

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 four staves for Soprano 1-9, Soprano 5, Soprano 6, Soprano 7, and Soprano 8, and Soprano 9. The lyrics are: "De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a, De - o gra - ti - a." The score includes a 3-measure rest for Soprano 1, a 2-measure rest for Soprano 2, and a 3-measure rest for Soprano 3. A large 22-measure rest is shown for Soprano 9, with the instruction "hold the note very long; but do breathe occasionally!".

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, with 18 staves in each column. The title "Deo gratia (Canon XXXVI vocum)" and the composer's name "Johannes Ockeghem (c.1425-97) edition by Philip Lane 2003" are visible at the top. The score is a complex polyphonic setting of the text "Deo gratias" for 36 voices, showing the characteristic overlapping and descending lines of the canon.

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.

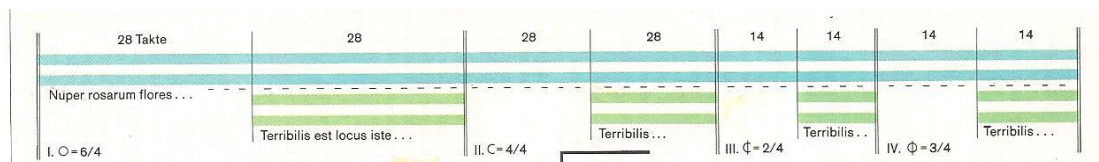
Muchos consideran que Ockeghem y El Bosco tienen un estilo arcaizante para la época. Dios está en el centro y ordena el mundo. Visión medieval teocéntrica del mundo en ambas obras (los ángeles que cantan "Deo gratias" se pueden situar alrededor de la figura de Cristo arriba en el cuadro del Bosco).

Audición opcional (un ejemplo a cuatro voces):

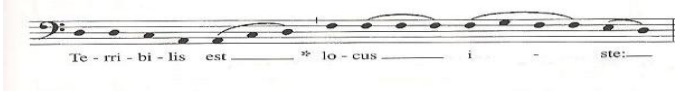
Nuper rosarum flores: Motete isorrítmico compuesto hacia 1436 para una gran ceremonia (consagración de la iglesia Santa Maria del Fiore en Florencia).

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.

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.