

EMM 2017 / Taller de Polifonía

El Taller de Polifonía es un curso experimental que consiste en recrear el método de trabajo de una capilla del Renacimiento. Permite descubrir la polifonía sacra renacentista a partir de la notación original, cantando del libro de coro en torno a un facistol, experimentando el solfeo histórico (solmisación) y dando los primeros pasos en el campo del contrapunto improvisado. El objetivo es que los participantes aprendan el oficio de los músicos que trabajaban en aquellas capillas, mediante la iniciación a las habilidades básicas que se requerían de dichos músicos. Los contenidos del taller se han recreado en base a fuentes prácticas, teóricas y documentales de la Edad Media y el Renacimiento, pero toda esta información musicológica se configura en formato práctico (en línea con el paradigma de la pedagogía históricamente informada).

El taller está dirigido a músicos (ya sean cantantes o miembros/directores de coro, instrumentistas, etc.) que tengan interés en acercarse a este repertorio desde una perspectiva históricamente informada, tanto para aquellos que establezcan un primer contacto como para los que ya tengan experiencia con la polifonía pero deseen tener una visión más próxima, “desde dentro”. El taller también está especialmente dirigido a aquellos que toquen instrumentos de viento renacentistas, los ministriles que como es sabido se unían frecuentemente a las voces.

Contenidos

Solmisación. El hexacordo. Escalas e intervalos dentro de un hexacordo. La mutación de quinta. Escalas e intervalos entre dos hexacordos a la quinta. La mutación de cuarta. Escalas e intervalos entre dos hexacordos a la cuarta. La mano guidoniana y el gamut.

Contrapunto. Texturas a dos voces: gymel, discantus, canon al unísono y a la octava, canon a la quinta y a la cuarta. Texturas a tres voces: fauxbourdon. Cláusulas.

Música ficta. Ajuste intervalos perfectos armónicos. Ajuste intervalos perfectos melódicos. Inflexiones desde intervalos imperfectos a perfectos. Fórmulas cadenciales.

Notación mensural. Las figuras y pausas. El tactus: alla breve y alla semibreve. Figuras con punto, síncopas. Las figuras ligadas. El color. Tiempo perfecto: imperfección y alteración. Las proporciones: tripla y sesquialtera.

Modalidad. Notas de referencia: finalis y repercussa. Intervalos de referencia: quinta y cuarta modales. Fórmulas melódicas de referencia: formulas de entonación, antífonas modelo, entonación salmódica.

La presente edición se centrará en el estilo polifónico de la segunda mitad del siglo XV. Se trabajará principalmente sobre la Misa a tres voces dedicada a Fernando I de Nápoles de Johannes Tinctoris (ca. 1435-1511).

Enfoque pedagógico

El taller está cuidadosamente programado desde el punto de vista pedagógico para progresar gradualmente desde los conceptos más básicos, así que no se requiere experiencia previa en estas áreas, tan sólo tener una buena lectura musical. Se proveerá a los participantes de material didáctico no sólo para el curso, sino también para que les sirva de base para desarrollar posteriormente las habilidades del cantor renacentista, especialmente en lo que se refiere a la solmisación, la notación mensural y el contrapunto.

Quien así lo desee puede participar como oyente, dado que se presentará mucha información interesante también desde el punto de vista teórico, aunque se invita y recomienda a todos los interesados el participar activamente, cantando y/o con instrumentos de viento renacentistas (especialmente sacabuches y chirimías).

El taller será dirigido de forma conjunta por Isaac Alonso de Molina y los ministriles residentes del curso (Ensemble La Danserye), con la asistencia adicional de los cantores residentes del taller Maria Bayley y David Alonso.

Actividad de conjunto

La actividad de conjunto *Música Sacra Renacentista* (todas las tardes de 16h-18h) se concibe como una extensión y complemento del Taller de Polifonía. Recibe a participantes de otras clases interesados en participar en música de ensemble de voces e instrumentos, y los integra en el marco de la interpretación de un programa de música sacra basado en la recreación de una liturgia histórica, presentado en concierto.

En la presente edición se reconstruirá una misa en la Capilla Real de Nápoles a finales del siglo XV. El núcleo del programa será la Misa a tres voces dedicada a Fernando I de Nápoles de Johannes Tinctoris. Se completará el programa con canto llano y polifonía improvisada en el mismo estilo.

Misa en la Capilla Real de Nápoles

En 1458 moría Alfonso V el Magnánimo sin descendencia legítima. Para entonces, llevaba ya 15 años establecido en Nápoles, reino que había conquistado de forma definitiva al final de sus prolongadas campañas mediterráneas. Su hermano Juan, que durante ese periodo había actuado como regente en el reino de Aragón, heredó la corona aragonesa. Sin embargo, Alfonso maniobró hábilmente en favor de su hijo bastardo, Fernando (1423-1494), consiguiendo que éste le sucediera en el trono napolitano.

Fernando continuó y amplió el importante mecenazgo cultural y literario que había iniciado su padre y que permite considerar a ambos verdaderos príncipes del Renacimiento. Esto puede observarse en el cultivo de la música, especialmente aquella llevada a cabo por la capilla de la corte, elemento fundamental en la proyección sonora del poder real. Sobre el carácter inicialmente español de la capilla heredada de Alfonso (con capellanes músicos como Juan Cornago o Pere Oriola) se superpone una progresiva internacionalización durante el reinado de Fernando, deseoso de situarse política y culturalmente al nivel de los príncipes más preclaros de la Europa del momento (sería nombrado Caballero de la Orden del Toisón de Oro en 1473). Así pues, recalarán en Nápoles varios importantes músicos provenientes del norte de Francia y de los Países Bajos (franco-flamencos, o en la terminología de la época, *oltremontani*). A partir de los años 70 encontramos en la nómina de Fernando junto a músicos españoles como Bernard Ycart, el nombre de Johannes Tinctoris.

Si bien muchas de las obras de Johannes Tinctoris (ca.1435-1511) se deben lógicamente de una u otra forma al patronazgo de Fernando, la misa a tres voces que se conserva en el manuscrito 755 de la Biblioteca Capitulare de Verona le está expresamente dedicada, portando la inscripción *Ferdinande sacer inter divos referende cantica Tinctoris suscipe parva tui*. Se trata de una obra compleja: bastante extensa, escrita en un sistema especial de claves bajas (quizás simbolizando la sumisión debida en una ofrenda tan directa al rey: *cantica parva*), utiliza ambas mensuraciones (tiempo perfecto e imperfecto), así como las proporciones dupla, tripla y sesquialtera en forma sucesiva y en combinación. Tinctoris fue no sólo un *cantor* - músico práctico - sino también un *musicus* - músico teórico, profundo conocedor de la ciencia musical: nos han llegado una multitud de sus escritos musicales, de carácter pedagógico y especulativo que permiten reconstruir el pensamiento y la técnica musical de la época. Una importante fuente manuscrita de estos tratados, preparada probablemente bajo su supervisión, se conserva todavía hoy en la biblioteca de la Universidad de Valencia.

Insertando la misa de Tinctoris, que consiste de los elementos tradicionales del ordinario (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), en el contexto del propio de la misa "pro rege" (canto llano), de larga tradición en la Europa medieval al menos desde tiempos carolingios, se reconstruye lo que pudo haber sido una celebración litúrgica en honor del rey Fernando en la capilla real de Nápoles a finales del siglo XV, en la que sin duda se fundirían el carácter sacro y la exaltación del poder regio con la ciencia y el arte de la música.