

El Renacimiento (IV)

Cuarto Periodo (1575-1600)

Este es un periodo de ebullición intelectual y de búsqueda apoyado principalmente en el rechazo a la antigüedad.

Se buscan escalas nuevas.

Hasta el presente se emplea la escala pitagórica, construida sobre quintas y tercera mayor. Esta última pasa a ser consonancia.

Se revisan los modos antiguos y se llega a dos resultados: La escala de Zarlino y la escala cromática.

La escala de Zarlino:

Como su nombre indica, su atribución ya había sido anunciada por un teórico español cien años antes (**Bartolomé Ramos de Parejo**), pero se extendió bajo su autoridad y su uso se fue generalizando poco a poco durante la segunda mitad del s. XVI. En esencia, consiste en un temperamento desigual donde la distancia entre Do-Re no es la misma que entre Re-Mi y permanecerá de tal manera hasta la llegada de un “temperamento igual” que será introducido en el s. XVIII.

La escala cromática:

Dicha escala aparece en 1555 con **Vicentino** y **Cyprien de Rore**, pero sus principales representantes serán **G. Gabrielli** en Venecia y **Claude Le Jeune** en Francia.

En un principio desarrolla un tetracordo con semitono, produciendo la tercera menor. Las alteraciones son muy numerosas, bajo la doble influencia de atracción y cromatismo. Hay que tener en cuenta que la notación todavía es muy imprecisa, y en ocasiones ninguna alteración está escrita, salvo en la tablatura que precisa la posición de los dedos en los trastes.

La búsqueda de las duraciones se inicia con Jean Macqel, uno de los últimos franco-flamencos italianos, seguido de su alumno **Giovanni Maria Trabaci**, que escribiría piezas de duración o consonancia, pero será **L. De Couperin** quien escribirá después una “fantasía de las duraciones”, que corresponde a juegos ocasionales más que a una estética determinada.

Cyprien de Rore: Ancor che col partire

Claude Le Jeune: Reveci venir du printemps

Trabaci: Canzon francesa quarta

Búsqueda de la rítmica:

Se trata, principalmente, de utilizar las diferentes maneras que hay de dividir un valor (binario o ternario). Esto bajo la influencia humanista trata de romper la regularidad de las partes acentuadas (Tactus) que todavía no se representa con barras de compás, y precisamente por ello ha resultado difícil hallar los principios de alternancia de notas “largas y breves” que era característica de la prosodia y la métrica grecolatina.

Parece ser que durante la Edad Media se enseñaba este procedimiento haciendo cantar a Virgilio y Horacio, melodías que se han perdido, pero se conoce su existencia a través de los neumas.

Hacia una música de concierto:

La academia de la poesía y de la música no se ocupaba únicamente de reformar la poesía francesa, con ayuda de la música, sino que trató igualmente de establecer una suerte de objeto de culto considerado con respeto y devoción. Los ejecutantes eran pagados y socorridos en caso de enfermedad. Los auditores, cuidadosamente seleccionados, tenían una medalla que les

daba acceso a la academia (nuestro actual "Ticket"). Esta iniciativa de "Baif", que se dirigía principalmente a una élite, será objeto de una concepción diferente de asistir a una sesión de música. De ahí el término de "Donner" un concierto, que ha seguido transmitiéndose hasta nuestros días. (Donner un concierto es "dar un concierto")

Desarrollo y apogeo del Madrigal italiano:

El madrigal, como se ha indicado anteriormente, es la forma italiana de la canción polifónica de carácter amoroso y elegíaco.

Técnicamente, su principal particularidad es la escritura a cinco voces sobre las cuatro voces de la canción franco-flamenca, la quinta voz era frecuentemente una segunda alta y se cruza con la primera habitualmente.

Entre los numerosos madrigalistas debemos destacar a **Gesualdo** y a **Monteverdi**.

Gesualdo, llamado el príncipe de "Venosa", fue un músico de una rara audacia en la escritura.

Gesualdo: Sesto libro di madrigali: XVII Moro, lasso, al mio duolo

Sin duda, **Claudio Monteverdi** es el músico más grande del siglo. Se le conoce principalmente por su obra "Orfeo" de 1607, pero a los quince años publica Motetes a tres voces y era viola del duque de Mantua. Como compositor de madrigales en su forma tradicional, le da una perfección y una intensidad de expresión extraordinaria.

Monteverdi: Ecco mormorar l'onde - la venexiana

El Madrigal cómico:

Se trata de una serie de madrigales independientes concebidos en el espíritu de la "Comedia dell'Arte". El Madrigal cómico encuentra su modelo en el Amintor del compositor Orazio Vecchi, imitado por su discípulo Banchieri (Festín del Jeudi Grass). La música llega hasta la caricatura más cómica.

Orazio Vecchi: Fa una canzone

El Madrigal fuera de Italia:

A final de siglo, el prestigio del madrigal italiano franquea las fronteras y su influencia se hace sentir en todas partes. Francia es uno de los pocos países que conserva durante algún tiempo su independencia en la canción polifónica que evoluciona lentamente hacia "air de cour".

Sin embargo Inglaterra sucumbe rápidamente al madrigal italiano y adopta su nombre. Inglaterra atraviesa un periodo cultural muy brillante, debido principalmente al apogeo de Shakespeare. En música participa de la doble escuela, a saber: de una parte los madrigalistas y de la otra los virginalistas. Citemos a algunos de los compositores más importantes:

Thomas Morley
John Bull
Gilles Farnaby
John Dawland
Orlando Gibbons

Orlando Gibbons: Lord Salisbury Pavane & Galliard por Glenn Gould

Glenn Gould fue un pianista canadiense (Toronto 1932-1982). Está considerado como uno de los mejores pianistas del s. XX, y es especialmente famoso por sus interpretaciones de Bach. Grabó infinidad de sus obras, y fue un verdadero especialista, hasta el punto de ser un verdadero referente como intérprete de Bach.

En una entrevista que le hicieron en la televisión canadiense, cuando Glenn Gould le preguntó al periodista que si sabía quién era su compositor favorito, el periodista le dijo que Bach (como creo que habríamos hecho todos los que conocemos su carrera), y cuál fue su sorpresa, y la de todos, cuando dijo que su compositor favorito era Orlando Gibbons!!

Los madrigales ingleses pueden ser ejecutados a numerosas voces o a una voz con acompañamiento instrumental. Se asemejan a los “airs de cour” franceses de Dowland. El primer tratado de madrigales aparece en 1593 (Thomas Morley). Este género se extiende rápidamente por todo el continente.

Thomas Morley: Sing we and chant it

El Renacimiento: Cuarto Periodo (1575-1600)

Este es un periodo de ebullición intelectual y de búsqueda apoyado principalmente en el rechazo a la antigüedad.

Los dos países más importantes serán Francia (la zona centro, principalmente alrededor de París) y sobre todo el norte de Italia.

Hasta el momento se usaba la escala pitagórica basada en “quintas”. La tercera pasa a ser considerada consonancia.

La verdadera admiración por lo antiguo, que domina esta época, hace descubrir que los griegos poseían otras escalas, y bajo esta perspectiva se aborda una revisión de las mismas y esto conlleva al uso de la escala de Zarlino y la escala cromática.

La escala de Zarlino:

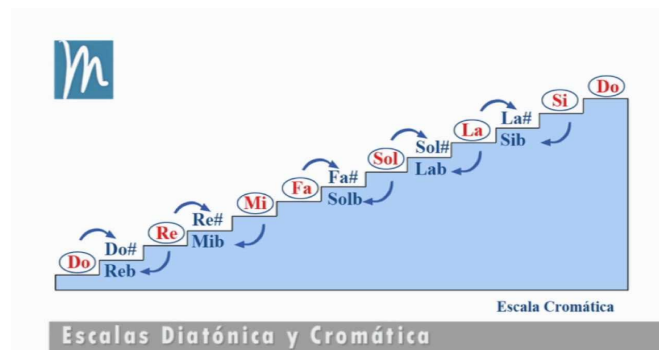
Lleva el nombre del maestro Gioseffo Zarlino, perteneciente a la capilla de Venecia, pero su verdadero inventor fue un español, **Ramos de Parejo**, que cien años antes preconizó esta escala, pero no se reconoció hasta la segunda mitad del s. XVI. Se caracteriza porque la tercera alta del sistema de quintas se reemplaza por la tercera de la resonancia. Contrariamente al sistema pitagórico, los sostenidos son más bajos que los bemoles.

Esto exigía un cierto temperamento que en el s. XVI resultaba desigual, pues la segunda Do-Re no es el mismo intervalo que la segunda Re-Mi. Habrá que esperar al s. XVIII para establecer el temperamento igual, con J.S. Bach. La escala temperada no se generaliza hasta principios del s.XIX.

Zarlino: Bicinium primo modo

La escala cromática:

El cromatismo es el movimiento por semitonos consecutivos de los sonidos.

Se trata de un procedimiento elaborado y razonado que nace de los estudios de los teóricos de la música griega aplicada por analogía a la música de la época según el programa enunciado en la obra de Vicentino “la música antigua ridotta a la práctica moderna”.

El cromatismo aparece hacia 1555 con Vicentino y Cyprien de Rore. Orlando di Lasso había experimentado hacia 1560 pero sin perseverar en ello. Sus principales representantes son Gabrielli en Venecia y Claude le Jeune en Francia.

Durante largo tiempo, el cromatismo se presenta como un género determinado sin mezclarse con el resto de la música.

Búsquedas armónicas:

La armonía se transforma profundamente, contrariamente al periodo anterior. La búsqueda consciente del resultado armónico tiene un papel destacado.

Las alteraciones (sostenidos y bemoles) se hacen más numerosas bajo la influencia del cromatismo.

La búsqueda de sonidos “duros” se convierte en un juego. Jean de Macque fue uno de los últimos seguidores de la escuela franco-flamenca en Italia, junto a su alumno Trabacchi.

Denominan algunas piezas como “consonanze Stravaganti” y el mismo Couperin escribe una fantasía de durezas, que eran entretenimientos ocasionales, siguiendo la moda y que tenían como fin la búsqueda de nuevas estéticas.

Trabacchi: consonanze stravaganti

Búsquedas rítmicas:

Aquí se toma un giro diferente de lo que fue el fin del Ars Nova o en la época de Josquin des Prez. Se trata, principalmente, de utilizar las diferentes maneras que hay de dividir un valor (binario o ternario). Esto, bajo la influencia humanista, trata de romper la regularidad de las partes acentuadas, en busca de las alternancias de notas “largas y breves” que era característica de la prosodia y la métrica grecolatina.

En Francia se convertirá una de arte con **Baif** y sus colaboradores y será el nacimiento de una música llamada “Musique mesure a la Antique”.

En 1571 el poeta **Jean Antoine de Baif** obtiene, del rey Carlos IX, a pesar de la oposición del parlamento, la fundación de la **Academia de la Poesía y Música**, cuyo objetivo era resucitar la poesía cantada de la antigua lengua francesa, basada en la unión de la poesía y la música sobre las estructuras rítmicas basadas en “largas y breves”, a semejanza de la música antigua.

La música medida a la antigua tuvo un desarrollo efímero como género, pero sus resultados han sido profundos y duraderos.

Hacia una música de concierto:

La fundación de la academia, trató igualmente de establecer una suerte de objeto de culto, considerado con respeto y devoción. Los ejecutantes eran pagados y socorridos en caso de enfermedad y estaban sometidos a un reglamento estricto.

Los auditores, cuidadosamente seleccionados, tenían una medalla que les daba acceso a la academia (nuestra actual entrada o ticket), y se comprometían a guardar silencio durante la audición. Esta concepción de comportamiento hoy nos parece natural, pero en la época no se respetaba.

La iniciativa de Baif, que se dirigía principalmente a una élite, será objeto de una concepción diferente de asistir a una sesión de música. A partir de ese momento comienza progresivamente a imponerse el sistema durante el s. XVII y ha seguido transmitiéndose hasta nuestros días.