

El renacimiento es el periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI.

Durante este periodo el canto polifónico llega a su cumbre y se produce el nacimiento de una nueva música, y de nuevos estilos y formas musicales.

- **LA POLIFONIA**

Es el canto a varias voces que suenan simultáneamente, proviene del norte de Europa y comienza a tener importancia entorno al año 800.

Distinguimos dos periodos: ARS ANTIQUA y el ARS NOVA, también distinguimos un segundo periodo llamado primitivo, basado en el gregoriano, anterior a el ars antiqua y a el ars nova.

- Formas primitivas

- **EL ORGANUM**

Consiste en añadir a una melodía gregoriana, llamada canto firme o voz principal, una segunda voz a distancia de cuarta o quinta, que se llama voz organal.

- **DISCANTUS**

Basado en dos voces que van por movimiento contrario.

- Ars antiqua

1. ORGANUM MEDIDO

Se fundamenta en una voz sometida a un ritmo (con esto se produce un gran cambio en la música, ya que se busca un ritmo abandonando el ritmo libre del gregoriano, para ello se recurre a las antiguas divisiones rítmicas del latín poético)

2. MOTETE

Forma polifónica a dos o tres voces, con la característica de que cantan una letra diferente y tienen un ritmo distinto. En el motete se mezclan cantos profanos con cantos religiosos.

- Ars nova

La polifonía llega a resultados perfectos con el ars nova. Este modo de cantar es la expresión del ser humano gótico, que vive el nacimiento de una sociedad urbana y busca en la música elementos nuevos.

- **PEROTIN**

compositor francés al que se le atribuyen las primeras obras polifónicas. Al igual que Leoninus, aparece citado en el tratado *Anonymus IV* (c. 1280) y se le ha relacionado con la catedral de Notre Dame de París. No se conocen los detalles de su biografía. Según algunos nació hacia 1160, estudió con Léonin, revisó el *Magnus liber organi* de su maestro hacia 1185, compuso más tarde obras a tres y cuatro voces

y falleció hacia 1205. Según otros escribió las piezas a tres y cuatro voces al principio de su carrera hacia 1190, revisó el *Magnus liber organi* hacia 1205 y falleció hacia 1225. Las revisiones consistían en sustituir las secciones de estilo florido por cláusulas de discanto. Sus obras, organa a tres y cuatro voces, como *Viderunt omnes* y *Sederunt principes*, están consideradas como las primeras obras maestras de la música occidental y ponen de relieve la técnica del autor en cuanto al manejo de texturas, ritmos, formas y tonalidades y su capacidad de utilizar recursos complejos como el cambio de voces (precursor de la escritura imitativa, en donde el material pasa de una voz a otra). A Pérotin el Grande se le atribuye asimismo la composición de cantos no litúrgicos en latín que, junto a los de sus contemporáneos, inspiraron la creación del motete medieval añadiendo nuevos textos a las cláusulas

- **GUILLERMO DE MACHAUT**

influyente compositor franceses del siglo XIV notable representante de la música vocal polifónica, tanto sacra como secular. En los siglos XV y XVI, canciones, motetes y música sacra destacan entre las composiciones musicales más importantes. también el primer compositor conocido de una obra completamente polifónica de Ordinario para la Misa además de ser un poeta muy considerado en su época. Sus trabajos se caracterizan por la refinada aplicación del isorritmo y la síncopa, por lo que a veces su música es descrita como intelectual. Esto no es cierto dado que sus composiciones siempre son intuitivas respecto al texto y poseen un tono alegre en los momentos de alarde vocal.

- **Francesco landini**

alrededor de 1325–1397, es apreciado por su estilo melódico, fluido y sus maneras rítmicas más graciosas. Se puede afirmar que su música ensaya algunos de los rasgos del estilo posterior del *bel canto* italiano.

- **CANTO POLIFONICO EN EL RENACIMIENTO**

Distinguimos tres técnicas de composición de la musica renacentista:

- contrapunto comparativo:

se fundamente en exponer en una voz una brevisima melodía, que repite otra voz, bien al unísono o bien un poco mas alta o mas baja. Las restantes iran repitiendo una tras otra la misma melodía.

2.técnica del cantus firmus:

sistema muy antiguo que alcanza su máxima perfeccion en el Renacimiento y consiste en el canto de una melodía por una voz, mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifonica.

- **GUILLAUME DUFAY**

(c. 1400–1474), compositor francés. Fue uno de los primeros maestros del contrapunto, sobre todo en música a cuatro voces, y una figura decisiva en establecer el suave estilo armónico característico de la música renacentista. Nació probablemente en Hainaut, en los Países Bajos pero donde permaneció más tiempo fue en Cambrai, en lo que hoy día es el norte de Francia. En su juventud fue sacristán y miembro de un coro, vivió en Italia y Francia. Entre los años 1428 y 1437 fue cantor en la capilla papal de Roma. En 1436 fue nombrado canónigo de la catedral de Cambrai, pero, durante dieciocho años, vivió en las cortes de Saboya y Borgoña antes de establecerse de modo definitivo en Cambrai y de hacer de esta localidad un reconocido centro musical, como advierte Felipe de Luxemburgo al decir que el canto de su catedral es el mejor del mundo. Entre sus composiciones se encuentran magnificantes, misas, motetes y canciones.

El motete *Nuper nosarum flores*, compuesto en honor a la catedral de Florencia, en 1436, tiene una estructura relacionada de forma directa con las proporciones de su cúpula, diseñada por Brunelleschi. Dufay fue el primer compositor que basó sus misas en melodías seculares (como *L'homme armé*), práctica que se llevó a cabo con regularidad durante el siglo siguiente. Gracias a su influencia ayudó a establecer la primacía de las cálidas triadas armónicas, que enfatizan los intervalos de tercera y de sexta (tendencia que tomó de los compositores británicos de la época), alejándose del lenguaje austero de cuartas y quintas que predominaba hasta entonces. Murió en Cambrai.

3. técnica de la variación:

consiste en repetir un tema variándolo. en esta técnica destacaron los compositores españoles. Normalmente se usa en la música instrumental

• ANTONIO DE CABEZON

(1510–1566), organista y compositor español considerado como el mejor instrumentista de su tiempo.

Nació en Castillo de Matajudíos, Castrojeriz (Burgos). Ciego de nacimiento, se trasladó a Palencia para continuar sus estudios con García de Baeza, organista de la catedral. Fue músico de cámara de Carlos V y, años más tarde, de su hijo Felipe II. Gracias a sus viajes por Europa acompañando al Rey, tuvo la oportunidad de conocer a los músicos más destacados de las escuelas europeas. De estos encuentros surgieron interesantes intercambios: tal la influencia que ejerció el compositor francés Josquin des Pres sobre el estilo polifónico de Cabezón y la de éste a su vez sobre las variaciones de aquél.

La mayor parte de su producción estuvo dedicada a la música de tecla, en la que logró desarrollar un estilo propio y una sobresaliente técnica instrumental. Prefirió trabajar sobre nuevas formas como los tientos, (especie de motetes instrumentales basados en la imitación), las glosas de romances y las diferencias o variaciones sobre canciones francesas.

Su obra fue publicada en Madrid por su hijo Hernando de Cabezón 12 años después de su muerte bajo el título *Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón* (1578). Higinio Anglés elaboró una nueva edición en tres volúmenes que no incluía las glosas, publicada en Barcelona en 1966.

• EL CANTO POLIFONICO RELIGIOSO

Las naciones que mas se distinguen en la creación del canto polifonico son la escuela Franco-flamenca y Italia y España que componene fundamentalmente en dos formas: MOTETE Y LA MISA.

• EL MOTETE:

Pasa a tener una importancia trascendental en el Renacimiento. se convierte en la forma musical mas importante del genero litúrgico desapareciendo la peculiaridad de tener varias letras.

2. LA MISA:

Se comienza a interpretar en la polifonia en el siglo XIV. en el XVI se convierte en una gran forma musical que se construye a partir de una de las dos técnicas (contrapuntística o cantus firmus).

- Caracteres de la música renacentista en España:
- la polifonia es austera y ascética, a diferencia de otras, como la francesa que es extrovertida y brillante.
- la música religiosa en latín es contrapuntista y la profana en castellano, vertical y llena de ritmo

y vitalidad.

- la música religiosa está dominada por el misticismo, conseguido a través de una expresividad profunda
- la música permanece siempre fiel al texto, expresándolo con vehemencia.

LOS AUTORES MAS CARACTERÍSTICOS SON:

♦ CRISTÓBAL DE MORALES:

(c. 1500–1553), compositor y maestro de capilla español. Está considerado como el mejor polifonista de la escuela andaluza de la primera mitad del siglo XVI.

Nació en Sevilla; se cree que se formó como niño cantor de la catedral de Sevilla con maestros como Fernández de Castilleja y Francisco de Peñalosa, buen conocedor de la escuela flamenca. La primera noticia que se tiene de él data de 1526, como maestro de capilla de la catedral de Ávila y de Plasencia. En 1535, siendo ya sacerdote, ingresó en la Capilla Papal (Roma). El renombre que adquirió en la ciudad santa fue tal, que se le encargó la composición de la cantata *Jubilate Deo omnis terra* con ocasión del tratado de paz entre Carlos V y Francisco I de Francia. En 1545 abandonó Roma y aceptó la plaza de maestro de capilla de la catedral de Toledo. Luego pasó a Marchena y, finalmente, a Málaga en 1551 donde permanecería hasta su muerte.

Su reputación como autor de música religiosa es universalmente reconocida. Su obra se difundió con rapidez editándose en Italia, Alemania, Países Bajos, Francia y España. La música de Morales sufre una transición desde un estilo puramente renacentista, hacia formas más contrapuntísticas de influencia europea. Es colorista y austero y su finalidad fue honrar a Dios. Además de algunas obras profanas, compuso gran número de misas, himnos y motetes, como *Tu es Petrus* y *Puer natus est*, con varias reediciones. Son también famosos sus *Magnificats*.

♦ FRANCISCO GUERRERO:

(1528–1599), compositor sevillano y maestro de capilla español. Es el máximo representante de la escuela andaluza de la segunda mitad del siglo XVI. Se inicia en la música como cantor en la catedral de Sevilla. Discípulo de su hermano Pedro, de Fernández Castilleja y de Cristóbal de Morales. Su vida profesional discurrió entre las catedrales de Jaén (1546), Sevilla (1548), Málaga (1554) y nuevamente Sevilla en 1555.

Guerrero alcanzó pronto gran celebridad dentro y fuera de España, y logró imprimir gran parte de su obra en Francia, Italia y Flandes. El teórico Cerone le comparó con el compositor flamenco Orlando di Lasso, lo que indica la estima en que se le tenía. Su polifonía se asemeja a la de Morales: colorista, diáfana y de un gran lirismo. Es espiritual y místico. Como él mismo dice, lo único que pretendió con su música fue incitar a las almas a la contemplación y no halagar a los oídos.

Entre sus obras destacan unas 20 misas, más de 100 motetes, un libro de magnificat y sus deliciosas canciones y villanescas espirituales. También encontramos obras profanas suyas en el cancionero de Medinaceli.

♦ TOMAS LUIS DE VICTORIA

(1548–1611), el más ilustre compositor español del renacimiento. Nació en Ávila, estudió en Roma, probablemente con el compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, al que sucedió en 1571 como director musical del Collegium Romanum. Entre 1578 y 1585 colaboró con el sacerdote italiano san Felipe Neri en la composición de música religiosa que al siglo siguiente culminó con el oratorio, aunque no se conserva ninguna obra suya de este tipo. A partir de 1586 fue nombrado capellán de la que fuera emperatriz española doña María (viuda

del emperador Maximiliano II) estableciéndose en Madrid, donde falleció en 1611. Desde el punto de vista musical sus 20 misas y 44 motetes son por un lado conservadores en el hábil empleo del contrapunto y en su textura polifónica coherente, y por otro resultan innovadores por la honda expresión emotiva del texto con una intensidad mística muy española. La música de Victoria alcanzó gran fama en su época, en especial sus misas y, cosa inusual, toda su obra fue publicada en vida del autor. Actualmente Victoria tal vez es más conocido por sus motetes como *Jesu, dulcis memoria* y *Vexilla regis*. Las dos obras más importantes son: *El officium hebdomae sanctae* y *El officium defunctorum*. Aunque resulta extraño para su época, Victoria no escribió música profana.