

Música no Renascimento

Profª. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento da música no *renascimento* e dos vários estilos da polifonia, colocando-os em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
 - 1. A Cultura do Renascimento;
 - 2. Etapas do Renascimento;
 - 3. A Música no Renascimento;
 - 4. Características da Música Renascentista;
 - 5. Madrigal;
 - 6. Referências.

Cultura do Renascimento

- **Renascimento, Renascença** ou **Renascentismo** são os termos usados para identificar o período da História da Europa aproximadamente entre fins do século XIV e início do século XVII.
- Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo variações consideráveis nas datas.
- O período foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana.

Cultura do Renascimento

- Apesar destas transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma ruptura com as estruturas medievais.
- O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências.

Cultura do Renascimento

- Chamou-se **Renascimento** em virtude da redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, que nortearam as mudanças deste período em direção a um ideal humanista e naturalista.
- O termo foi registrado pela primeira vez por **Giorgio Vasari** já no século XVI, mas a noção de Renascimento como hoje o entendemos surgiu a partir da publicação do livro de **Jacob Burckhardt** - “*A cultura do Renascimento na Itália*” em 1867, onde ele definia o período como uma época de “**Descoberta do Mundo e do Homem**”.

Cultura do Renascimento

- O Renascimento cultural manifestou-se primeiro na região italiana da Toscana, tendo como principais centros as cidades de Florença e Siena, de onde se difundiu para o resto da península Itálica e depois para praticamente todos os países da Europa Ocidental, impulsionado pelo desenvolvimento da **Imprensa** por Johannes Gutenberg.
- A Itália permaneceu sempre como o local onde o movimento apresentou maior expressão, porém manifestações renascentistas de grande importância também ocorreram na Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, Portugal e Espanha.

Cultura do Renascimento

- O humanismo pode ser apontado como o principal valor cultivado no **Renascimento**.
- O Humanismo afirma a ***dignidade do homem*** e o torna o investigador por excelência da natureza.
- Na perspectiva do **Renascimento**, isso envolveu a revalorização da cultura clássica antiga e sua filosofia, com uma compreensão fortemente antropocêntrica e racionalista do mundo, tendo o homem e seu raciocínio lógico e sua ciência como árbitros da vida manifesta.

Cultura do Renascimento

- O brilhante florescimento cultural e científico renascentista deu origem a sentimentos de otimismo, abrindo positivamente o homem para o novo e incentivando seu espírito de pesquisa.
- O desenvolvimento de uma nova atitude perante a vida deixava para trás a espiritualidade excessiva do gótico e via o mundo material com suas belezas naturais e culturais como um local a ser desfrutado, com ênfase na experiência individual e nas possibilidades latentes do homem.

Cultura do Renascimento

- Os experimentos democráticos italianos, o crescente prestígio do artista como um erudito e não como um simples artesão, e um novo conceito de educação que valorizava os talentos individuais de cada um e buscava desenvolver o homem num ser completo e integrado, com a plena expressão de suas faculdades espirituais, morais e físicas, nutriam sentimentos novos de liberdade social e individual.
- O **Renascimento** tanto foi uma forma de cultura, definidora de sua época, como também uma forma de pensar e de viver.

Cultura do Renascimento

- Características do **Renascimento**:
- Reencontro deliberado do homem com a Antiguidade Clássica;
- Desprezo pelas formas medievais (Gótica, Godos ou Bárbaros);
- Colocação do homem como centro da reflexão e das preocupações (humanismo o teocentrismo);
- Visão otimista do homem e da natureza (filosofia platônica, “*busca da harmonia e da proporção, preocupação com o homem tendo como efeito uma arte humanizada*”).

Etapas do Renascimento

- São etapas do *Renascimento*:
- Pré-Renascimento;
- Renascimento Pleno;
- Maneirismo.

Pré-Ranascimento

- ***Pré-Reascimento*** data do século XV, onde o ponto de partida foi ***Florença dos Médicis*** (nobre dos séculos XIII e XVII).
- A cidade de Florença foi o ponto de partida do período pré-ranascientista, tanto literário como artístico.
- Na **música**, seu equivalente foi ***Josquin de Prez***.

Pré-Renascimento

Josquin Des Prez - *Miserere mei Deus*

<https://www.youtube.com/watch?v=p6pBEHBXmKk>

Josquin Des Prez - *De Beata Virgine*

<https://www.youtube.com/watch?v=5K6ZRlyBjNA>

Pré-Renascimento

- Na Arquitetura, destaca-se ***Brunelleschi*** e ***Alberti***.
- Rompe-se com o gótico, volta-se aos elementos construtivos e decorativos da arte clássica.
- Na Escultura, destaca-se ***Ghiberti*** e ***Donatello***.
- Proporcionalidade e vigor clássico.

Pré-Renascimento

- Na Pintura, destaca-se:
- Escola Florentina: ***Fra Angelico, Masaccio e Botticelli.***
- Escola Umbria: ***Perugino e Signorelli.***
- Escola de Pádua: ***Mantegna.***
- Escola Veneziana: ***Bellini e Carpaccio.***

Renascimento Pleno

- **Renascimento Pleno** ocorreu na primeira metade do século XVI.
- Foi o centro Artístico de Roma.
- Destaca-se: ***Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo.***
- Momento de máxima expressão e apogeu do renascimento italiano, em que triunfaram a clareza, a simplicidade e a grandiosidade.
- Se equivalente **musical** foi a escola polifônica romana que floresceu na segunda metade do século em torno de ***Palestrina.***

Pré-Renascimento

Giovanni Pierluigi da Palestrina - *Missa Papae Marcelli*

<https://www.youtube.com/watch?v=llcrgNtyX0U>

Giovanni Pierluigi da Palestrina - *Super flumina Babylonis*

<https://www.youtube.com/watch?v=98t8dCW7Slw>

Maneirismo

- Maneirismo ocorreu na segunda metade do século XVI.
- Centro Artístico foi Veneza.
- Destaca-se: *Ticiano*, *Veroneze* e *Tintoretto*.
- Essencialmente colorista, impulsionou a paisagem e o retrato.
- O **Renascimento** tardio desloca-se para Veneza.
- Destaca-se o pintor *Giorgione* que deixou provas de inclinação musical através do quadro “**Concerto Campestre**”.

Música no Renascimento

- Em meados do século XV as mudanças culturais começaram a se suceder e influenciaram a música. Entre os eventos importantes, destaca-se:
 - **Invenção da Imprensa em 1445**, que teve impacto decisivo na música.
 - **Descobrimento da América em 1492**. Foi o início de um processo que, a longo prazo, provocou a mistura das culturas musicais da Europa, África e do novo Continente.
 - **Reforma Luterana em 1517**. Marcou o início de uma tradição musical diferente da romana, que daria excelentes frutos na Alemanha nos séculos seguintes.

Música no Renascimento

- O Hino *Ein feste Burg ist unser Gott* “Castelo Forte” ou “Fortaleza Poderosa” é um dos mais importantes Hinos da história do Cristianismo.
- Composto por *Martinho Lutero*, foi considerado pelo poeta *Christian Johann Heirich Heine* (1797-1856) como a “Marselhesa da Reforma”, numa alusão ao hino nacional francês.

Música no Renascimento

- ***Ein feste Burg ist unser Gott*** é um Hino sacro, cantado em igrejas protestantes.
- O texto é baseado no Salmo 46, "***Deus é nosso refúgio e fortaleza...***"
- ***Johann Sebastian Bach*** utilizou sua melodia como tema da **Cantata BWV 80**.
- ***Felix Mendelssohn*** empregou-a no último movimento da sua 5ª sinfonia - **Sinfonia da Reforma**.
- Na ópera **Os Huguenotes** de ***Giacomo Meyerbeer***, é utilizada diversas vezes como ***Leitmotiv***.
- É também citada na ópera **Friedenstag**, de ***Richard Strauss***.

Música no Renascimento

Martin Luther: Ein feste Burg ist unser Gott

<https://www.youtube.com/watch?v=2w71qRqLt20>

Características da Música Renascentista

- **Renascimento (séc. XVI).**

- O moteto renascentista propunha o estilo imitativo, isto é, cada voz entraria os versos com uma mesma proposta, mas continha passagens homofônicas, facilitando a compreensão do texto.

- De forma a unificar as propostas de toda a peça, normalmente uma era variação da outra, o que dava a música maior unidade.

- São seus representantes ***Palestrina, Lasso, Victoria, Morales, Willaert e Gabrielli.***

Características da Música Renascentista

- Fusão da música religiosa e da profana.
- Maior sentido imitativo no contraponto (as vozes entravam em momentos diferentes e tinham o mesmo contorno melódico).
- Maior equilíbrio entre as vozes, geralmente quatro, nas obras polifônicas, tanto as de caráter religioso como as profanas.
- Pouco uso de acordes dissonantes, privilegiando intervalos consonantes (4^a, 5^a, 8^a, 3^a e 6^a).

Características da Música Renascentista

- Substituições de vozes por instrumentos, o que favoreceu uma música instrumental que também acompanhou a dança.
- Ampliação do campo de ação da interpretação musical. Dos templos e universidades passou a salões cortesãos.
- Busca da expressão de emoções na composição e do gozo sensual na audição musical.
- Aumento da dignidade social do músico profissional, devido ao mecenato (manipulação) das classes poderosas.

Madrigal

- **Madrigal** é um gênero musical profano que surgiu entre os séculos XIII e XVI.
- Há três hipóteses para sua etimologia: *matricale*, canto popular materno; *materialis*, como componente poético profano e *matricalis*, canto polifônico de igrejas.
- **Madrigal** pode referir-se tanto à forma poética e musical que ocorre na Itália no séc. XIV quanto a partituras sobre versos seculares, nos séc. XVI ou séc. XVII.

Madrigal

- O **Madrigal** aborda assuntos heróicos, pastoris, e até libertinos.
- Por sua flexibilidade, que nenhuma outra forma musical havia até então oferecido aos músicos, assim como pela variedade dos textos sobre os quais se constrói, ele favorece a imaginação criadora e o lirismo de expressão.
- Juntamente com outras formas musicais que utilizavam o canto, o **Madrigal** leva à origem da ópera.

Madrigal

- Um passo importante para a criação das cantatas foi a exploração pelos monodistas florentinos da voz solista, que, destacada dos madrigais, passava a ser acompanhada pelo baixo-contínuo.
- As árias curtas estróficas e líricas que apareceram em 1602 no **Nuove Musiche** de **Caccini** prenunciam o das Cantatas.
- A monodia acompanhada entrelaça-se com o **Madrigal** acompanhado por baixo-contínuo, que aparece pela primeira vez na segunda parte, de: *Il Quinto libro de madrigali a cinque voci* de **Monteverdi**, em Veneza, 1606.

Madrigal

- Dentre os madrigalistas italianos mais rigorosos estão o flamengo **Orlando di Lasso**, **Giovanni Pierluigi da Palestrina**, autores de madrigais profanos e sacros, o veneziano **Andrea Gabrieli**, que adota o recitativo coral e o diálogo.
- **Cláudio Monteverdi**, introduziu em 1605 o baixo contínuo na forma e, mais tarde, compôs o livro *Madrigali guerrieri et amorosi* em 1638, *Madrigais de Guerra e Amor*, que é, no entanto, um exemplo de **Madrigal** Barroco.
- Algumas das composições desse livro carregam uma pequena relação com os **Madrigais a cappella** do século anterior.

Madrigal

- Destaca-se três tipos de Madrigais:
- Tradicional: voz sem instrumento e sem refrão.
- Ballet: voz e dança.
- Ayre ou Madrigal Canção: voz e instrumento (alaúde ou viola); voz sem instrumento; e voz, instrumento e dança.

Madrigal

Madrigal Renascentista - Ave Maria

<https://www.youtube.com/watch?v=hjpv9AG868I>

Madrigal Renascentista - Matona mia cara

<https://www.youtube.com/watch?v=7xcVlxky0MA>

Referências

■ ROBERTSON e STEVENS. *Historia general de la música. Antiguas formas de polifonia*. Madrid: Istmo, 1995.

■ WIKIPÉDIA. *Música renascentista*. Disponível em: [http:// pt.wikipedia.org/wiki/Música renascentista](http://pt.wikipedia.org/wiki/Música_renascentista). Acesso em: 19/06/15.

_____. *Madrigal*. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrigal>. Acesso em: 30/06/2015.

Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***