EL RENACIMIENTO MUSICAL

Contexto Histórico y Cultural

El Renacimiento Musical es el periodo que va desde el Descubrimiento de América, hasta la creación de la primera ópera por Claudio Monteverdi, en el año 1607.

s. XV s. XVI 1492 – Descubrimiento de América 1607 – Primera ópera

A finales de la Edad Media se desarrollará una nueva clase social: La Burguesía. La Burguesía, junto a grandes nobles, serán **los mecenas** de los artistas, es decir, personas poderosas que apoyaban y financiaban el trabajo de intelectuales y de artistas.

El Renacimiento fue un movimiento cultural que se inició en Italia y se extendió por toda Europa, durante los siglos XV y XVI. Se caracterizaba por el renacer de la cultura de la Antigüedad Clásica: por sustituir la concepción medieval de Dios en el centro del universo, por la del ser humano como medida de todas las cosas (humanismo), y por utilizar la razón como fundamento de todo, incluido el arte.

La aparición de la **imprenta** en 1440, facilitó la difusión del pensamiento y de la cultura.

J. Gutenberg

Características de la música del Renacimiento

- Melodía: sencilla y estructurada según la respiración.
- Textura: contrapuntística y homofónica.
- Ritmo: va determinado por el texto.
- Géneros: profana y dentro de la religiosa distinguimos la católica y la religión protestante (impulsada por Martín Lutero).

La música Vocal Religiosa

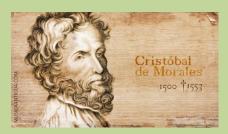
La iglesia católica sufre luchas internas lo que acabará con la unidad del catolicismo. En Alemania, Martín Lutero rompe con Roma en el año 1519, creando el protestantismo, a este hecho se le conoce como la Reforma Protestante. Algunos de los cambios que realiza Martín Lutero, afectarán a la música, en su forma musical: el Coral:

La Religión Protestante: El Coral

- Cambia el latín por el alemán para que la gente pudiera entender lo que se decía en la liturgia y participar cantando.
- Evita la polifonía compleja y en su lugar utiliza la homofonía.

La Religión Católica: El Motete

- Se continuará cantando en latín
- Tiene un carácter contrapuntístico.
- Entre los compositores españoles destacan Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales.

La **misa** se seguirá cultivando, recordemos que era una forma musical compuesta por varias obras que forman parte de la liturgia cristiana.

La música Vocal Profana

La música vocal profana tiene el estilo propio de cada país, escribiéndose en la lengua de cada territorio. Dentro de la música vocal profana podemos encontrar:

Madrigal

- Género más importante de Italia
- Forma polifónica compleja escrita a 4 o 5 voces.
- Carácter descriptivo (nos cuenta una historia)
- Cantado a capella y a veces con acompañamiento instrumental.

Chanson

- Forma popular de Francia
- Forma polifónica, normalmente con acompañamiento instrumental
- Carácter descriptivo

Villancico (canción de villanos)

- Forma popular de España
- Textura homofónica, con estructura: estribillo copla – estribillo
- Podía cantarse a capella o con acompañamiento instrumental
- Principal compositor Juan del Encina

La música Instrumental

Por primera vez la música se independiza del canto y se escriben obras exclusivamente para instrumentos musicales. Este tipo de música evolucionará en el campo profano pues la iglesia seguirá prohibiendo los instrumentos dentro de la liturgia. Las formas musicales que aparecen son:

- **1.** Piezas adaptadas de obras vocales: obras musicales que se escribían para voces y se adaptan para instrumentos de teclado. Aquí encontraríamos el ricercare o la canzona.
- **2. Pizas basadas en la improvisación:** suelen ser obras para teclado en las que se improvisaba a partir de una melodía dada. Destaca la **toccata** y la **fantasía**.
- **3.** Piezas basadas en la variación: Se parte de un tema sencillo y se repite incorporando variaciones diferentes en cada repetición. Dentro de este grupo destacan las diferencias (en España el tema con Variaciones) y el compositor español **Antonio de Cabezón**.

La danza Renacentista

En el Renacimiento la danza alcanza una gran importancia pues va a estar presente en casi todas las celebraciones. Las danzas cortesanas eran obligadas bailarlas por todos los nobles. La música para la danza se convirtió en otro tipo de composición instrumental renacentista. Dentro de las distintas formas para la danza podemos encontrar:

- Pavana: Danza más importante de la época. Era la que abría el baile y normalmente solo la bailaban los organizadores del evento. Es pausada y refinada.
- Gallarda: Se solía interpretar después de la pavana. Es una danza que va con paso saltado.
- Brandle: Danza que se bailaba en círculo.

