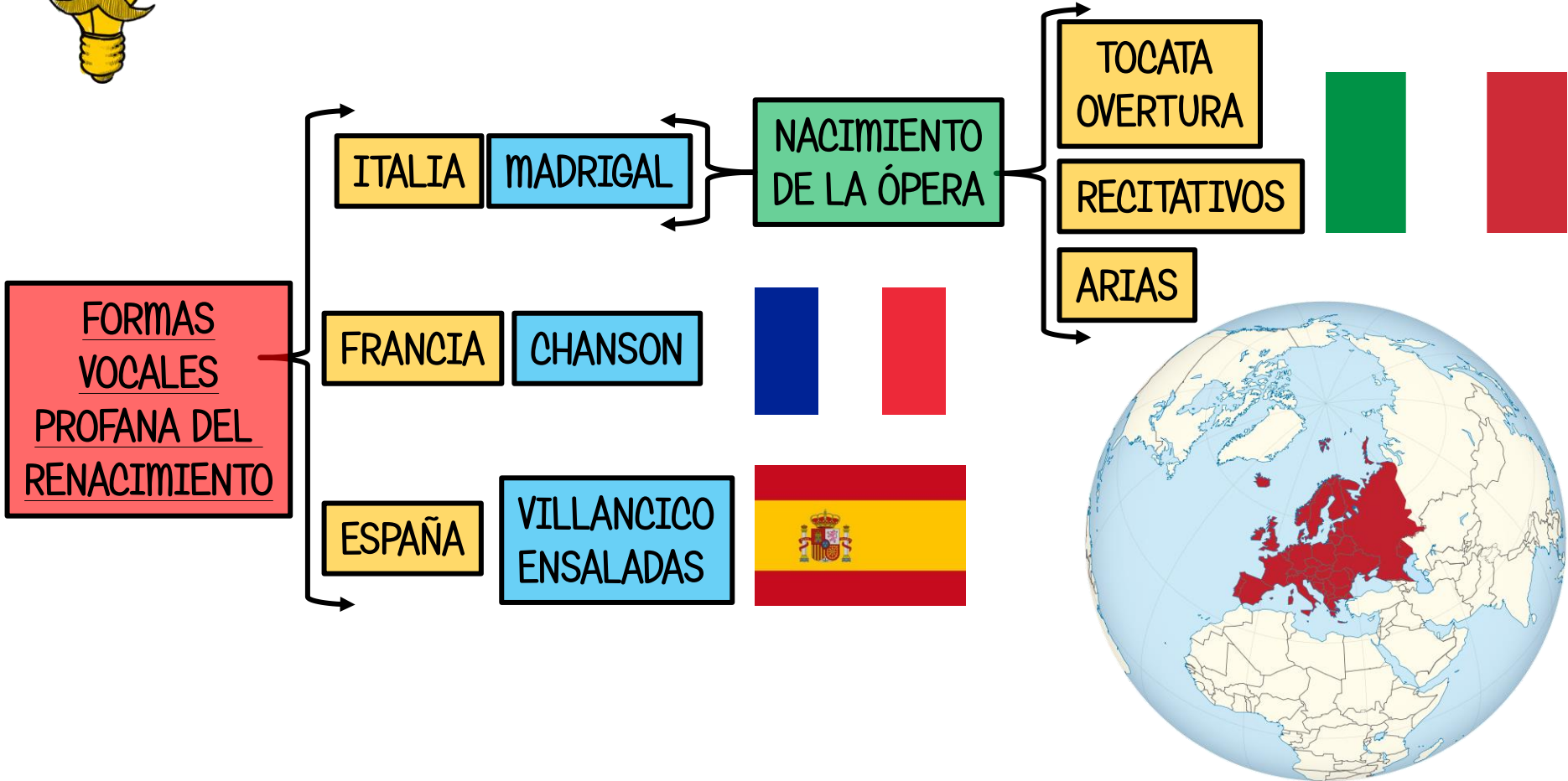

TEMA 2: LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE III

MUSICA VOCAL PROFANA

INTRO

Estilos nacionales: madrigales, villancicos, chanson y ópera.

Dejando de mirar al cielo y comenzando a mirar al suelo, y por ende mundo, aparecen los géneros musicales vocales profanos.

Al igual que en la subdivisión de la música de la iglesia, aquí nos encontramos con estilos muy diferenciados en todos los aspectos: estilo, nación, idioma, lenguaje, temática, elaboración y ejecución. Podríamos decir que hay estamentos sociales: uno cortesano (más lírico y refinado) con el madrigal y uno campesino (más humano y explícito) con el villancico, la música de Italia, España y Francia serán las que estudiaremos.

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE III

MUSICA VOCAL PROFANA

ITALIA: EL MADRIGAL DOMINIO MONTEVERDIANO

- Composición de **tres a seis voces**.
 - **A capella o con instrumentos**.
 - Generalmente en italiano.
 - Basado en un **texto profano de carácter poético**. (amor o desamor)
 - Pieza utilizada en **ambientes cultos y cortesanos**, de **lenguaje cuidado** al contrario que el villancico.
 - **La música pretende imitar musicalmente el sentido del texto con los elementos de la música** (ritmo, melodía, armonía, textura y forma).
 - **Claudio Monteverdi (1567-1643)** es el compositor más importante de este género.
- El Lamento de la ninfa (1638)** es uno de los más célebres madrigales [Enlace con la traducción](#). Su tema es el lamento de la Ninfa por el engaño de su amado que la juró amarla siempre.

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE III

MUSICA VOCAL PROFANA

VILLANCICO ESPAÑOL EL VILLANCICO DE JUAN DEL ENZINA

- El villancico es una **forma autóctona de España**.
- Letra en **castellano**.
- **Cuando nace no tiene carácter navideño**, son canciones de la gente que vive en las villas (villanos)
- Pieza utilizada en **ambientes campesinos**, por eso posee **lenguaje coloquial**.
- Textura **polifónica homofónica** (más sencilla que el madrigal o la misa)
- Tiene una **forma: estribillo, copla y vuelta**.
- Juan del Enzina (1468-1529) es el **compositor español más conocido respecto a estas piezas**. Ejemplo de Villancico renacentista "Cucú" de Juan del Enzina

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE III

MUSICA VOCAL PROFANA

ESPAÑA La Ensalada de Mateo Flecha

- La ensalada al igual que el villancico es un género autóctono español
- Mezcla en una misma composición diferentes ingredientes como: estilos musicales, idiomas, texturas y otros elementos.
- Aparecen estilos como el madrigal, la canción popular, el villancico, el romance, la danza, los géneros litúrgicos y otros.
- Los idiomas más frecuentes son el castellano, el portugués, el italiano y el latín.
- La textura utilizada suele ser la homofonía, el contrapunto, el número de voces, temas religiosos o profanos, elementos cómicos, épicos, serios o irónicos.
- También suelen incluir generalmente onomatopeyas.
- La ensalada fue concebida para diversión de los cortesanos y alcanzó gran fama en las fiestas palaciegas.
- El autor más importante es Mateo Flecha el Viejo (1481–1553)

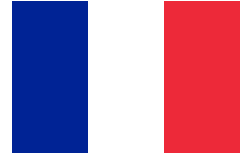

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE III

MUSICA VOCAL PROFANA

FRANCIA CHANSON

Francia: la Chanson

- Forma **vocal francesa a varias voces**
- Con **estribillo**
- **Textura homofónica**
- Normalmente **con acompañamiento instrumental**
- Carácter descriptivo, **empleo frecuente de onomatopeyas musicales (cantos pájaros....)**
- Los compositores más representativos son: Clement Janequin y **Josquin des Prez**

Como ejemplo de **CHANSON** escucharemos Il est bel et bon de Pierre Passereau

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE IV

MUSICA VOCAL PROFANA

NACIMIENTO DE LA ÓPERA

Los **orígenes de la ópera se sitúan en la ciudad italiana de Florencia a finales del siglo XVI** y se relacionan directamente con un **círculo elitista de humanistas florentinos conocidos como la Camerata de los Bardi** (ya que se reunían en casa del conde del mismo nombre Bardi) o **camerata florentina**.

La **CAMERATA DE LOS BARDI** eran **intelectuales y científicos de clase alta** entre los cuales se encontraba el **padre de Galileo Galilei, Vincezo Galilei**, que era músico, compositor y teórico musical del renacimiento. Estos **intelectuales renacentistas querían resucitar la tragedia griega** (música monódica frente a la polifonía de otros estilos) De ahí que la **temática de las primeras épocas sean mitológicas** ya que vuelven la vista a la antigua Grecia. **Dafne** 1597 y **Euridice** 1600 de **Jacobo Peri** y Orfeo 1607 de **CLAUDIO MONTEVERDI**.

Alrededor de **1597 durante los carnavales de Florencia**, en el Palacio Corsi, tuvo lugar el nacimiento de la ópera, la cual lleva por **título Dafne**. Con libreto en italiano de **Ottavio Rinuccini** y **música de Jacobo Peri**.

Ya en **1600** en el **Palacio Pitti** para festejar la **boda de Enrique IV de Francia y Maria de Medici** se estrena la **tragedia lirica en tres actos Euridice**.

El libreto de **Euridice** es una adaptación del libro de poemas **Las Metamorfosis** del poeta romano **Ovidio** por **Ottavio Rinuccini**. **A esta boda fue invitado Vincenzo I Gonzaga duque de Mantua y Monferrato y pariente de la novia, llevando a Claudio Monteverdi que estaba a su servicio, quien presenció la ópera de Peri y compuso siete años después su Orfeo**.

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE IV

MUSICA VOCAL PROFANA

LA ÓPERA

DEFINICIÓN DE OPERA

El término ópera proviene del latín opus que significa obra. La ópera es una forma musical vocal, profana, de carácter narrativo con representación escénica (se cuenta una historia y se representa con decorado y caracterización de los cantantes que actúan como actores)

Fusiona **literatura** tanto en **prosa** (libro adaptado en un libreto por el libretista «guion») como en **lírica** (poesía) y drama (teatro o actuación) con **escenografía** (escenógrafo) **música** (vocal e instrumental, solistas y orquesta) y **danza** (cuadros de baile coreógrafo) **caracterización** (peluquería y vestuario)

La **primera ópera es la de Jacobo Peri (1597) "Dafne" pero la partitura no ha llegado a nuestros días**. En 1607 "Orfeo" de Claudio Monteverdi estrenada en Mantua es la primera ópera que se conserva entera.

Monteverdi no lo llamó ópera en un principio sino fábula (la fábula de Órfeo) Es una ópera en cinco actos con **texto en italiano** de Alessandro Striggio el joven. Se **estrenó para los carnavales de Mantua** y tiene una **duración aproximada de una hora y tres cuartos**. La **temática** como su nombre indica es **mitológica**.

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE IV

MUSICA VOCAL PROFANA

LA ÓPERA

REPRESENTACIÓN DE UNA ÓPERA

La ópera es una **obra de arte o espectáculo que requiere de una costosa infraestructura de recursos tanto materiales como humanos** y que tiene un **aforo de público reducido**. en Madrid por ejemplo el aforo es de 1750 personas y en el espectáculo participan 770 personas.

En **cuanto a recursos materiales** necesita de un **lugar con una acústica adecuada** para una buena audición, más aún ya que cuando la ópera nace que no existían los micrófonos. Además debe de contar con **un foso para los músicos** que no obstaculicen la visión de selecto público. También necesita **decorado**, profesionalmente llamado **atrezzo**, **vestuario**, **peluqueria** y **maquillaje** para la **caracterización e iluminación**.

En cuanto a **los recursos humanos o personal** necesita **profesionales** de caracterización como **peluqueros**, **costureros** y **modistas**, **maquilladores**. El decorado requiere de gente de mantenimiento (**pintores**, **electricistas**, **informáticos**, **realizadores hoy en día**) y **operarios** que coloquen lo necesario (staff)

La parte teatral o de la representación corre a cargo del **escenógrafo o director artístico**, los **bailarines** y el **coreógrafo**, **músicos** y **director de orquesta**, **coro mixto** (**sopranos**, **contraltos**, **tenores** y **bajos**) y **director de coro** para los ensayos, **solistas vocales**, **tenor**, **soprano**, **bajo** y **contralto etc....**la parte creativa del **libretista**, que adapta la novela a modo de libreto y el compositor también.

Demasiada gente para un lugar con poco aforo (**Teatro Real de Madrid 1750 personas**) comparado con un estadio de fútbol

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

PARTE IV

MUSICA VOCAL PROFANA

LA ÓPERA

MUSICALMENTE LA ÓPERA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTES

Las óperas se articulan como el teatro, es decir, sus **partes se dividen en actos**, generalmente de dos a cuatro, que **a su vez estos se pueden dividir en escenas (cambios de personajes) o cuadros (cambio de decorado)**. La **duración media de las óperas de tres horas**, pudiendo durar de hora y media a cinco horas.

- **Toccata**: Parte **instrumental que precede al drama vocal**. Posteriormente se llamó Obertura.
- **Arias**: Sistema de canto en el que la melodía se decora enormemente, normalmente de tempo lento y carácter lírico. Se utiliza para expresar los sentimientos del personaje. Las arias son las partes más llamativas de la ópera EJEMPLO.
- **Recitativo**: Sistema vocal mezcla de canto y habla, una especie de **parlato**. Como declamar una poesía. Se utiliza en los pasajes rápidos en los que transcurre la acción. Tiene poco acompañamiento instrumental.

