El Renacimiento (II)

En el Renacimiento adquiere un papel importante la música instrumental. Toda persona culta debía saber tañer el Laúd, y hoy en día se sigue diciendo "Luthier" en memoria de los fabricantes de estos instrumentos.

Los intérpretes del Laúd no utilizaban la escritura musical habitual, que especificaba la altura del sonido. Utilizaban la colocación de los dedos sobre los trastes: tablatura, y gracias a las posiciones de los dedos conocemos las alteraciones sobreentendidas que nos escriben en la grafía corriente.

Los laudistas solían acompañar a una voz y procesaban toda clase de melodías, tales como:

Escalas

Arpegios

Cadencias

Adornos

Al principio se dejaba improvisar al instrumentista, e incluso escribir ciertas variaciones y esto va a constituir el germen del futuro estilo monódico.

Se poseen arreglos para Laúd de las canciones más célebres de la "Bataille de Marignan" de **Clement Janequin**. En 1507 aparecen las primeras tablaturas impresas, seguido en 1517 de los primeros ensayos para imprimir música destinada al Clavecín.

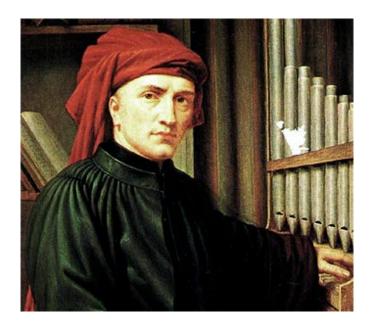
En este periodo tiene una supremacía incontestable la escuela franco-belga, pero Italia y Alemania empiezan a destacar de manera importante.

En 1504 se publica el primer libro de canciones polifónicas italianas llamado "Frottolas", más simples y menos elaboradas que las canciones francesas, pero ya apuntan como género frente a la complejidad contrapuntística. La Frottola termina por englobar todos los géneros poéticos italianos. Su duración acaba entorno a 1533.

Marchetto Cara: Mentre io vo per questi bosqui (Frottola a 4)

En Alemania es la música de Órgano la que destaca principalmente hacia 1511. **Arnold Schilik** escribe un tratado de Órgano donde interpreta el mismo repertorio existente para Laúd o Clavecín que, a menudo, son arreglos de canciones, generalmente francesas.

Arnold Schilik: Maria zart von guter art

Josquin des prez es uno de los músicos más aclamados de su época. En Italia escribe la Frottola "El Grillo". Pero lo más importante de su obra serán sus misas, motetes y canciones. Entre sus misas más importantes: Hercules dux Ferriariaes

L'Homme armé

Josquin des prez: El Grillo

Josquin des prez: misa L'Homme armé sexti toni. I Kyrie

Podemos clasificar sus temas en tres grupos. A saber:

Temas gregorianos (pange lingua, ave maria) Temas de canción profana (las misas mencionadas anteriormente) Temas de fantasía formando en oraciones juegos de palabras.

Es la canción la que cobra un papel destacado en Josquin des prez. Principalmente la canción francesa, tiene un tenor latino explicativo. Por ejemplo, la Deploration sur la mort d'Ockeghem, es una canción a cinco voces, cuatro de ellas basadas en una poesía francesa y el tenor es un texto italiano de "Requiem" y toma como ejemplo una obra de Dufay llamada "Deploration de l'eglise de Constantinople" de 1453.

Josquin: La deploration de Johannes Ockeghem N°1

El renacimiento. Segundo periodo (1520-1550)

Este periodo corresponde al reinado de Francisco I. Aparecen dos corrientes principales:

La primera corriente mantiene el estilo precedente y se traduce en una continuación y disfusión de la escuela de Josquin des prez por toda Europa.

La segunda corriente es una reacción de la canción francesa contra la austeridad de la corriente precedente en un sentido de ligereza y humorístico. Esta escuela está representada principalmente por Clement Janequin.

Estos cambios se observan en Italia con una derivación de la canción francesa llamada "Madrigal" y la aparición de la primera publicación de danzas instrumentales independientes del modelo vocal. Los géneros instrumentales comenzarán desde este momento a individualizarse.

Difusión de la escuela de Josquin

La polifonía

El renombre de Josquin des Prez es tal, que todos los músicos de las generaciones siguientes se consideraban alumnos de él. Esto hace que sea difícil distinguir a sus alumnos reales, que fueron muy escasos. Citemos, en primer lugar a **Jean Mouton** (1460-1522) y posteriormente a **Nicolas Gombert** (1495-1560).

Jean Mouton: salva nos domine

Nicolas Gambert: Lugebat David Absalon

Por la vía de Mouton, su alumno Adrien Willaent se instalará en Venecia y tendrá como alumno **Andrea Gabrieli**

Nicolas Gambert, será hasta 1530, nombrado maestro de la capilla de Carlos V en Madrid. Tuvo por alumno a Vadelot que se instalará en Florencia y ejercerá su influencia en España, y las tres generaciones de maestros españoles: **Cristóbal Morales** (1500-1533), más tarde a **Francisco Guerrero** y **Tomás Luis de Victoria**, muy particular por su intensidad en la expresión, el uso del semitono que termina en retardo (será un recurso expresivo muy utilizado)

Andrea Gabrieli: Ricercare

Tomás Luis de Victoria: Himno ave María a cuatro voces (dirigido por Jordi Savall)

Francisco Guerrero: Niño Dios d'amor herido

Se puede decir que estos tres compositores españoles constituyen la trinidad de románticos españoles del s. XVI

Música Instrumental:

Se debe unir al desarrollo de esta escuela la música instrumental para Laúd y, posteriormente, para Clave.

Los instrumentos al principio están diferenciados. El repertorio para órgano es igual para sus ancestros tales como Clave...y bajo las adaptaciones instrumentales se extiende el uso del Laúd, Guitarra, etc...

El repertorio para órgano en Alemania tiende a diferenciarse del resto. En este país se tarda más en aplicar el desarrollo polifónico.

En España hay que destacar al célebre organista **Antonio de Cabezón**. Sus obras son publicadas a partir de 1547.

Antonio de Cabezón: Cuatro favordones

Hacia 1529-1530 se comienzan a publicar las llamadas "Basses Danses", que era una serie de danzas que se ejecutaban deslizando los pies. Las danzas saltadas se denominaban "Hautes Danses", tales como Pavana, Gallarda, etc...Pero los instrumentistas querían ser solistas, y para ello adaptaban el repertorio de canciones a su instrumento y poco a poco crearon un género musical, a saber:

El hábito de ornamentar los cantos e interpretarlos al instrumento les lleva a redactar diferentes ornamentaciones sobre un mismo canto. De aquí nacerá la forma "Tema con Variaciones". Cultivada principalmente es España (con el nombre de "diferencias") y en Inglaterra.

El hábito de preludiar por improvisación libre un tema concreto sin medida, llevará a una creación de "Preludios" que escribiría **Rameau**, que evoluciona a un estilo instrumental alternativo, a base de escalas, arpegios y ornamentaciones, que harán que cada voz se vuelva más brillante y terminarán con el nacimiento de la "Tocatta" en las codas de las grandes Fugas de Bach.

Una imitación más razonada de Motetes y canciones contrapuntísticas llevará a la creación de una forma instrumental que se llamará "Ruacase", que consiste en la extracción de fragmentos de un tema y su posterior desarrollo junto a la yuxtaposición de temas independientes. El estilo es siempre contrapuntístico, con la obligación de entrada en "Stretto" (Recurso imitativo) al principio de la primera sección. En ocasiones, la obra se acababa por una coda al estilo Tocatta.

El "Ricercare" nace en Venecia. Sus principales autores: **Willaert** y los **Gabrielli**. Se desarrolla rápidamente y pasa a España bajo el nombre de "Tiento". Su principal autor es Antonio de Cabezón. Posteriormente se introduce en Francia en el s. XVI bajo el nombre de "Fantasía", y en Inglaterra, donde se conserva el nombre "Fantasía" o su traducción al inglés "Fancy" y su autor principal será **Henry Purcell**.

Se considera al "Ricercare" como el origen de la "Fuga".

Willaert: Ricercare LAM33

Andrea Gabrielli: Ricercare del duodecimo tuono

Antonio de Cabezón: Tiento del primer tono