

El Renacimiento (III)

Tercer Periodo (1550-1575)

Este es un periodo de madurez y síntesis. La expansión geográfica de la escuela de Josquin des Prez se ha estabilizado. La oposición entre las dos escuelas, franco-flamenca y francesa, da lugar a una función armónica. Mientras, los países que han tenido su influencia musical comienzan a manifestar su originalidad. Citemos la importancia de Italia, España, Inglaterra y Alemania. En paralelo al desarrollo polifónico en estos países, dos nuevas corrientes comienzan a manifestarse lentamente, pero llegarán a tener una gran importancia. La “Reforma” y el desarrollo de la música instrumental.

La evolución polifónica tradicional:

La polifonía de diferentes países conserva una cierta unidad que podríamos considerar como internacional y esto lo simboliza el “Roland” de **Orlando di Lasso** (conocido también como Orlandus Lassus), autor de canciones francesas, alemanas, madrigales italianos...se conocen más de dos mil composiciones.

Orlando di Lasso: Eco

Escuela francesa:

En 1552 la publicación por el poeta francés Ronsard, acompañado de un suplemento de cuatro músicos (**Certon, Janequin, Foudimel, Muret**) crea una unión entre la poesía y la música. Ronsard se convierte en el poeta favorito de los músicos.

Este periodo se caracteriza igualmente por un clan desarrollado de las “transcripciones para canto e instrumento”. En 1565 **Adrian le Roy** consagra esta forma de canción publicando para voz y guitarra arreglos de canciones polifónicas bajo el título de “Chansons en forme de voix de ville”

Escuela italiana:

Dos ciudades se reparten el honor: Venecia y Roma.

Venecia: De esta época debemos citar a **Zarlino** (1564) seguido de **Giovanni Gabrielli** y más tarde a **Monteverdi**.

La escuela veneciana cultivará el estilo silábico y se desarrollará el doble coro que utilizará sobre todo **Orlando di Lasso**.

Los venecianos **Claudio Merulo** y **Luca Marenzio** son los primeros madrigalistas italianos. Será en 1555 cuando **Vicentino** publica su obra “Música Antigua” y se convertirá en el punto de partida de la búsqueda cromática (movimientos por semi tonos).

Alessandro Striggio escribe un madrigal dramático que hará famoso a **Orazio Vecchi** a finales del siglo. En 1567, ciento cincuenta años antes de la aparición del “Clave bien temperado” de Bach, el laudista **Gorzanis** escribe una suite de danzas en los veinticuatro tonos temperados (técnica perfeccionada para la afinación perfecta de los instrumentos mediante el círculo de quintas, que da mayor variedad y número de tonalidades para poder componer), mayores y menores.

Roma: Aquí domina la actividad de los grandes maestros al servicio de la Capilla Sixtina. El más grande, sin duda **Giovanni Pierluigi da Palestrina**, escribió madrigales profanos, composiciones instrumentales, pero sobre todo, música religiosa. Ha dejado innumerables motetes y cientos de misas, incluso, la misa del Homme armé en 1570, tiempo después de haber prohibido el concilio de Trento el uso de temas profanos. No obstante, su obra importante es la “Misa del Papa Marcel”.

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Palestrina: Misa Papae Marcelli - Sanctus

Palestrina: Stabat Mater

Palestrina no es un innovador frente a los venecianos o a los primeros madrigalistas. Él representa la figura académica perfecta, por la pureza y equilibrio de su estilo.

Otros países:

Inglaterra, que duda todavía entre el catolicismo y la reforma, cultiva especialmente la música religiosa, o forma un nuevo rito denominado “Anthem” como Motete en lengua vulgar.

Destacan tres compositores de primer plano: **Christopher Tye** (1500-1573), **Robert White** (1530-1574), y, sobre todo, el más conocido **Thomas Tallis** (1505-1585), autor de un Motete a cuarenta voces reales llamado “Spem in Alium”, muy conocido. Su música para clave es importante y el manuscrito “Mulleries Books” donde hay numerosas piezas para toda suerte de instrumentos. Un desarrollo del estilo ornamental para Órgano, Clavecín...

Thomas Tallis: Spem in Alium a cuarenta voces

En España citemos a Francisco Guerrero, que junto a Cristóbal de Morales y a final de siglo, Tomás Luis de Victoria formarán el grupo de los tres románticos del Renacimiento.

Guerrero trabaja no solamente obras para Laúd, sino que hace particularmente para la Vihuela y utiliza frecuentemente las variaciones sobre modelos polifónicos que se remonta a la época de Josquin des Prez. Hacia final de siglo la Vihuela es suplantada por la Guitarra de cinco cuerdas.

En Alemania se prepara una aventura que será larga y de gran importancia para la historia de la música: La Reforma.

La Reforma:

En 1521, fecha de la muerte de Josquin des Prez, Lutero se revela abiertamente creando una nueva división en la iglesia, que llevará a la Reforma. Esta propiciará un clima musical específico, basado en la austeridad, que preconiza una reacción violenta contra la ligereza del repertorio profano, especialmente el de las canciones.

Dos formas muy diferentes se yuxtaponen:
El uso Luterano (música reformada alemana)
El uso Calvinista (música reformada francesa)

Martin Lutero:

Se le consideraba músico, y tiene un papel destacado en la reforma de la música. Él ama la liturgia y trata de adaptarla. Se conserva la liturgia católica como base, pero se reserva el latín a los clérigos, mientras que el pueblo cantará en lengua vulgar. Lutero admite cierto liberalismo y no busca especialmente la unidad. Se conservan numerosos fragmentos del oficio católico que son conservados bajo forma de elementos intercambiables. Esto explica que las misas breves de Bach comprenden un Kyrie o un Gloria.

El Kyrie es uno de los cantos más antiguos del Gregoriano. Forma parte del ordinario o común de la misa. Está presente en casi todas las misas del año.

Bach: Misa en Si menor. Kyrie I

En otro orden de cosas. Los fieles participaban en el oficio. Para ello era necesario crear un repertorio de cánticos populares. Lutero encarga con dicho fin y se deja ayudar por **Johann Walter** (compositor alemán y cantor eclesiástico en Torgau) Estos cantos fueron reunidos en un libro llamado "Choral Liederbuch".

Johann Walter: Aus Tiefer Not

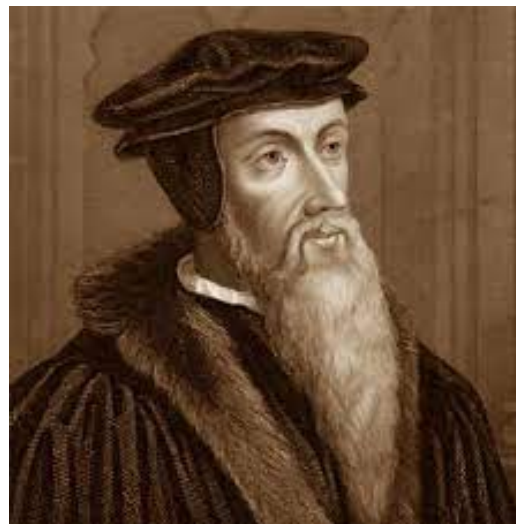
El Coral, en principio, es un cántico cantado a una voz eventualmente armonizado por los maestros de capilla. La mayoría de los casos son adaptaciones del estilo popular alemán, a partir del canto llano o canciones polifónicas alemanas o francesas. Estos cantos están medidos en "largas y breves" y tratan sobre textos conocidos por los fieles.

En el s. XVII y XVIII, el ritmo de estos cantos será modificado y adaptado a compases regulares, con parada en cada una de las frases. A menudo el órgano anuncia la respiración de estas frases.

Juan Calvino:

A diferencia de Lutero, no era músico, y se desinteresa de la liturgia, tratando de suprimirla y reemplazarla por reuniones piadosas. Pero conoce, sin embargo, el poder de la música. La considera como un rol social o doméstico. Las formas principales serán la "Chanson Spirituelle" y el "Psaume".

Claude Goudimel: Psaume 35 (Jordi Savall)

El Salmo:

Es el equivalente francés al Coral alemán, pero mientras el Coral tiene texto libre, el Salmo cantado es una traducción fiel en verso de los Psaume de la Biblia. Lutero se asocia con varios músicos. Entre ellos destacaremos a **Loys Bourgeois**.

La importancia moral y social del “Psautier Huguenot” fue enorme. Son himnos que se utilizan principalmente en el campo de batalla. Hasta 1560 la armonización es contrapuntística, aunque la escritura es vertical. El canto del Salmo a menudo lo presenta el tenor a fin de siglo. La voz superior se prefiere algunas veces de forma sencilla, y otras de forma ornamentada.

Claude Goudimel: Salmo 3

Loys Bourgeois: Old Hundredth

Chant Huguenot: Le Psaume des batailles (Psaume 68)

Claude Goudimel (1510-1572) fue un compositor francés, editor y teórico de la música del Renacimiento. Tuvo mucha importancia en la integración instrumental de la música del Renacimiento.

Loys Bourgeois (1510-1559) fue un compositor francés y teórico de la música del Renacimiento. Es famoso por ser uno de los principales recopiladores de melodías de himnos calvinistas a mediados del s. XVI.