

Música y pintura en el tránsito al Renacimiento

Materia: Pintura, música, alemán.

Nivel educativo: EOI nivel avanzado (actividad cultural).

Introducción: El objetivo de esta clase es dotar a los alumnos de los recursos lingüísticos básicos para describir, analizar y reflexionar sobre obras de arte. Al tratarse de una clase de idiomas es importante realizar las explicaciones en alemán, aunque sea de manera sencilla, e invitar a los alumnos, en su mayoría adultos, a participar también usando la lengua alemana. Muchos de ellos tienen conocimientos de arte y música y sus aportaciones pueden enriquecer las explicaciones. Se trata de una clase para el nivel avanzado y se llevaría a cabo como actividad cultural. Los medios que se utilizan son dos pictóricos relacionados por un tema conocido por los alumnos, pero con dos concepciones de estilo distintos y dos obras musicales de compositores de la misma época y también distintos estilos.

En concreto en pintura se ha elegido la tabla izquierda del tríptico “El carro de heno” del Bosco, que trata el tema de “Adán y Eva” y las dos tablas de Durero “Adán” y “Eva”. En paralelo se verán dos obras de dos músicos franco-flamencos, Ockeghem y Heinrich Isaac. Se trata de dos obras musicales muy características que pueden llamar la atención de los alumnos, la primera, porque se trata de una composición a 36 voces y la segunda, porque es una composición en lengua alemana. Como complemento se se puede escuchar también la obra musical de Guillaume Dufay.

Pintura flamenca El Bosco (1450-1516): Tabla izquierda de “El carro de heno” (1516)	Música franco-flamenca Johannes Ockeghem (1410-1497): Canon a 36 voces Guillaume Dufay (1397 – 1474): Motete Nuper rosarum flores (1436))
Pintura renacentista Alberto Durero (1471-1528): Adán y Eva (1507)	Heinrich Isaac (1440-1517): Innsbruck, ich muss dich lassen (1495)

La clase se divide en dos partes. En la primera parte se darán unas breves explicaciones sobre las características de la pintura flamenca y la música franco-flamenca y se verán la tabla del Bosco y la música de Ockeghem y en la segunda parte se tratará brevemente el Renacimiento y se describirán las tablas de Durero y la canción de H. Isaac.

CONTENIDO

I. Pintura flamenca:

No tiene como modelo la Antigüedad clásica, pero su interés por una representación de la realidad a partir de la experiencia sensible del hombre, es decir, en sus dimensiones espacio-temporal, es comparable al de los países meridionales.

Representan todos los objetos y plantas con una precisión y detallismo mayor que en la pintura italiana.

Pintan paisajes donde se puede ver con nitidez hasta los últimos planos. Privilegian el detalle en detrimento de la visión de conjunto dando como resultado composiciones abigarradas.

Tampoco tienen una concepción unitaria y armónica para la representación del cuerpo humano.

Transición hacia el Renacimiento en la música: a partir de 1400.

El nuevo estilo franco-flamenco es el estilo internacional de la música culta polifónica a partir de 1400 que se desarrolla en los Países Bajos. Se caracteriza por una mayor sencillez respecto a la polifonía del siglo anterior. Deja atrás la extrema complejidad rítmica, las disonancias sin preparación y la falta de centro tonal. Muchos músicos emigraron a Italia y trabajaron ahí.

Formas más importantes: canción profana francesa, el motete, la misa.

Algunas características que se van desarrollando a lo largo del siglo, son: Es una música que produce una experiencia de belleza y tiene una expresividad humana. La melodía tiene una estructura más clara, un fraseo más natural y acorde con la respiración y se encuentran frecuentemente terceras mayores y acordes, el ritmo es frecuentemente ternario, se trata muchas veces de ritmos sencillos de danza. Las composiciones suelen tener tres voces, a partir de 1450 4 voces, en algunos casos 5 voces. En las composiciones hay frecuentemente variaciones e imitaciones y se consiguen contrastes sonoros cambiando el número de voces (partes con 2, 3 o 4 voces).

Las generaciones de músicos en los siglos XV y XVI:

- (1420-1460): Dunstable, Dufay, Binchois
- (1460-1490): Dufay, Ockeghem, Busnois
- (1490-1520): Josquin, Obrecht, Isaac
- (1520-1560): Willaert, Gombert, Clemens non Papa, Jannequin
- (1560-1600): A. Gabrielli, de Monte, Lasso, Palestrina)

“El carro de heno” del Bosco. (hacia 1516)

1) Descripción del cuadro: “El mundo es un montón de heno. Cada uno coge lo que puede”(refrán). El tema del cuadro es la avaricia. Se ve a la gente cogiendo el heno del carro y a muchos personajes que siguen al carro en procesión. Arriba está la pareja de enamorados, que está ajena a lo que pasa alrededor, se bastan a sí mismos, pero están acompañados por un ángel y un demonio. La tabla de la derecha muestra el destino final de este camino.

Tabla de la izquierda: Adán y Eva en el Paraíso (los alumnos describen el cuadro).

Se ven cuatro planos ordenados en el tiempo comenzando desde arriba.

- La rebelión de los ángeles, ya demonios, que caen como monstruos (especie de insectos)
- Dios crea a Eva de la costilla de Adán.
- Eva y Adán con la serpiente tentándoles bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal.
- Adán y Eva son expulsados del paraíso.

2) Descripción del estilo: Hay muchos detalles y se ven con igual nitidez las cuatro escenas.

Interesa contar una historia, la anécdota, los detalles del relato.

Los cuerpos humanos son cuerpos estilizados, estereotipados (piernas muy delgadas y largas, vientres abultados), no hay proporción ni se presta una especial atención a la anatomía. Hay mayor naturalidad que en la pintura de la alta Edad Media , ya que no son cuerpos planos y hay expresividad (Eva se lleva la mano a la cara: conciencia del mal y pena, Adán hace otro gesto como de protesta o despedida, Adán y Eva conversan bajo el árbol).

Ockeghem: Canon a 36 voces.

Ockeghem (Flandes, c. 1410 - 1497) es uno de los más influyentes y respetados músicos de su época (sirvió a tres reyes de Francia).

(Explicación de la forma del canon: en la imagen se ve la voz soprano, hay otras 3 voces)

The image shows a musical score for Soprano parts of Ockeghem's Canon a 36 voces. It features three staves of music, each with lyrics underneath. The first staff is labeled 'Sopranos 1-9' and includes markings for 'Soprano 1 starts', 'Soprano 2 starts', 'Soprano 3 starts' (with a '3' indicating a triplet), and 'Soprano 4 starts'. The lyrics for this staff are 'De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o'. The second staff is labeled 'Soprano 5' through 'Soprano 8' and has lyrics 'gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o'. The third staff is labeled 'Soprano 9' and has lyrics 'gra - ti - a'. A large number '22' is written above the staff, and a note below it says 'hold the note very long; but do breathe occasionally!'. The score is in G major and 3/4 time.

Deo gratias: Representa el canto perpetuo de los cuatro coros de ángeles que alaban a Dios. Se oye, si uno escucha atentamente, el aleteo de los ángeles.

Estilo arcaizante (mucho artificio, complejo, 36 voces). Aunque pertenece a la 2ª generación de la polifonía franco-flamenca, tiene un elemento gótico y místico a la vez que racional y matemático, las líneas de las voces se superponen unas a otras sin cadenciar, convive lo estático con lo dinámico. Es un río sonoro.

Características de Ockeghem: Sonido más grave y oscuro, denso tejido contrapuntístico.

En la siguiente imagen se ve una transcripción completa en la que se observan las continuas entradas y salidas de las voces, en un movimiento descendente.

The image shows a complete musical score for 'Deo gratia (Canon XXXVI vocum)' by Johannes Ockeghem. The score is arranged in two columns of staves. The left column contains the vocal parts for Sopranos 1-9, and the right column contains the vocal parts for Tenors 1-9. The score is in G major and 3/4 time. The title 'Deo gratia' and '(Canon XXXVI vocum)' are at the top left. The composer's name 'attrib. Johannes Ockeghem (c.1425-97)' and the editor's name 'revisions by Philip Lane 2003' are at the top right. The score is a complex polyphonic setting of the 'Deo gratias' text, featuring continuous entries and exits of voices in a descending motion.

Comparación de la música y la pintura (Se presentan algunas ideas para comentar con los alumnos):

Hay planos superpuestos en la música y la pintura. En la pintura hay 4 escenas y el canon tiene cuatro temas distintos, uno para cada voz (sopranos, altos, tenores y bajos).

Aunque en la pintura la composición tiene un orden, hay tanto detalle, que uno se pierde, casi es abrumador el conjunto. En la música uno se pierde entre tantas voces, no se distinguen y es difícil escuchar cuando entran y salen.

Hay elementos un poco esquemáticos en la pintura y la música, en la pintura la representación del cuerpo es el convencional y en la música la misma forma de canon es muy rígida, las voces siguen un esquema fijo y no hay flexibilidad entre las voces.

El canon es una forma no cerrada, que se podría continuar cantando indefinidamente igual que se podrían añadir escenas al relato del cuadro.

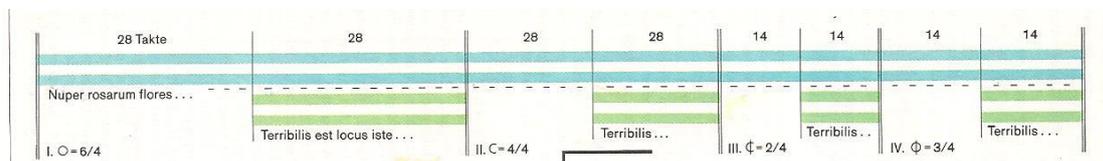
Muchos consideran que Ockeghem y El Bosco tienen un estilo arcaizante para la época. Dios está en el centro y ordena el mundo. Visión medieval teocéntrica del mundo en ambas obras (los ángeles que cantan "Deo gratias" se pueden situar alrededor de la figura de Cristo arriba en el cuadro del Bosco).

Audición opcional (un ejemplo a cuatro voces):

Nuper rosarum flores: Motete isorrítmico compuesto hacia 1436 para una gran ceremonia (consagración de la iglesia Santa Maria del Fiore en Florencia).

Dufay (1397 – 1474): músico franco-flamenco. Estuvo durante largos periodos de tiempo en Italia.

(Explicación): Motete a cuatro voces: triplum, motetus y 2 tenores. Es polifonía con algunos elementos arcaizantes, como la divergencia tan grande entre voces superiores e inferiores (los dos tenores). Las dos voces superiores tienen un texto distinto que los dos tenores. Los tenores tienen valores muy largos, las dos voces superiores se mueven con valores más rápidos. Moderno es, que las voces sobre los tenores utilizan material melódico de estos.

Cantus firmus: Canto gregoriano Terribilis est locus iste .

II. Renacimiento en Italia:

Cambio de estilo en el Renacimiento = renacer de la Antigüedad. El hombre es la medida de todas las cosas (antropocentrismo). Hay una orientación hacia el hombre. En consecuencia comienza la era de los descubrimientos, en la naturaleza y la geografía del mundo (en esta época se descubre América, se desarrollan las ciencias naturales y se inventa la imprenta). Con la nueva imagen del hombre surge también un nuevo tipo de artista, el genio que se entiende como una fuerza creadora bajo un orden divino. En la pintura se busca una mayor naturalidad, se desarrolla la perspectiva lineal.

"Adán y Eva" de Durero. (1507)

Alberto Durero (Nürnberg 1471 – 1528): Hizo dos viajes a Venecia. Adopta características del Renacimiento Italiano, tiene influencia flamenca en el detalle y en el uso del óleo, y se nota su formación de dibujante para grabado de la tradición alemana.

1) Descripción de los cuadros (con alumnos): Se representa a Adán y Eva justo antes o en el momento del pecado. Aparecen los elementos más importantes de la historia de Adán y Eva: la manzana, la serpiente, el árbol. En el cartelito está la firma de Durero, su anagrama y el año en el que pintó los cuadros: "Post virginis partum 1507".

Hay simetría entre los dos cuadros y proporción entre las partes. El tamaño de los cuerpos es natural., Adán y Eva tienen un poco girada la cabeza uno hacia el otro. Tienen expresión un poco inocente, él algo afectado. El cuerpo de Eva es más claro que el de Adán. Los contornos son fluidos y suaves, la anatomía no está muy marcada. La postura de Eva es un poco más artificial. Parece que caminan.

Postura en contraposto: Cadera de la pierna que pisa está más elevada. En cambio el hombro de ese lado está más inclinado. La postura en contraposto trata de crear movimiento en el cuerpo. Durero la estudia en las esculturas clásicas y la aplica en el Adán y Eva. Aplica un cánon de belleza clásico largo (1:9).

(Escultura del Diadumeno de Policleto con la postura en contraposto)

En las medidas del cuerpo humano Durero busca las cualidades del orden divino y la armonía. Además de estudiar la escultura clásica midió cuerpos humanos y los analizó científicamente con figuras geométricas, todo con el objetivo de crear un cánon y encontrar el ideal de belleza. El modelo de Adán es el Apolo de Belvedere.

Durero busca la belleza en la totalidad y no se queda sólo en el detalle, que está subeditado a la composición. Hay mayor claridad en la composición. El hombre es el centro del Universo: aplica unos conceptos y medidas que surgen de su razón a partir del estudio de la naturaleza, aunque todavía esa razón y universo son una creación divina.

Durero es más consciente de su condición de artista, incluso de su genialidad.

Audición:

Heinrich Isaak (Brabante, 1450 – Florencia 1517, flamenco, pero activo en Austria y Alemania): Innsbruck, ich muss dich lassen

H Isaac estuvo en Florencia en la corte de los Medici. En 1484 fué a Innsbruck donde trabajó como compositor de la corte. Ahí compuso esta canción que le hizo famoso en Alemania. Se trata de una de las primeras composiciones a cuatro voces en lengua alemana. En 1497 fue nombrado compositor de la corte de Maximiliano I en Augsburgo. (También Durero fue a Innsbruck y fue pintor de Maximiliano I). Entre sus composiciones vocales tienen un papel destacado las canciones alemanas, siendo la mayor parte piezas de tenor (melodía en el tenor en vez de en el soprano).

Letra (alemán antiguo):

Innsbruck, ich muss dich lassen,
ich fahr dahin mein strassen,
in frembde landt dahin.

Traducción

Innsbruck, tengo que dejarte
voy camino de tierras
extrañas.

Mein freud ist mir genommen,
die ich nit weiß bekommen,
wo ich im elendt bin.

Me ha abandonado la alegría,
que no sé como recuperar,
ahora estoy en la miseria.

Innsbruck ich muß dich lassen
Heinrich Isaac
1493-1495

Cantor
1. In Innsbruck ich muß dich lassen
2. Cantor Innsbruck ich muß dich lassen
3. Meys Innsbruck ich muß dich lassen

Alto
1. In Innsbruck ich muß dich lassen
2. Cantor Innsbruck ich muß dich lassen
3. Meys Innsbruck ich muß dich lassen

Tenor
1. In Innsbruck ich muß dich lassen
2. Cantor Innsbruck ich muß dich lassen
3. Meys Innsbruck ich muß dich lassen

Bass
1. In Innsbruck ich muß dich lassen
2. Cantor Innsbruck ich muß dich lassen
3. Meys Innsbruck ich muß dich lassen

Copyright © 2010 by the Choral Public Domain Library (www.cpdl.org).
Edition may be freely distributed, modified, performed, or recorded.
Revision 1.1, 2012-10-03 by Carol Kitcher

Innsbruck ich muß dich lassen
Heinrich Isaac
1493-1495

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Descripción de la canción "Innsbruck, ich muss dich lassen": Es una canción muy sencilla, homófona, las voces se mueven de una manera vertical, excepto al final de la canción, donde hay dos momentos de un movimiento más horizontal. La melodía se adapta al texto y hay un fraseo muy claro con cadencias claras. Todas las voces tienen texto. La armonía es muy sencilla. La melodía puede ser de origen popular. H. Isaac hizo en 1493 una versión en tenor de esta canción (Tenorlied) y después en 1495 esta versión con la melodía en el soprano. Más tarde se utilizó esta música como coral luterano cambiándole el texto (Oh Welt, ich muss dich lassen = Oh mundo, te tengo que dejar), por lo que todavía hoy se conserva como canción popular. En esta época ya se ha consolidado el bajo y las composiciones son a cuatro voces. Hay un equilibrio en toda la composición. El texto describe el dolor por dejar la ciudad de Innsbruck.

Comparación de la música y la pintura: El cuadro y la pintura tienen en común la claridad en la composición y la unidad entre las partes, la sencillez y la naturalidad (no hay elementos chirriantes), hay un equilibrio y una expresividad contenida. Se transmite una experiencia de belleza a través de las proporciones en las pinturas de Adán y Eva. También la música es proporcionada, hay un equilibrio e igualdad entre las voces (todas cantan el mismo texto) y equilibrada por el fraseo claro y sencillo. Lo importante es la unidad entre las partes y el conjunto, no tanto los detalles. La música acompaña al texto y expresa sentimientos. Igual que en la pintura se produce una humanización de la música.

BIBLIOGRAFÍA:

- Atlas, Allan W. La música del Renacimiento. Madrid: Ed. Akal, 2002.
- Michels, Ulrich. Dtv-Atlas zur Musik, Band 1 (von den Anfängen bis zur Renaissance). München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1977.
- Dieterich, Anton. Museumsführer Der Prado in Madrid. Köln: DuMont Verlag, 1992.
- Catálogo de la exposición „Durerer, obras maestras de la Albertina“, marzo-abril de 2005. Museo Nacional del Prado.
- Pintura flamenca siglos XV-XVI, guía didáctica. Fundación Amigos del Museo del Prado, ed. Santillana, 1995.
- Cuaderno del alumno, gabinete didáctico, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, Madrid, 2003.
- Informaciones sobre las obras en la página web del museo del Prado.