TEMA 5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL RENACIMIENTO

1. Introducción y características de la música instrumental del Renacimiento.
2. Organología
    - 2.1. Cordófonos
        - A)Pulsados
        - B)Frotados
    - 2.2. Aerófonos
        - A) viento madera
        - B) viento metal
    - 2.3. Instrumentos de teclado
        - <u>Tablatura</u>
    - 2.4 Instrumentos de percusión

3. Agrupaciones instrumentales

4. Formas musicales instrumentales

5. Música instrumental de los principales países europeos.
    - 5.1. España
    - 5.2. Francia
    - 5.3. Italia
    - 5.4. Inglaterra

6. La danza en el Renacimiento.

1. INTRODUCCIÓN

En los umbrales del siglo XV la música instrumental, no tiene todavía un repertorio escrito propio y específico, salvo muy raras excepciones (danzas nombradas por Johannes de Grocheo) pero en siglo XVI se lleva a cabo gradualmente la emancipación del arte instrumental del vocal.

El despegue de la música instrumental va a deberse a varios factores:

a) Enriquecimiento de la sociedad y una **afición a la música** por parte de la burguesía.
b) **Avances científicos** que favorecieron progresos en la fabricación de instrumentos.
c) Sistemas modernos de notación que no requerían grandes conocimientos de música **(tablaturas)**
d) La **imprenta**, que influyó en la difusión de los tratados teórico-prácticos. (Hasta ese momento esta labor se hacía a mano sobre prentagramas grabados).

En los inicios la música instrumental que se escribe no diferencia los tipos de instrumentos que interpretan la música, es muy común la expresión "para toda clase de instrumentos", de forma que la elección dependía de los ejecutantes.

Características de la música instrumental

A pesar de mantener puntos en común con la música vocal (ya que sigue siendo una música modal; polifónica a dos o cuatro voces; composición hortizontal), introduce nuevas características a tener en cuenta:

- **La melodía** tiene una amplitud mayor, pues el ámbito es mayor en los instrumentos que en las voces. Esto permite que la melodía tenga saltos de mayores dimensiones.
- **Permite añadir** pasajes improvisados y adornos.
- Los instrumentos se construían en **series o familias**, de modo que podía lograrse un mismo timbre uniforme a través del rango completo que va desde el bajo hasta el soprano.
- **Juega con la estratificación tímbrica**. En música para grupos se tiende a la agrupación de los instrumentos por familias llamadas *consorts* en Inglaterra (de 2 a 8 instrumentistas), buscando la homogeneidad en el registro de un instrumento.
- La clasificación de los instrumentos viene dada por el criterio de 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).

2. ORGANOLOGÍA

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

A) **Tratados** que nos permiten conocer los instrumentos del Renacimiento.
- Música Getutsch de Virdung en 1511.
- Músca instrumentalis de Martín Agrícola en 1528.
- Declaración de los instrumentos de Juan Bermudo en 1555
- Syntagma musicum de M. Praetorius.

B) **Iconografía**: la pintura y escultura de la epoca nos da pistas de que la música instrumental aparece en ceremonias públicas, cortejos, bailes, festejos….

C) **Instrumentos conservados**: Los primeros datan del siglo XVI (violines, laúdes, tiorbas….) son de gran valor porque nos permiten ver su construcción.

2.1 INSTRUMENTOS DE CUERDA

A) CUERDA PULSADA:

1. **Laúd.** Con forma de pera y fondo abombado, bello rosetón ornamentado con mástil con el clavijero curvado hacia atrás. De seis cuerdas y órdenes simples o dobles. (*Archilaud, tiorba* (laúd de doble clavijero), *chitarrone).* Es el instrumento de moda en toda Europa, sobre todo en Inglaterra (destacando a John Dowland) e Italia.
2. **Vihuela.** Ésta en España desarrolló el mismo papel que el laúd e Europa. Cuenta con seis cuerdas dobles, con caja de resonancia plana, y con cierta forma de ocho, lo que hace que se vea como antecesora de la guitarra, aunque su tamaño es menor. De mástil corto y con trastes móviles.
3. **Arpa.** Que adquirirá mayor tamaño que en la Edad Media y se extenderá su uso cromático.
4. **Mandolina.** En forma de pera con fondo redondeado y mástil corto con 4 ó 6 pares de cuerdas. Primero se tañía con los dedos, luego con plectro.

LAÚD

VIHUELA

ARPA

MANDOLINA

B) CUERDA FROTADA con un arco menos convexo y más evolucionado**.**

1. **Violas.** Su origen son las violas de arco medievales, de varios tamaños: soprano, tenor, contralto y bajo. Las más pequeñas se tañen con la caja apoyada sobre las rodillas, y las más grandes se sostienen entre las piernas (**viola da gamba,** antecedente del violonchelo con un mástil largo y dividido en 7 trastes). La **viola da braccio (**antecedente del violín) tiene 4 cuerdas, mástil sin trastes y el instrumento colocado para tocarse bajo el mentón.

VIOLA DA GAMBA

VIOLA DA BRACCIO

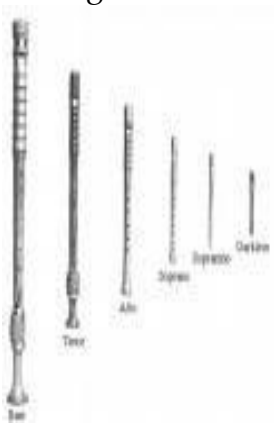
2.2 INSTRUMENTOS DE VIENTO

A) Instrumentos de viento madera

Son los de mayor desarrollo en especial los de la familia de la chirimía (antecedente del oboe) y de la flauta.

1. **Chirimía:** Se trata de un instrumento de viento madera, de doble lengüeta, cuerpo recto y acabado en un pabellón acampanado. Es el antecedente del actual oboe.
2. **Flautas:** Las más comunes son las flautas rectas, de pico (lo que hoy llamamos flauta dulce), había diferentes flautas de diferentes tamaños y afinaciones (6), que se agrupaban formando lo que se denomina **consort**. También existían flautas traveseras, pero estas tendrán su desarrollo a partir del Barroco.
3. **Cromorno**: Antecedente del fagot. Con forma de bastón.

CHIRIMIAS



FLAUTAS

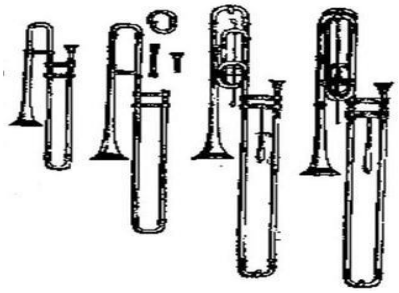
CROMORNOS

B) Instrumentos de viento metal.

Destacan las trompetas y los sacabuches.

- **Trompetas:** Se trata de un instrumento que consiste en un tubo de metal enrollado, con una embocadura en forma de copa, que NO TIENE PISTONES, de forma que el sonido se logra por medio de la presión del aire.
- **Cornetos.** De madera o marfil con boquilla en forma de copa.
- **Sacabuches:** Son el antecedente del trombón actual, con un mismo sistema de varas que acorta o alarga su dimensión para producir un sonido más grave o más agudo, aunque no es tan brillante como el trombón.
- **Serpentón:** Antecedente distante de la tuba. De gran longitud, tubo con forma angulosa a modo de una serpiente.

CORNETOS



SACABUCHES

SERPENTÓN

2.3 INSTRUMENTOS DE TECLADO.

Son instrumentos de cuerda, o de viento, en los que el sonido se produce manipulando un teclado.

1. **Órgano.** Instrumento de viento (con tubos de bisel y lengüeta) que experimentó un importante desarrollo durante los siglos XV y XVI, con varios ***teclados***, ***registros*** (para la obtención de diferentes timbres) y ***pedaleras***. Ya no se usaba sólo en la Iglesia sino que se extiende al ámbito profano, en la música de corte como el *órgano positivo* (fijo, sin pedalera y de pocos tubos). El *órgano portativo* o de mano era de timbre muy agudo debido a la corta longitud de sus tubos. El fuelle se acciona con una mano mientras con la otra se tale el teclado. Se utilizaba para acompañar procesiones religiosas y música en la calle.
2. **Clavicordio.** Instrumento de cuerdas percutidas (o golpeadas), el sonido se producía cuando al pulsar la tecla una especie de púa metálica (tangente) golpeaba la cuerda.
3. **Clavecín. Clavicémbalo.** Instrumento de cuerda pinzada. (medio cañón de pluma). *Espineta* en España y *Virginal en* Inglaterra. La diferencia se encuentra en el tamaño de los instrumentos y en la disposición de las cuerdas.

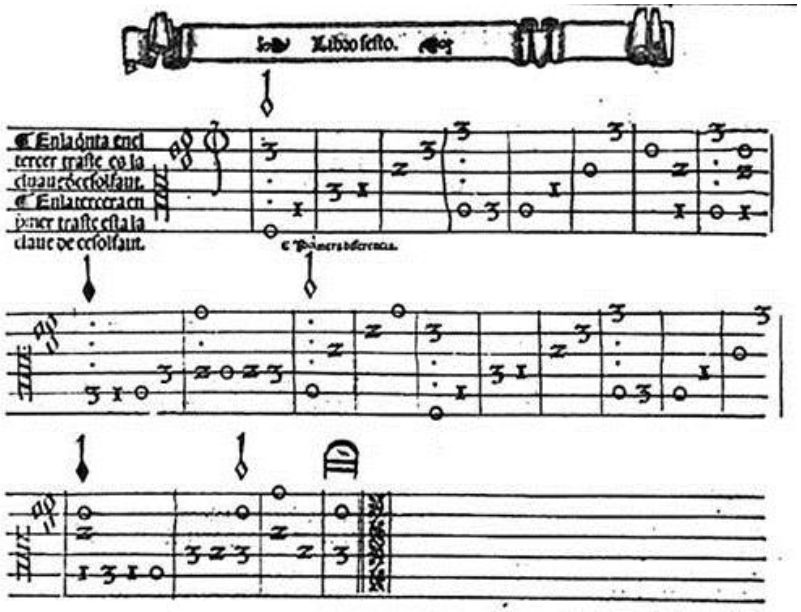
ÓRGANO

CLAVICORDIO

VIRGINAL

<u>TABLATURAS</u>

La mayor parte de la música instrumental para instrumentos de cuerda y para el órgano, se escribió siguiendo el sistema de tablaturas. Alcanzó una rápida difusión ya que simplificaba enormemente la lectura: no se representaban notas en el pentagrama sino que se indicaba gráficamente el dedo que pulsaba la tecla o la cuerda mediante letras o números. Existían por tanto dos tipos: *tablatura cifrada* utilizada fundamentalmente en España e Italia y *tablatura alfabética* preferida en Alemania, Francia o Inglaterra.



2.4 INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Son bastante frecuentes, utilizados normalmente para marcar el ritmo. Se utilizan distintos tipos de **panderos** y **tambores** de distinto tamaño; para dar color **Triángulos, sonajeros, crótalos, panderetas, campanas, timbales.**

3 AGRUPACIONES INSTRUMENTALES.

A la agrupación de instrumentos de la misma familia se le denominaba ***CONSORT***. No existía en esta época el concepto de orquesta como formación fija, ni siquiera reducida.

Si existía sin embargo la organización de dos grupos regulares de instrumentos que corresponden a dos géneros de ejecución:

- Instrumentos Bajos. Que convienen a las músicas interpretadas en interiores (laudes, arpas, flautas..)
- Instrumentos Altos. Para música interpretadas en exteriores, como fiestas la aire libre (chirimias, trompetas, trombones)

4. FORMAS INSTRUMENTALES

A. COMPOSICIONES DERIVADAS DE GÉNEROS VOCALES

Se trata de canciones, madrigales o motetes adaptados para instrumentos. Se trata de **Transcripciones**: consiste en la adaptación "literal" de una pieza vocal, adaptándolo a las características del instrumento. Como las "**Canzonas"** o el "**Ricercare".** De carácter imitativo y contrapuntístico.

B. MÚSICA DE DANZA

La danza en la sociedad renacentista estaba muy difundida y gozaba de gran estima, se esperaba que todos los hombres y mujeres educados fueran grandes bailarines. Por consiguiente una parte considerable de la música instrumental del Renacimiento está formada por ***piezas de danza para laúd, instrumentos de teclado o conjuntos instrumentales***. Las características generales de las danzas renacentistas:

a) **Esquemas rítmicos claros**. (ritmo claro y fácil de seguir con el cuerpo)
b) **Secciones regulares** diferenciadas. (partes que contrastan)
c) **Escaso contrapunto**, aunque la melodía superior es más ornamentada.

Se solían agrupar por pares del siguiente modo:

- La primera danza era lenta y de compás binario, por ejemplo la **pavana**.
- La segunda era rápida y de ritmo ternario, como por ejemplo una **gallarda**.

Otros tipos de danzas eran: **Branle, Courante, Allemande, Gavota, Chacona, Passamezzo, Saltarello...**

La unión de estas danzas interpretadas como una obra única darán lugar a la **SUITE.**

C. FORMAS IMPROVISADAS

La Improvisación era una práctica muy habitual por parte de los instrumentistas, en muchos casos, los músicos "jugaban" con las diferentes escalas en las que se componían las piezas vocales. Estos "juegos" servían como ejercicios de flexibilidad, técnica y afinación al músico,

como introducción para la pieza vocal y también para que el/los cantantes se familiarizaran con la escala de la pieza que iban a cantar. El resultado es que estas piezas comienzan a tener forma y estructura propias, convirtiéndose en formas instrumentales "per se".Se trata de piezas de gran virtuosismo técnico.
Se seguían dos técnicas:
- **Ornamentar** la propia melodía.
- Añadiendo **voces contrapuntísticamente** a una melodía dada.

Solían ser para instrumentos solistas, ya que la improvisación no era fácil de interpretar por varios instrumentos a la vez: **Fantasía (**Pieza improvisatoria para instrumento de cuerda); **Preludio** (Pieza improvisatoria, para instrumento solista que sirve como introducción a una pieza de mayores dimensiones); **Tocata (**Se trata de un preludio, con la particularidad que es interpretada por un instrumento de teclado: clave, órgano, espineta …)

D. VARIACIONES

Consistente en la presentación de un tema inicial, popular ("*Guárdame las vacas"*) o de autor, que va a sufrir una variación en alguno de sus elementos: armonía, melodía, ritmo.... en cada una de sus presentaciones posteriores. (Diferencia en España)

5. Música instrumental de los principales países europeos.

5.1. España: obras para vihuela y órgano:

Vihuela: La vihuela en España es como el laúd en Europa en cuanto a importancia. En 1536 aparece el primer libro impreso para vihuela.

Hay que destacar la cantidad de autores que escriben música para este instrumento, así como la cantidad de tratados editados. Los autores principales serán Luis de Milán, Luis de Narváez, y Alonso de Mudarra.

•**Luis de Milán**: la mayoría de su obra está escrita en tablatura "Libro de música de vihuela de mano" y "El maestro" y tiene finalidad didáctica: dificultad progresiva, textura sencilla y forma simple. **Fantasías, pavanas, villancicos, romances**,...

•**Luis de Narváez**: su obra principal es "Seis libros del Delfín de música de cifra para tañer vihuela" en donde se da muestra del dominio de la diferencia y la variación. En ellos observamos la existencia de **indicaciones agógicas**.

•**Alonso de Mudarra**: su obra principal es "Tres libros de música en cifras".

• **Diego Ortiz**: "Tratado de glosas" (variación de piezas como procedimiento compositivo)

Órgano: A finales del Siglo XV los óganos españoles tuvieron algunas modificaciones:

a) **Teclas** más largas y **sensitivas** al tacto.
b) Mejor sistema para el **cambio de registros**.
c) Aumentó la **capacidad de los fuelles**

Además de los grandes órganos de las catedrales también se utilizaron otros de menor tamaño: Los positivos o realejos y el regal.

Las formas o géneros cultivados: **Tientos** y **Diferencias**. Los autores principales son Antonio de Cabezón y Francisco de Salinas.

•**Antonio de Cabezón**(1510-1566): (Burgalés que quedó ciego durante su infancia). Su obra, 242 piezas, se publicará casi exclusivamente tras su muerte. Entre las más importantes nos encontramos "Obras de música para tecla, arpa y vihuela" que contienen versos, tientos, diferencias,... y transcripciones de obras vocales como el "Ave Maria, stella", "Pange lingua",...
•**Francisco de Salinas**: su principal obra es " De música libri septem". De carácter más teórico, su obra se centrará en temas como la afinación, el temperamento. Asimismo, entre sus obras abundan las transcripciones de obras populares al órgano.

5.2. Francia: gran actividad instrumental pero sin músicos de relieve. Podemos observar:
Primera época: (entre 1530 y 1550) **Attaignant**, impresor, publica siete colecciones antológicas para órgano, espineta, monocordio, dos para la laúd y dos para flauta. Sobre todo transcripciones.
Segunda época: profundización técnica interpretativa del laúd, con **Albert Rippe y Adrian Le Roy**.

5.3. Italia: **Francesco Da Milano**, uno de los principales compositores e intérpretes de laúd de su tiempo, cuyas obras servirán de modelo en toda Europa.

5.4. Inglaterra: Durante la Reforma, la música se extiende a todas las clases sociales y la actividad instrumental se desarrollará considerablemente con autores como **Jhon Dowland** con el laúd o **W. Byrd y T. Morley** con el virginal.

6. La danza en el Renacimiento.

A comienzos del siglo XV se publica el primer manual de danza europeo. Las bases para entender el proceso del nacimiento de la danza como arte de escenario son:
• Es en el Renacimiento donde alcanza gran importancia. Se esperaba que todos los hombres y mujeres instruidos fuesen buenos bailarines.
• Las **normas de las danzas** se hicieron de inmediato complejas y ricas en cuanto al movimiento del busto, la cabeza y los brazos.
• Se distinguen dos clases de danzas: las altas, que tenían levantamientos de piernas y saltos; y las bajas, que casi no separaban los pies del suelo.
• Se agrupan en pares o tríos. Una combinación favorita es una danza lenta en ritmo binario, seguida de una rápida en ternario. Muy pronto se hicieron famosas una serie de ellas, siempre cortesanas, como la **pavana**, la **gallarda**, la **allemanda**, la **corrente**, la **gavota** y el **saltarello**.
La eclosión del ballet como arte se produce durante la segunda mitad del siglo XVI, en las cortes italianas, y llega a ser un arte específico cuando se incorpora a la corte francesa. Así comienza la música de ballet más temprana, el ballet comique de la reine, que se representa en París en 1581 para celebrar los esponsales del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena. Con ello nace el ballet clásico, predecesor del ballet moderno.