FESS
FESTIVAL ENCUENTRO SILVA DE SIRENAS

Un espacio para el arte

«PUNCTUS CONTRA PUNCTUM»

Obras vocales e instrumentales del Renacimiento

Coro de Arquitectos de Madrid
Orquesta Renacentista Silva de Sirenas ORSS

Jakob Jordaens s. XVII

PROFESORES:

- **Beatriz Amezúa**, violín
- **Diego Fernández**, instrumentos de tecla
- **Juan Portilla**, flautas de pico y director de la ORSS
- **Rodrigo Guerrero,** director del Coro de Arquitectos de Madrid

INTRODUCCIÓN

La música del Renacimiento o música renacentista es la música escrita durante el Renacimiento, entre los años 1400 y 1600. Las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del canto grecolatino.

La música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante (uniéndose en esta categoría a quintas y octavas, ya admitidas en la Edad Media) y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto: independencia de las voces, preparación y

resolución de las disonancias, uso de terceras y sextas paralelas, exclusión de las quintas y octavas paralelas, etc.

El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, escrita para entre tres y seis voces de carácter 'cantabile'; cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos. Si bien el rango de cada línea supera apenas la octava, la extensión general del conjunto rebasa ampliamente las dos octavas, evitándose el cruce entre las voces (que forzaba a que estas fueran heterogéneas y contrastantes en la polifonía medieval).

El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los ocho modos gregorianos; las características modales (opuestas a las tonales) de la música del Renacimiento comenzaron a diluirse hacia el final del período con el uso creciente de intervalos de quinta como movimiento entre fundamentales y característica definitoria de la tonalidad.

El ascenso de la burguesía como clase social, las ideas del humanismo (incluyendo la revalorización de las artes como puro disfrute personal) y el invento de la imprenta produjeron una extraordinaria y nueva difusión de la música culta. Esta pasó de ser un privilegio solo al alcance de la nobleza y el alto clero, y ejecutada exclusivamente por profesionales, a ocupar también un lugar en el ocio de las clases medias, que consumían la amplia literatura musical profana publicada en toda Europa para uso casero de aficionados: canciones polifónicas en Francia, libros de vihuela y villancicos en España, madrigales en Italia e Inglaterra... Tocar un instrumento musical pasó de ser tarea propia de menesterosos a refinado pasatiempo de las clases altas, recomendado incluso por Maquiavelo en El Príncipe.

La polifonía (del griego πολύς [polis] = "muchas" y φονος [phonos] = "sonidos, melodías") en música es un tipo de textura musical en la que suenan simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos. Por lo tanto, se diferencia de la música a una sola voz (monofonía) así como de la música con una voz dominante melódica acompañada por acordes (homofonía, melodía acompañada).

La polifonía es una textura característica de la música de finales de la Edad Media y del Renacimiento. Las innovaciones musicales que trajo la polifonía aparecieron en un contexto más amplio de cambio social. Tras el primer milenio, los monjes europeos decidieron comenzar a traducir las obras de los filósofos griegos a la lengua vernácula. Los europeos occidentales durante la Edad Media conocían a Platón, Sócrates e Hipócrates. No obstante, durante mucho tiempo se había perdido el contacto con el contenido de las obras conservadas de estos pensadores debido a que el uso del griego como lengua viva se limitaba a las tierras del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Las obras antiguas comenzaron a traducirse entonces. Una vez que estuvieron disponibles, la filosofía tuvo un gran impacto en la mente europea occidental. Esta circunstancia provocó una serie de innovaciones en diversos campos como la medicina, la ciencia, el arte y la música.

En los siglos XV y especialmente en el XVI la polifonía alcanzó su apogeo gracias al trabajo de varias generaciones de compositores de la escuela francoflamenca que dominó el arte musical del Renacimiento. Los principales representantes de esta escuela son Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Orlando di Lasso y Johannes Ockeghem. Con el tiempo extendieron su arte por los principales centros europeos, especialmente en Italia. Otra escuela remarcable es la española,

cuyos representantes más destacados son Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria y Francisco Guerrero. Esta práctica musical fue criticada por la iglesia alegando la falta de

comprensión del texto. Según la leyenda fue Palestrina quien salvó a la polifonía de la prohibición papal aportando un método de composición más sencillo. Durante la Reforma protestante en Alemania surge el coral luterano. Mientras que, en Inglaterra, Thomas Tallis desarrolla el estilo del anthem, un canto religioso en inglés para la liturgia anglicana."

El contrapunto (del latín punctus contra punctum, «nota contra nota») es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes (polifonía) con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Casi la totalidad de la música compuesta en Occidente es resultado de algún proceso contrapuntístico. Esta práctica, que surgió en el siglo XIV, alcanzó un alto grado de desarrollo en el Renacimiento y el periodo de la práctica común, especialmente en la música del Barroco, y se ha mantenido hasta nuestros días.

Desde el Renacimiento en la música europea, gran cantidad de música considerada contrapuntística se ha escrito en contrapunto imitativo. En el contrapunto imitativo, dos o más voces entran en diferentes momentos y (sobre todo al entrar) cada voz repite alguna versión del mismo elemento melódico. La fantasía, el ricercare y más tarde el canon y la fuga —la forma contrapuntística por excelencia— todos muestran contrapunto imitativo, que también aparece con frecuencia en piezas corales como motetes y madrigales. El contrapunto imitativo ha dado lugar a una serie de recursos a los que los compositores han recurrido para dar a sus obras tanto un rigor matemático como un rango expresivo.

PROGRAMA

I. *Pavane "Le bon vouloir".* Quart libre de Danceries (1547 - Claude Gervaise)

II. *Gaillarde.* Sixieme libre de Danceries (1555 - Claude Gervaise)

III. *Toutes les nuictz*. Thomas Créquillon (c. 1505 - 1557)

IV. *Vexilla regis prodeunt*. Pierre de La Rue (c. 1452 - 1518)

V. *Prado verde y florido*. Francisco Guerrero (1528-1599)

VI. *Sonata à 2*. Concerti Ecclesiastici (1610) Giovanni Paolo Cima (c. 1570 – 1630)

VII. *¿Con qué la lavaré?* Juan Vásquez (c.1510 - desp.1560)

VIII. *Come Again, sweet love doth now invite*. John Dowland (c. 1563 – 1626)

IX. *Sonata à 3.* Concerti Ecclesiastici (1610) Giovanni Paolo Cima

X. April is in my mistress face. Thomas Morley (1557-1602)

XI. *Vigilate et orate*. Cristóbal de Morales (1500-1553)

XII. *Mille regretz. «Los seys libros del Delphin de musica de cifras para tañer vihuela»* Valladolid 1538. Josquin des Prez (c.1450-1521). Arr. y glosas: Luis de Narváez (um 1500 – circa 1550) / bajo, Fernando Paz.

XIII. *Mille regretz*. Josquin des Prez (c.1450-1521) "L'unziesme livre contenant 29 chansons (Susato press, Antwerp, 1549)"

XIV. *Il bianco e dolce cigno*. Jacob Arcadelt (c.1507–1568)

BIOGRAFÍAS

Beatriz Amezúa — violín

Beatriz Amezúa Foucart se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas con Yuzuko Horigome. Especializada en violín barroco con Hiro Kurosaki, ha sido miembro de la European Union Baroque Orchestra (EUBO) y de la Orquesta Montis Regalis bajo la dirección de Alessandro de Marchi. Ha colaborado con agrupaciones como Dresdner Barockorchester, La Tempestad, La Ritirata, Nereydas, La Madrileña o La Spagna, y ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta de RTVE en giras internacionales. Ha grabado para RTVE y sellos como Warner Music, Verso y Glossa. En 2007 fundó junto a Juan Portilla el ensemble Delirivm Musica, con el que ha obtenido varios Premios GEMA y desarrollado proyectos destacados en festivales nacionales e internacionales. En 2020 funda el Festival Encuentro Silva de Sirenas (FESS), con sede en el Ateneo de Madrid.

Diego Fernández — instrumentos de tecla

Formado como pianista en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y en Santiago de Compostela, Diego Fernández Rodríguez se adentró en el clave con Pilar Cancio. En 2002 ingresó por unanimidad en la clase de Bajo Continuo de Yves Rechsteiner en el Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, donde obtuvo en 2005 el Primer Premio con felicitaciones del jurado. Ha actuado en la Ópera de Lyon, el Auditorio Nacional, el Teatro Real, el Centro Cultural de Belém o la Salle Bourgie de Montreal, y ha participado en festivales como Oude Muziek Utrecht, Händel Festspiele Halle, Dias da Música (Lisboa), Château de Versailles Spectacles o el Festival Bach de Lausanne. Es fundador y director musical del ensemble The New Baroque Times (Bruselas) y colabora con formaciones como Concerto 1700, Delirivm Música, La Madrileña, la Real Filharmonía de Galicia, la ORCAM o la Orquesta de RTVE. Ha grabado para France 3, Canal Mezzo, Radio France, Radio Clásica y sellos como Verso, Brilliant Classics, Passacaille o Château de Versailles Spectacles.

Juan Portilla — flautas de pico y director de la ORSS

Realiza sus estudios de flauta de pico en el C.P.M. Padre Antonio Soler de S. L. de El Escorial y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Amplia su formación en músicas históricas con maestros de la talla de Paul Leenhouts, Pierre Hamon, Eduard Wesley y Luis Beduschi. Es fundador y director del grupo Delirivm Musica, con el que obtiene varios premios GEMA en 2015, 2018 y 2020.

En 2016 crea el sello DM & DM Records, impulsando grabaciones del patrimonio musical europeo como *Delirios*, *Tesoros musicales de la Biblioteca Nacional de España*, *Sacri Profanis o King of Silence*. Ha colaborado con el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Ballet Nacional de España o la Dresdner Barockorchester. En 2023 es nombrado presidente de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA), integrada en el

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Actualmente compagina su actividad como intérprete y director en Delirivm Musica, con el desarrollo del proyecto “Silva de Sirenas. Un espacio para el arte” y la dirección artística del Festival Encuentro Silva de Sirenas (FESS Madrid), con sede en el Ateneo de Madrid.

Rodrigo Guerrero — director del Coro de Arquitectos de Madrid

Completa sus estudios de dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Atocha de Madrid, y el Máster de dirección orquestal, instrumental y vocal en la Escuela Superior Katarina Gurska. Al frente de diversas agrupaciones vocales e instrumentales ha abordado géneros y estilos diversos, desde la música renacentista hasta la ópera, el ballet o el oratorio. Además de tener una larga y variada experiencia como cantante y compositor, compagina su labor musical con la enseñanza, impartiendo clases para diversas instituciones públicas y privadas.