

TEMA 5, LA POLIFONÍA MEDIEVAL Y RENACIMIENTO

Aunque históricamente estos son dos periodos distintos, en el campo de la música encontramos una serie de características comunes que permiten asimilarlos sino entramos en demasiadas profundidades, por tanto musicalmente podríamos decir que el Renacimiento es en realidad una prolongación de los caminos que se habían iniciado en la Edad Media.

Es este un periodo que hemos de calificarlo como REVOLUCIONARIO, pues tiene lugar en la música europea una cambio fundamental a la hora de hacer y pensar la música.

Tras siglos e incluso milenios en los que la música tan sólo se había pensado y realizado monofónicamente, pasamos a concebirla polifónicamente¹, nuestra música actual no sería tal y como la conocemos sino se hubiera dado este paso.

Quizás nos resulte curioso que este avance tenga lugar en la música religiosa, pero es normal si tenemos en cuenta que los músicos con mayor preparación eran los que trabajaban para la Iglesia.

La polifonía nació como un embellecimiento del canto llano² y fue un medio mediante el cual se aumentó el esplendor y la solemnidad de los cultos desde el S.IX hasta el día de hoy.

Con su invención, la música pasó de tener una dimensión horizontal (melodía) a una vertical (armonía). Sus comienzos pueden deberse a un acompañamiento no escrito del canto llano, y no tenemos noticias fieles de sus verdaderos orígenes.

Para iniciar el paso de la monodia³ a la polifonía, hemos de partir del concepto de consonancia armónica⁴ conocido ya en el S.IV. Sin embargo no es hasta finales del S.IX cuando nos encontramos con ejemplos y terminología que evidencien tal práctica. Posiblemente su práctica no fuera una innovación ni súbita ni reciente, los tratados teóricos generalmente describen prácticas que bien pudieran haber existido desde hacía mucho tiempo.

Otro elemento “revolucionario” que corre parejo con la “invención” de la Polifonía, es la aparición de la música *mensural*⁵. Hasta esta época habíamos conseguido determinar mediante las claves y las notas la altura de un sonido musical, pero sin embargo no disponíamos de un sistema para traducir la duración de los sonidos al lenguaje musical. Ello se debe entre otras causas, a que en la música *monofónica* al cantar todos lo mismo y a la vez no era algo imprescindible saber la duración de los sonidos, pero con la *polifonía*, es imprescindible saber cuánto duran lo sonidos y, sobre todo cuando deben entrar o callar las diferentes voces, sino nos perderíamos. Se hace

¹ Polifonía significa literalmente varios sonidos, pero ejecutados de forma simultánea.

² Canto llano o comúnmente llamado *Gregoriano*.

³ Monodia o canto monofónico, es decir, a una sola voz.

⁴ Se dice que dos notas son consonantes, cuando al tocarlas simultáneamente nos suenan bien, de forma contraria la disonancia se produce cuando la unión de los sonidos nos resulta desagradable.

⁵ Música medida, aparición de las figuras para indicar las duraciones de los sonidos.

necesario y va a desarrollarse un sistema que nos permita establecer las duraciones de los sonidos, dando origen a las figuras y los compases.

Primeras piezas polifónicas, el *Organum*⁶

Todos los tipos derivan de la aplicación de un principio básico, la duplicación de un *canto llano*⁷ preexistente a una distancia consonante (8ª, 5ª o 4ª). El canto llano es llamado *vox principalis*⁸ y la voz que lo dobla *vox organalis*⁹.

Cuando el movimiento es paralelo denominamos a esta pieza como *organum estricto o paralelo*. Cuando el movimiento paralelo se abandona temporalmente (al principio y al final de las frases) lo denominaremos *organum paralelo modificado*. Para este tipo de *organum*, tanto los que se producen a la 5ª o a la 8ª no presentan ningún problema, no ocurre lo mismo con los que están a distancia de 4ª, pues es frecuente la aparición de 4ª aumentadas (disonancia). A fin de evitarlas, el cantor debe modificar la voz organal, y ello es muy importante, pues favorecerá el movimiento independiente de las voces que permite una mayor libertad a la hora de construir las piezas.

Es significativo que todos estos problemas surgieran con el interés de los teóricos, pero sobre todo con la aparición de la escritura musical. No con la práctica, que solventaba estos problemas de forma más sencilla.

Durante la segunda mitad del S.XI, se aceleró la evolución del *organum*, la mayor libertad con respecto a la dirección del movimiento y a la alternancia de consonancias permite la construcción de melodías diferentes sobre la misma voz principal, la composición se ha convertido ya en un acto creativo.

En el S.XII en torno a la Abadía de San Marcial de Limoges (Francia) aparece el *organum florido o melismático*, en el que una voz se mueve en notas con valores muy largos a la que se llama *tenor* (del latín tenere=sostener) mientras que la otra se mueve en valores cortos.

Los movimientos de las voces:

Los elementos que favorecieron el triunfo de la polifonía fue la progresiva libertad que se adquirieron los movimientos de las voces, y gracias a estos movimientos comienzan a aparecer otros tipos de consonancias y disonancias.

Los movimientos básicos de las voces son los siguientes:

Movimiento *directo*: Cuando las voces se mueven en la misma dirección, es decir, si una sube o baja la otra también. En el caso de que se mantuvieran los intervalos entre las voces a este tipo de movimiento se le llama *paralelo*.

Movimiento *contrario*: Es cuando las voces se mueven en direcciones contrarias, si una sube la otra baja y viceversa.

⁶ Se llama de esta forma a una de las primeras piezas que se compusieron polifónicamente.

⁷ Se dice de aquellas músicas que están tomadas del repertorio del Gregoriano.

⁸ Se denomina de esta forma a una voz que tomamos prestada del canto gregoriano, sobre la que construiremos una obra polifónica.

⁹ Voz de nueva composición y que se sitúa a una distancia de consonancia con respecto a la tomada del canto gregoriano.

Movimiento *oblicuo*: Se produce cuando una voz se mueve en cualquier dirección mientras que la otra permanece quieta.

Movimiento *retrógrado*: Es cuando las melodías son iguales, las mismas notas, pero una se interpreta al revés que la otra, es decir, Una comienza normal, mientras que en la otra voz, su primera nota sería la del final, mientras que su última nota sería con la que comienza la otra melodía. A este tipo de movimiento le suelen llamar *cancrizante*.

Con la aparición de los distintos tipos de movimientos van a surgir una serie de reglas, prohibiciones, restricciones,... a lo largo de la historia los compositores se las van a ir ingeniando para saltárselas, favoreciendo que la música sea más libre e interesante, pero esto es otra “historia” que iremos poco a poco desgranando a lo largo de este curso.

Otras composiciones polifónicas:

Entre el 1170 y el 1220 surgirá la Escuela de Notre Dame (París), que seguirá con el *Organum melismático*.

A partir del 1220 se inicia un nuevo periodo, denominado *Ars Antiqua*¹⁰ marcado por la aparición de una nueva forma musical, el *motete*¹¹, originariamente fue una pieza de origen religioso aunque pronto será adoptado por la música profana, y que tiene como característica que es una pieza a varias voces en las que todas tienen melodías diferentes, textos diferentes y ritmos diferentes, un paso más hacia la libertad.

En 1320 aproximadamente se inicia un nuevo periodo el *Ars Nova*¹², que sigue los caminos abiertos durante el *A. Antiqua*, se profundiza en la teorización de los movimientos de las voces, comienza a aparecer la polifonía en el campo de la música profana y aparece una nueva forma musical, la *Misa*, que primero se constituirá con movimientos sueltos hasta que Guillaume de Machaut compone la *Missa de Notre Dame*, que es el primer ejemplo de una misa completa compuesta por un compositor.

En el campo de la música profana aparece la *chanson* (canción) que sigue los modelos de música religiosa (motete), aunque con la incorporación de los instrumentos.

¹⁰ Ars antigua o arte antiguo, es un periodo de la historia de la música que se desarrolló fundamentalmente entre el 1220 y el 1310 aproximadamente y en torno a la Universidad de la Sorbona y la Catedral de Notre Dame de París.

¹¹ Pieza polifónica, en su origen de carácter religioso, pero que no tardará en ser adoptado por la música profana (Edad Media) mientras que en periodos posteriores su carácter será exclusivamente religioso y en el que tan sólo utilizarán un texto.

¹² Ars Nova (arte nuevo) por oposición al arte anterior. Periodo musical que abarca aproximadamente desde el 1320 al 1420, y que si bien nace en la zona de París irá extendiéndose a otros territorios como Italia, y España.

Este periodo (*Ars Nova*) finalizará en el S. XV, dando paso a un nuevo periodo, el Renacimiento.

El Renacimiento (S. XV y XVI)

Mientras que en otras artes este periodo se diferencia claramente del periodo anterior, en el caso de la música esto no se produce de manera tan pronunciada, si es cierto que cambian los ideales y la visión del mundo. Así pasamos del *teocentrismo*¹³ medieval al *antropocentrismo* renacentista. El hombre va a ser la medida de todas las cosas y son los logros humanos los que son exaltados, por eso también a este periodo se le suele denominar como el *humanismo*.

Hay una clara diferencia es este periodo y es que mientras la primera época S. XV está dominada fundamentalmente por compositores de origen franco-flamenca, Josquin Des Prez, Gombert, Ockeghem,... etc) desde la 2ª década del S. XVI, la esfera de influencia se desplaza hacia Italia (Palestrina), adquiriendo importancia la Escuela Romana.

Esta división afecta también a la concepción de la música, la escuela flamenca seguía utilizando las técnicas contrapuntísticas (cada melodía es importante, no se destaca ninguna voz sobre las demás) medievales profundizando en el virtuosismo de la conducción de las voces, sacrificando la expresividad, en algunos momentos la música es tratada como una mera formula matemática. Siguen componiéndose *misas*, *motetes*, *chansons*,...etc. Siendo frecuentemente utilizada la técnica de la *parodia*¹⁴.

La escuela romana, compuesta no sólo por compositores italianos, de hecho unos cuantos son de origen español (Victoria, Morales, Guerrero,...) está más bien centrada en la música religiosa, de hecho muchos de ellos han servido en la Capilla Papal o son representantes del clero. En esta escuela se busca la sencillez, la armonía y proporción a la par que un arte más humano y vinculado con la expresividad, características estas propias del Renacimiento que en otras artes habían aparecido mucho antes que en la música.

Por lo que respecta a la música religiosa, en esta escuela romana se siguen utilizando el contrapunto, pero menos severo que el de la escuela flamenca, se suprime la técnica de la parodia, se busca la comprensividad del texto, pero en cuanto a formas musicales siguen utilizándose las *misas* y los *motetes*.

Dentro del campo de la música profana en este S. XVI, a parte de la *chanson francesa*¹⁵, surge un nuevo género: el *madrigal* italiano que es una composición polifónica para voces solistas, pero de carácter profano y que tiene como característica la utilización de poesías de gran calidad literaria y en las que la música se convertían en amplificadora de los sentimientos contenidos en el texto.

¹³ Dios es el centro del pensamiento y de los actos vitales.

¹⁴ Técnica de composición que consiste en la utilización como *cantus firmus* o base de la composición una melodía ya preexistente, tomada bien del canto gregoriano o de cualquier otra composición, y crear sobre ella una composición polifónica de nueva factura. Al utilizar canciones profanas como *cantus firmus* para piezas religiosas esta práctica fue condenada por la Iglesia Católica.

¹⁵ Forma musical profana que es muy similar a nuestras canciones, en las que la voz que lleva el texto es la melodía, mientras que los instrumentos suelen realizar un acompañamiento, son típicas por ejemplo las de Janequin en las que utiliza sonidos onomatopéyicos (imitación de sonidos).

Los intérpretes y consideración social del músico:

La polifonía surge como un embellecimiento de canto litúrgico, y es una técnica completamente nueva, por tanto al principio y durante toda la Edad Media, la polifonía va a ser una labor encomendada única y exclusivamente a solistas, es decir, a los músicos que estaban mejor preparados, fundamentalmente va a ser realizada por religiosos.

Poco a poco sin embargo esta especialización va perdiendo importancia y la mayoría de los músicos ya son capaces de poder afrontar el desafío de realizar una pieza polifónica, e incorporándose ésta a la música profana lo que permite la utilización de instrumentos, que en principio se dedican a doblar las voces sobre todo aquellas que estaban en valores muy largos.

Sin embargo, con el avance de la Edad Media, (Ars Nova) y ya durante el Renacimiento, la música polifónica religiosa va a pasar de ser realizada por solistas a estar interpretada por un coro. Es verdad que en esta época no son muy numerosos, 3 ó 4 personas por cuerda o voz, dando origen a las llamadas Capillas musicales¹⁶, que permiten a los músicos unos ingresos fijos, y que a su vez eran una especie de conservatorios en donde ingresaban como niños cantores y en la que se completaba su formación pudiendo alcanzar el grado de maestro de capilla, que era el responsable musical de esta, tanto como director, como compositor.

Por el contrario la música profana renacentista, casi en exclusiva va a ser realizada por solistas al servicio de las nacientes cortes, éstas se disputarán los servicios de los mejores músicos del momento. Pero este último fenómeno (el querer tener a su disposición a los mejores compositores) no es exclusivo de la música profana ocurre igual en la música religiosa, ello va a favorecer los intercambios de músicas y compositores entre los territorios europeos logrando con ello la creación de un estilo musical internacional.

Aparición de la música instrumental:

Poco a poco, sobre todo con la incorporación de los instrumentos en la música profana los compositores van tomando confianza en los instrumentos como medio para la creación musical y empieza a aparecer una música instrumental.

En un primer momento los instrumentos son tan solo utilizados para reforzar las voces, sobre todo aquellas que estaban en valores muy largos, pero pronto sirvieron para reforzar cualquier voz y en ocasiones eran interpretadas tan solo por instrumentos, pero en definitiva no deja de ser una pieza que en origen había sido vocal.

¿Dónde aparece la música instrumental?, pues fundamentalmente asociada al mundo de la danza, pero poco a poco con la experiencia ganada al doblar las voces de las composiciones vocales y sobre todo debido a la mejora de los instrumentos empiezan a aparecer piezas en un lenguaje exclusivamente instrumental que permitirán su triunfo en el periodo posterior, el Barroco.

¹⁶ Conjunto de músicos (voces e instrumentistas) que están al servicio bien de una iglesia o catedral o una corte y que reciben este nombre del lugar en el que se solían reunir para ensayar (la capilla de una iglesia o catedral)