

TEMA 4: LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EN RENACIMIENTO

- 1- Introducción: Contexto histórico, social y cultural
- 2- Desarrollo de la música instrumental durante el Renacimiento
- 3- Características de la música instrumental del Renacimiento
- 4- Organología
 - Instrumentos de viento
 - Instrumentos de cuerda
 - Instrumentos de teclado
- 5- Formas instrumentales

1- Introducción: Contexto histórico, social y cultural

Denominaremos como renacentista a la música producida durante el periodo comprendido entre 1450 y 1600 aproximadamente. En estas fechas se produjo un importante cambio histórico y cultural en toda Europa.

El siglo XV es un siglo de transición desde la Edad Media, en donde hay un desarrollo del comercio y un ascenso social de la burguesía. Las ciudades adquieren gran importancia y hay una revitalización de la cultura desde Italia a través del Humanismo, como base ideológica del Renacimiento. El nacimiento de la imprenta en 1455 permite una rápida y más amplia difusión de la cultura.

El siglo XVI supone el Renacimiento pleno con un afianzamiento de las ciudades-estado, dirigidas por la burguesía capitalista que algunas veces se convertirá en protectora del arte a través de los mecenas (Médicis, Sforza...). Los avances científicos se dan en todos los campos: medicina, astronomía, química mecánica... de la mano de Kepler, Copérnico, Galileo, Leonardo da Vinci, Servet... Pero todo no fue avance y prosperidad. La Reforma Protestante, no sólo tuvo consecuencias en la religión. También en lo político y lo económico, lo que provocó guerras internacionales en toda Europa. El objetivo del Concilio de Trento fue intentar afianzar la autoridad papal y reorganizar la religión a través de la Contrarreforma.

2- Desarrollo de la música instrumental durante el Renacimiento

Nos ha quedado constancia del uso de instrumentos durante la Edad Media a través de testimonios iconográficos y literarios. Desde esta época se establecen una clasificación entre instrumentos para el exterior (altos) y para el interior (bajos), en donde se observa una futura distinción entre música de cámara y conjuntos al aire libre. Desde esta época los instrumentos musicales se empleaban para doblar voces o para ejecutar acompañamientos muy sencillos y por su puesto éstos no estaban bien vistos dentro de la Iglesia por sus connotaciones laicas (a excepción del órgano).

Durante el Renacimiento se ocasionó una serie de cambios que favorecieron el desarrollo de la música instrumental:

- Enriquecimiento de la sociedad y una afición a la música por parte de la burguesía. En el s. XVI se crean corporaciones de fabricantes de instrumentos.
- Los mecenas disponían habitualmente en sus capillas de conjuntos instrumentales (denominados ministriles), lo que favoreció el status social del músico.
- Los avances científicos provocaron una experimentación hacia la manera de producir sonidos, de ahí la invención de muchos de ellos durante esta época.

Las fuentes para estudiar la música instrumental del Renacimiento son de tres

tipos:

- **Tratados musicales:** con descripciones de instrumentos, grabados, tablaturas, et. Destacan los de Virdung, Agrícola y Praetorius.
- **Iconográficas:** la pintura y escultura de la época nos da pistas de que la música instrumental aparece en ceremonias públicas, cortejos, bailes, festejos...
- **Instrumentos conservados:** Los primeros datan del siglo XVI (violines, laúdes, tiorbas...). Son de gran valor porque nos permiten su reconstrucción.

La importancia de la imprenta: Por estos años también nace la imprenta de tipos móviles, que revolucionó la transmisión de información de la sociedad europea. Hasta ese momento, las notas musicales se escribían a mano sobre pentagramas grabados. Dicho invento supuso una mayor difusión de la música en cuanto a cantidad y rapidez de circulación de la misma.

En 1501 se editó el primer libro de música con caracteres móviles, el *Harmonice Musices Odhecaton*, del taller tipográfico de Octaviano Petrucci de Fossombrone. Esta primera producción fue una antología de 96 canciones polifónicas, a la que después siguieron otras tantas como colecciones de motetes, volúmenes de misas consagradas a un solo autor o recopilaciones de varios, incluso once libros de frottolas editados entre 1504 y 1514.

3- Características de la música instrumental del Renacimiento

El Renacimiento asiste a las primeras manifestaciones de música puramente instrumental, para lo cual se requerirá de un instrumento suficiente, una capacidad técnica e interpretativa adecuada por parte de los tañedores y unos sistemas de notación adecuados a los instrumentos (tablaturas).

Además de las características de estilo comunes a todo el periodo (polifonía, texturas imitativas, etc.), la música instrumental tiene algunas peculiaridades:

- Se escribió música para solistas y grupos. Entre los primeros fueron importantes las composiciones para órgano, clave y laúd.
- En música para grupos se tiende a la agrupación de los instrumentos por familias (*consorts* en Inglaterra – de 2 a 8 instrumentistas –), buscando la homogeneidad en el registro de un instrumento. Sin embargo las agrupaciones instrumentales eran muy variadas, debido a que no había en aquella época, una conciencia tímbrica como la que hoy existe.
- La clasificación de los instrumentos por tanto, viene dada por el criterio del volumen sonoro de los mismos, esto es, en instrumentos altos, para tocar al aire libre (viento y percusión) y en instrumentos bajos, para tocar dentro de un recinto (algunos de viento madera y cuerda).

4- Organología (se destacan los más interesantes)

Instrumentos de viento

- Viento madera:
 - flautas de pico o dulces
 - Instrumentos de lengüeta doble: *bajón*, *chirimía* y *orlo* o *cromorno*
 - *Cornamusa*

- Viento metal:
 - *Trompetas largas*
 - *Cornetas* (de varios tamaños y de sonido más suave que las trompetas)
 - *Sacabuche* (antecesor del trombón)

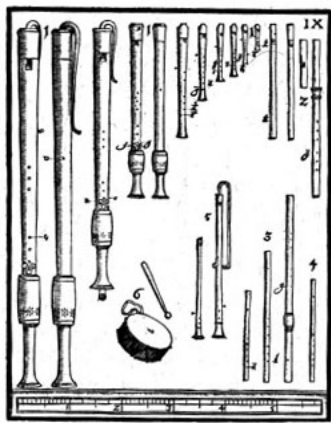
Instrumentos de cuerda

- **Cuerda frotada:**
 - *Violas de braccio* (de brazo, para tocar sobre el hombro)
 - *Violas de gamba* (de pierna, para tocar a la manera del actual cello).

- **Cuerda punteada:**
 - *Laúd* (el instrumento doméstico más importante de la época)
 - *Vihuela*: característica de España, antecesora de la guitarra, fue un instrumento elitista en la época. Los principales libros para vihuela que se han conservado son del siglo XVI y están firmados por Luís de Milán, Luís de Narváez, Alonso de Mudarra, Diego Pisador...
 - *Guitarra*: más pequeña que la actual y con cuatro órdenes de cuerdas, cuyo repertorio era parecido a la vihuela o el laúd. La tablatura para este instrumento es más sencilla que la de éste último.
 - *Arpa*

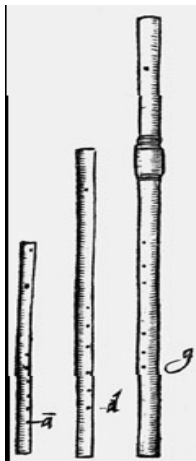
Instrumentos de teclado

- *Órgano de iglesia*: Durante el Renacimiento, este instrumento se enriqueció con nuevos registros y un tercer teclado manual. A su vez, su extensión llegó a las cuatro octavas. En España destacan las composiciones para órgano de Antonio de Cabezón, Francisco Salinas...
- *Órgano portátil* o de mano: Su timbre era muy agudo debido a la cortedad de sus tubos. El fuelle se acciona con un mano mientras con la otra se tañe el teclado. Se utilizaron hasta bien entrado el siglo XV en procesiones religiosas, y música de calle.
- *Órgano positivo* o realejo: Llamado así porque era necesario posarlo sobre una mesa o un mueble para poder tocarlo. Se utilizaba en la música de cámara y de corte y también en procesiones, subido a un carruaje o en andas
- *Clavicordio*: instrumento de cuerdas percutidas. Presenta la posibilidad de graduar la intensidad del sonido y su sonoridad es dulce y melancólica. Este instrumento fue relegado a un segundo plano durante el Barroco, durante el cual tomó un mayor protagonismo el *clavecín*.
- *Clavicémbalo* o *Clavecín*: instrumento de cuerdas pulsadas mediante mecanismo de teclado, su sonido es más fuerte que el del clavicordio, pero apenas puede diferenciar matices. Para producir cambios de timbre o intensidad, se vale de registros, pedales y dos teclados. También se le conoce como *clave*, *clavicémbalo* o *harpsichord*, dependiendo de los países.
- *Espineta* y *Virginal*: Se trata de clavecines pequeños, portátiles (por lo tanto, de cuerda pulsada), de forma regular y de un solo registro con un teclado de unas cuatro octavas. El virginal alcanzó su apogeo en la época isabelina inglesa. Su nombre proviene probablemente del hecho de que era tocado frecuentemente por las doncellas de la alta aristocracia inglesa. El nombre de espineta procede del mecanismo de arañar la cuerda con una púa o espina. El compositor inglés más importante para este tipo de teclados es William Byrd.

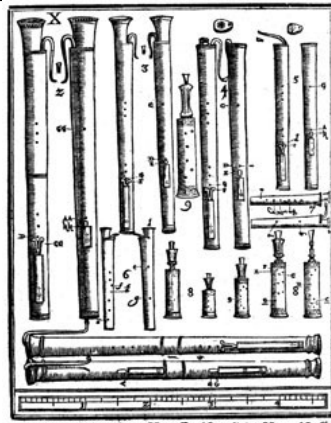

1. Piccolo con Basso. 2. Piccolo E. 3. Piccolo con Basso. 4. Piccolo con Basso. 5. Piccolo con Basso. 6. Piccolo con Basso. 7. Piccolo con Basso. 8. Piccolo con Basso. 9. Piccolo con Basso. 10. Piccolo con Basso.

Flautas de pico

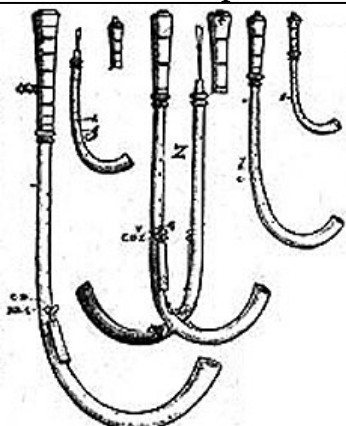

Flautas traveseras

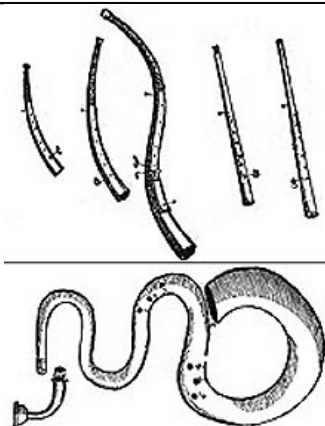

1. Basson con Basso. 2. Basson E. 3. Basson con Basso. 4. Basson con Basso. 5. Basson con Basso. 6. Basson con Basso. 7. Basson con Basso. 8. Basson con Basso. 9. Basson con Basso. 10. Basson con Basso.

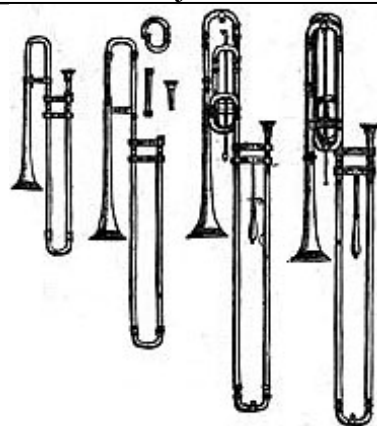
Bajones

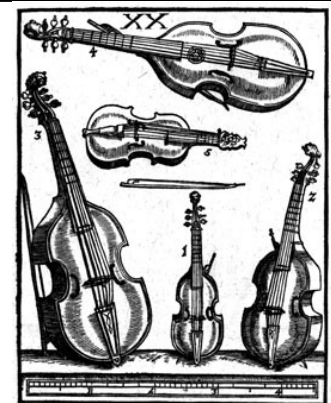
cromornos

cornetas

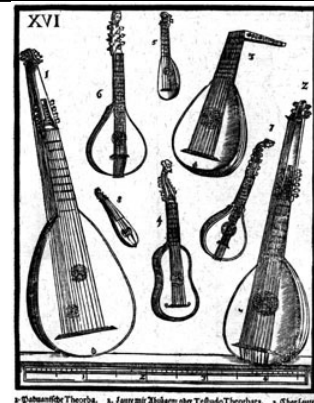

sacabuches

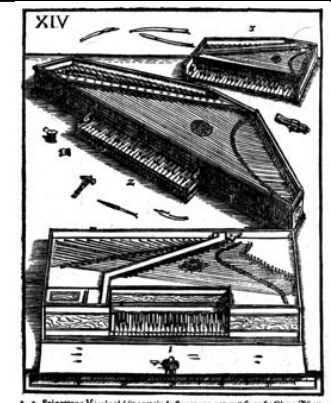
1. 2. Violin de Gamba. 3. Violin de Gamba. 4. Violin de Gamba. 5. Violin de Gamba. 6. Violin de Gamba. 7. Violin de Gamba. 8. Violin de Gamba. 9. Violin de Gamba. 10. Violin de Gamba.

violas

1. Laute. 2. Laute. 3. Laute. 4. Laute. 5. Laute. 6. Laute. 7. Laute. 8. Laute. 9. Laute. 10. Laute.

laúdes y guitarras

1. 2. Spinetta: Virginal (in geminis instrument genant) fo resti Clavo-Zith. 3. Octavinstrumentia.

Clavicordios

órgano positivo

órgano de iglesia

virginal inglés

5- Formas instrumentales

Paulatinamente se va alcanzando una independencia en la composición de formas instrumentales. Se establecen los siguientes tipos de composiciones:

- Derivadas de modelos vocales: *canzona, ricercare...*
- Vinculadas a la danza: *suite*
- De carácter improvisatorio: *preludio, tocata, fantasía, glosa, tiento...*
- Variaciones y diferencias.

Canzona: derivada de la chanson francesa, podía ser de dos tipos: para instrumento solista (laúd o teclado) o para conjunto (las más famosas fueron las de los Gabrielli, caracterizadas por presentarse para dos o más grupos, produciendo efectos de eco, contrastes de texturas y repeticiones).

Ricercare: pieza derivada de modelos vocales de la que se podía encontrar dos variedades: *ricercare homofónico*, que presenta varios temas a la manera de una improvisación, y el *ricercare polifónico*, de carácter contrapuntístico.

Suite: la danza estaba muy extendida y era muy popular durante el Renacimiento. Se esperaba que cualquier persona educada fuera un experto bailarín. De ahí la proliferación de danzas instrumentales para laúd, instrumentos de teclado o conjuntos, que no eran improvisadas, sino que se escribían en tablaturas o libros y fueron editadas en antologías impresas por editores como Petrucci o Attaignant. Su misión era la de amenizar reuniones sociales celebradas en hogares de la burguesía o en las cortes aristocráticas. La suite se define como una serie de movimientos instrumentales más o menos diferentes, que se interpretaban como una sola obra. Casi siempre los movimientos eran breves y contrastantes. El origen de la suite está en la música de danza que empareja dos danzas contrastantes; una lenta y deslizante con otra más saltarina. La primera en compás binario y la segunda en ternario. Ejemplos de danzas que forman parte de la suite: *pavana-gallarda, allemande-courante...* todas estas danzas tendrán su continuidad en la suite barroca.

Las formas de carácter improvisatorio. Durante el siglo XVI había dos maneras de improvisar: una era adornando la melodía dada y otra era añadir partes contrapuntísticas a una melodía de canto llano, siendo ésta última la más importante. De todas las obras de carácter improvisatorio (*preludio, tocata, entonación, fantasía, glosa, tiento...*) destacamos la tocata (o *toccata*) por su importancia durante el siglo XVI. Principalmente compuestas para laúd y posteriormente sobretodo para órgano, eran piezas breves, muy parecidas a los *ricercares homofónicos* anteriormente descritos, donde primaban notas pedales mantenidas y pasajes virtuosísticos.

Variaciones y diferencias: Las variaciones del siglo XVI se basan en una armonía constante sobre un bajo en ostinato (un ejemplo sería la canción popular *Guárdame las vacas*) o del tipo de perfil melódico, si el bajo de danza aparece junto a una melodía popular. En España este tipo de composiciones se las llamo diferencias y alcanzaron gran profusión con las obras para laúd de Enrique Valderrábano y las excepcionales composiciones para órgano de Antonio de Cabezón