

Sesión 6

La primera actividad de nuestro cerebro ante cualquier obra de música es el reconocimiento de su ritmo y su melodía. Pero podemos ir mucho más allá, porque a menudo una obra musical es mucho más compleja que la melodía que retenemos en la memoria. Esta melodía viene acompañada de otras melodías, o contracantos, o bien de acompañamientos que sirven de base, de "cuna" en la que se mece la melodía principal.

Imaginémonos la música como si fuese una tela. En esta tela musical, las melodías y armonías que la componen son la urdimbre y la trama del tejido. Esto es lo que se conoce como textura musical.

En la sesión anterior escuchamos composiciones de textura sencilla, como son las del canto llano y gran parte de la música medieval. En esta sesión descubriremos cómo unos siglos después, en el Renacimiento, la textura musical se resuelve en la polifonía.

Textura musical.

De la misma manera que en una obra musical observamos su tímbrica, su colorido, también podemos recurrir a una sensación táctil, la textura, para describir cómo es esta música.

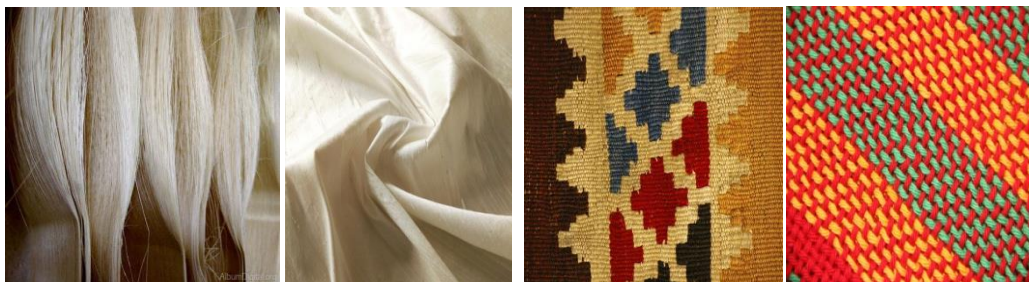
La textura es el modo en que se combinan la melodía, el ritmo y la armonía en una composición o fragmento musical determinando así la cualidad sonora global de una pieza. Existen 4 tipos principales de textura: monofonía o monodia, melodía acompañada (homofónica) y polifónica o contrapuntística.

La textura de la monodia la contemplamos en la sesión anterior dedicada al "canto llano"

En esta sesión vamos a centrarnos en la textura polifónica, para lo que escucharemos ejemplos del Renacimiento, dado que en este periodo artístico, que se desarrolla entre los siglos XV y XVI, la polifonía está muy presente. Dos texturas polifónicas podemos encontrar en este periodo: la homofónica y la contrapuntística.

En la textura homofónica las diversas voces se mueven simultáneamente con los mismos valores rítmicos pero con distintas notas, formando acordes sucesivos. Por lo general, las texturas homofónicas sólo contienen una melodía primaria o principal. En cambio, en la textura contrapuntística suenan simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos. Si seguimos el paralelismo de la música y la sensación táctil, podríamos decir que los ruidos desordenados son como las madejas de hilo sin ordenar. La monodia se equipararía a un tejido en el que la textura táctil es uniforme. La contrapuntística estaría representada con un tejido en el que los hilos son de distinto color y cada uno actúa independientemente, aunque formando un conjunto inteligible. Por último, en la textura homófona, hay un color y trama dominante que sirve de patrón para cada uno de los demás hilos.

La mayor o menor complejidad de una textura musical no es indicativa de la calidad de la obra, simplemente es una descripción de cómo están organizados los elementos musicales y qué "espesor" tiene el conjunto. Una melodía con una sola voz y un único ritmo tendrá un espesor ligero, y por el contrario una sinfonía tendrá mayor espesor según el número de timbres, ritmos y armonías que sean utilizados.

Los ejemplos que siguen a continuación ilustran estas texturas polifónicas:

<https://www.youtube.com/watch?v=ihavquAuS1Y> , canción renacentista compuesta por Ludwig Senfl, en el que se aprecia el uso de la instrumentación en estilo contrapuntístico. Sacabuches, cornetts y voces crean una textura contrapuntística recurriendo al estilo imitativo.

“Mille regretz” Josquin des Préz

*Mille regretz de vous abandonner
Et d'eslongier vostre fache amoureuse.
J'ay si grant doeuil et peine doloieuse
Qu'on me verra brief mes jours deffiner.*

Mil pesares por abandonaros
y por estar alejado de vuestro rostro amoroso.
Siento tanto duelo y pena dolorosa
que se me verá en breve acabar mis días.

Estos tristes versos escritos en francés antiguo inspiran la expresiva canción que el francoflamenco Josquin des Préz compuso y que es un referente de la música renacentista polifónica.

La estructura es de una aparente sencillez, pero revela una gran maestría en la búsqueda de relación entre el texto y la música.

Está escrita a cuatro voces y consta de una única estrofa que es musicalizada en forma continua a través de sucesiones de notas descendentes que son encadenadas mediante ascensiones que evocan exclamaciones y suspiros.

Al final de la composición, la figura descendente (“brief mes jour desfiner”) construye, mediante repeticiones cada vez más tenues, y con el tempo ralentizado toda una sfumatura musical que describe la misma muerte del amante.

La complejidad de la obra se comprueba con la alternancia entre textura contrapuntística y homofónica en función del contenido del texto. Es contrapuntística en su conjunto excepto cuando las cuatro voces se unen para expresar la intensidad del texto al decir : J'ay si grant doeuil... (siento tanto duelo...)

Esta canción también es conocida por el nombre de la "Canción del emperador" pues era la pieza favorita de Carlos V, Rey de España y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien era admirador de la obra del gran polifonista franco-flamenco. En España fue conocida una transcripción que hizo el músico Luis de Narváez, y precisamente en esta transcripción, Narváez atribuye la composición a Josquin des Préz como autor.

<https://www.youtube.com/watch?v=GnEgoNEHs68>

JOSQUIN DES
PRÉZ
(C. 1440-1521)

Nació en la región de Picardía (franco-flamenco) y pasó su juventud como cantor de capilla en Italia. Consiguió el mecenazgo de la familia Sforza en Milán y de posteriormente de varios Papas en Roma. Ya como clérigo estuvo bajo la protección del monarca francés Luis XII.

En un primer periodo compone siguiendo el estilo contrapuntístico, pero a partir de 1485 sus composiciones prestan más atención a la relación de la música con el texto, y en el uso de la repetición como recurso compositivo. La invención del sistema de impresión de música con tipos móviles en 1501 favoreció la difusión de su obra por toda Europa. Su calidad como compositor fue reconocida en su época e influyó estilísticamente en muchos músicos contemporáneos. Además de numerosas misas y motetes, compuso canciones profanas.

“La Batalla” Clément Janequin

Esta composición se enmarca en las chansons programáticas por las cuales es conocido Janequin.

La bataille, probablemente la más famosa y probablemente compuesta para celebrar la victoria francesa sobre los Habsburgo en la batalla de Marignano en 1515, imita los sonidos de una batalla, incluyendo el sonar de las trompetas, los cañones y los gritos de los heridos. Efectos onomatopéyicos como estos tuvieron un uso muy común en la música de finales de siglo XVI, hasta entrar a la era barroca. De hecho, la "música de batalla" se volvió un estilo, pero se le atribuirá su prominencia siempre a Janequin. Inicialmente compuesta para cuatro voces, posteriormente se le hacen arreglos para 5 o seis voces. La versión que escuchamos está grabada por el sexteto vocal **The King's Singers**, grabado en el Royal Albert Hall, de Londres, y del que hay una grabación disponible en Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=WsNQ0d26ipw>

Comienza la canción con unos compases de llamada, con estilo imitativo al modo de canon, que nos anticipan la textura contrapuntística de esta obra.

Cantus
Es - cou-tez, es - cou-tez, es - cou-tez, tous

Altus
Es - cou-tez, es - cou-tez,

Tenor
Es - cou-tez, es - cou-

Bassus
Es - cou-tez, es - cou-tez

Al tener estructura de madrigal no apreciaremos ni estrofas ni estribillos. Está compuesta la obra con diferentes segmentos en los que las frases se suceden y cambian respondiendo a la descripción sonora de una batalla en sus diferentes momentos. En este sentido es característico el uso de las onomatopeyas para reforzar las descripciones.

(126)
pa ti pa toc von von Ta ri ra ri ra ri ra rey-
von von von von Ta ri ra ri ra ri ra rey - ne
von pa ti pa toc von von Ta ri ra ri ra ri ra rey - ne ta
ti pa toc von von von Pon pon pon pon pon pon pon pon

CLÉMENT JANEQUIN (C. 1485 – 1558)

Compositor francés. Fue uno de los grandes maestros de la canción polifónica descriptiva francesa de la primera mitad del siglo XVI. De su infancia y su juventud se desconoce prácticamente todo; es posible que fuera discípulo de Josquin Desprez, el compositor más destacado de la época. En su época fue un popular compositor del que se publicaron sus libros de "chansons", canciones que en estilo contrapuntístico representan la esencia de la música renacentista.

Además de madrigales y otras composiciones características del renacimiento Janequin es famoso por sus canciones descriptivas como son La Batalla, Le chant des oiseaux (Canto de los pájaros), imita el canto de las aves, o La chasse (La caza), en el que se imita el sonido de una cacería.

Scat y Beatbox

Hay otros estilos musicales en los que se recurre a la onomatopeya como recurso sonoro.

Del jazz clásico procede el "scat", improvisación vocal en el que se utiliza la voz como instrumento musical. Ella Fitzgerald, llamada la reina del jazz por ser considerada la cantante más importante e influyente de la historia del jazz, destacó por su capacidad de improvisación, sobre todo incorporando el scat. En clase escuchamos un sketch cómico de Key & Peele en el que se produce un duelo musical entre los dos actores de la serie americana. En esta parodia ambos utilizan la onomatopeya como elemento de interpretación sobre una base rítmica de jazz

al más puro estilo del scatting.

<https://www.youtube.com/watch?v=nx0-B-Ly4oQ>

En otro estilo diferente y más reciente, también se utiliza la voz para imitar sonidos de instrumentos electrónicos, como es el caso del "beatboxing", técnica vocal que se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, unida al Hip Hop y el Rap.

<https://www.youtube.com/watch?v=qcblzukoJaA>

El madrigal

El madrigal en su origen era un canto poético utilizado en Italia en el S.XIV. Era una composición polifónica vocal sobre textos poéticos refinados, sin estribillo, y con música para toda la letra. Se trata de una música profana, para ser cantada por entre tres y siete voces, en principio sin acompañamiento instrumental, cuyos ritmos y cadencias pretenden expresar las emociones que emanan de los textos. En ocasiones las voces que faltaban se sustituían con instrumentos, generalmente con el laúd. En el madrigal se desarrolla el estilo imitativo o la posibilidad de partir un texto largo en distintas piezas musicales. Una forma musical contemporánea del madrigal es el motete. En el caso del motete se expresan sentimientos religiosos y en el del madrigal en cambio poéticos y amorosos.

En clave de humor escuchamos al grupo **Les Luthiers** en su interpretación "muy suigéneris" de un madrigal

<https://www.youtube.com/watch?v=x-EXyyr5Gg>

La instrumentación renacentista incorpora timbres que hoy en día no estamos acostumbrados a escuchar por ser instrumentos no habituales o en franco desuso:

“Danzas de Terpsichore”,

Michael Praetorius compuesta en 1612.

<https://www.youtube.com/watch?v=Vtk9c85uHU8>

De esta suite de danzas, la primera está interpretada con sacabuches (antecesor del trombón de varas), cornet (que no son cornetas, sino instrumentos de madera o hueso) y tambor,

PRAETORIUS
Dances from Terpsichore
New London Consort
PHILIP PICKETT

y la tercera danza, “La Bourrée”, interpretada con cuatro registros de rackett, un instrumento con doble lengüeta como el oboe.

Michael Schultze (1571 - 1621), conocido como Michael Praetorius, fue un compositor y organista alemán del Renacimiento tardío, uno de los más versátiles compositores de su época e influyó en el desarrollo de formas basadas en himnos protestantes. Terpsichore es un compendio de más de 300 bailes instrumentales publicados en 1612. La colección toma su nombre de la musa de la danza.

En su introducción, Praetorius se atribuye el mérito de organizar la música en lugar de componer las canciones. La colección se basa en el repertorio de danza francesa de la época, aunque se ha identificado que algunas de las canciones provienen de otras partes de Europa, por ejemplo, Inglaterra y España. Terpsichore contiene algunas anotaciones que se relacionan con la instrumentación, pero no especifica qué instrumentos deben tocar partes particulares. Se han usado una variedad de instrumentos para tocar Terpsichore, al gusto del grupo de intérpretes.