda estrofa, que debe ubicarse de manera igual a la primera.

Pregunté por nuevas della (copla)
A mi triste corazon
Dijome “no es mi intencion
Que sepas agora della”

Dejome con gran querella (estribillo)
Y con muy mayor penar
Ayudadmela a buscar

Si la noche haze oscura

Mediana dificultad Hermoso *villancico* melancólico a 3 voces iguales. La obra puede ser cantada tanto por coro masculino o femenino (una octava más aguda). Asimismo, un coro mixto (S-A-T+B) podría abordarla transponiéndola. Es posible también una versión vocal-instrumental con violas da gamba (o flautas). Se han indicado las armaduras de clave originales (uno y dos bemoles en distintas voces). La armadura con dos bemoles era inusual en ese período, lo que explica su uso incoherente entre las diferentes voces. Se han sugerido las sensibilizaciones necesarias en todas las voces, aun cuando sean obligadas por la armadura correspondiente.

Ojos garços a la niña

Nivel de dificultad: Fácil Poema incompleto (y ligeramente cambiado) de Juan del Encina (ver Jones-Lee, op. cit. para consultar el texto original completo). Ideal para voces a capella. Se debe tener en cuenta el cambio de velocidad entre las dos secciones del villancico, originados en indicaciones diferentes de métrica en el original. Este ejemplo de cambio de tempo en el interior de una obra es atípico en la música vocal renacentista.

Corten espadas afiladas

Mediana dificultad Es la obra más compleja de este volumen. En los pasajes homofónicos se deben observar cuidadosamente los cambios de

compás sugeridos, cuyo objetivo es facilitar el fraseo poético-musical. En aquellos pasajes de escritura imitativa, las acentuaciones propuestas en cada voz (obviamente no coincidentes) tienden a lograr una correcta acentuación de las palabras. En cuanto al carácter, en esta obra es esencial remarcar la diferencia entre los pasajes con texto en español y aquellos en latín. Estos últimos son parodia del motete religioso y deberán tener un clima solemne, contrastante con el picaresco del resto de la obra.