

UNA HISTORIA A SEIS VOCES

El presente recital del Conjunto Vocal Quodlibet propone un recorrido por los diferentes estilos y géneros de la polifonía desde su nacimiento hasta la actualidad. El término “polifonía” se refiere a aquella música escrita para varias voces distintas que suenan simultáneamente. En esta visión se entremezclan las piezas originalmente concebidas para conjunto de voces junto con arreglos de composiciones destinadas a otras formaciones. La primera parte se centra en el desarrollo de la llamada música culta o clásica hasta el siglo XX, mientras que la segunda pretende mostrar un abanico de estilos más populares adaptados al medio propio de la música *a capella*, esto es, con la participación exclusiva de voces y sin acompañamiento instrumental alguno.

I. ESTILOS HISTÓRICOS

EDAD MEDIA

La polifonía surgió como una manera de embellecer el canto gregoriano en las festividades importantes, incorporando una segunda voz que iba haciendo un “contrapunto” en torno al canto original. Ya a principios del siglo XIII, en la época denominada *Ars Antiqua*, aparecen las primeras composiciones polifónicas independientes de su origen litúrgico. Uno de los géneros más representativos es el *motete*, cuyo rasgo más llamativo es la politextualidad, ya que cada voz tiene una letra distinta. Así ocurre en *On parole de batre*, en el cual sobre el pregón de un vendedor ambulante (*Frese nouvele!*), las voces superiores celebran las alegrías de la vida en París.

Mientras esto ocurre en la Europa continental, Inglaterra desarrolla una manera particular de entender la polifonía basándose en la música popular. Una buena muestra es el *gymel Edi beo thu*, canción polifónica dedicada a la Virgen, cuyas sonoridades resultan más familiares a oídos contemporáneos que las más duras del motete.

Como oposición al *Ars Antiqua*, los compositores del siglo XIV europeo denominaron *Ars Nova* a su propio estilo. Éste se caracterizaba por una mayor variedad rítmica gracias a una serie de avances en la notación musical, así como una mayor complejidad compositiva en general. Uno de los autores más destacados es el músico, poeta y diplomático francés Guillaume de Machaut. A él debemos la *Misa de Notre Dame*, primer ciclo polifónico completo de este género con autor conocido. De las secciones que la componen se interpreta el final, *Ite missa est*, fórmula que literalmente significaba “id, es la despedida” pero que acabó dando nombre a toda la celebración litúrgica.

RENACIMIENTO

Los siglos XV y XVI significan un cambio radical en la cultura y las artes, basado en el Humanismo y la recuperación de la herencia clásica. Para la música, es la Edad de Oro de la polifonía, ya que la composición para conjunto de voces es el medio preferido. El Renacimiento supone el triunfo de la polifonía imitativa, técnica en la cual todas las voces participan en la enunciación de una serie de motivos que van circulando por toda la textura musical.

El antropocentrismo reinante en esta época no impidió que siguiera existiendo un fuerte sentimiento religioso. La producción musical religiosa de la época se centra en la composición de misas y motetes, perdiendo este último la politextualidad para musicalizar

invariablemente textos litúrgicos en latín. Como ejemplo se ofrece *Laudibus in sanctis*, una jubilosa musicalización de salmos en un estilo que alterna la polifonía imitativa con fragmentos de construcción más vertical (homofonía), tal y como predicaba la Contrarreforma. Su autor, el inglés William Byrd, fue un músico católico cuya calidad le permitió desempeñar varios cargos en la Iglesia anglicana e incluso en la capilla real inglesa.

Durante el Renacimiento, el Humanismo posibilitó un gran auge de la música profana. La musicalización de textos en las lenguas nacionales dio origen a la creación de una serie de géneros que, según el país en que se dieron, recibieron distintos nombre, como *madrigal* en Italia, *chanson* en Francia o *villancico* en España. *De los álamos vengo* es un villancico basado en una canción muy conocida en la época, cuya melodía se escucha en la voz de los tenores, mientras el resto de las voces desarrollan un contrapunto que describe el suave mecido de las copas de los árboles por el viento. Su autor, Juan Vázquez, nació en Badajoz y fue maestro de capilla de su catedral, pero destacó sobre todo en la música profana. *Pastime with good company* es una desenfadada pieza a tres voces obra del rey inglés Enrique VIII, y se ofrece en un arreglo que imita la participación de diversos instrumentos.

BARROCO

Durante el siglo XVII la composición puramente polifónica decayó como consecuencia de la utilización del bajo continuo y del estilo *concertato*, esto es, la combinación de voces e instrumentos en una misma pieza. Los compositores se volcaron en un tipo de música más grandiosa y variada, fiel reflejo de la pompa de la Iglesia y las monarquías reinantes. No obstante, muchos autores siguieron escribiendo música en los antiguos géneros, incluyendo rasgos barrocos como la mayor vitalidad rítmica y la búsqueda de contrastes. Prueba de ello es la canción *Oscurece las montañas*, similar a un madrigal con texto en castellano, del compositor portugués afincado en Madrid Manuel Machado. La primera mitad del siglo XVIII, época conocida como Barroco tardío, supuso el triunfo definitivo de la música instrumental con autores como Vivaldi, Bach o Haendel. Como ejemplo de este estilo se interpretará un arreglo de una *Bourée*, perteneciente a una *suite* o serie de danzas estilizadas, de Johann Sebastian Bach, compositor que representa el culmen del Barroco alemán y una de las cimas de la historia de la música. Para esta versión se utiliza el *scat*, técnica procedente del jazz consistente en cantar con sílabas onomatopéyicas o sin significado gramatical buscando sobre todo un sentido rítmico.

CLASICISMO Y ROMANTICISMO

En la segunda mitad del XVIII las artes participan del movimiento del Neoclasicismo, que adopta las categorías clásicas de claridad, proporción, simetría y elegancia frente a lo que ellos consideraban excesos del Barroco. En música, esto se traduce por una mayor simplicidad, destacando la melodía articulada en frases regulares. La música vocal se utiliza conjuntamente con la orquesta tanto en la ópera como en la música religiosa, mientras que son pocos los ejemplos de música *a capella*. La pieza *Domine Deus*, de Michel Haydn (hermano menor del más conocido Joseph Haydn) es un ejemplo de *canon*, pieza en la cual las voces van entrando escalonadamente repitiendo, nota por nota, la melodía iniciada por la anterior.

Frente al equilibrio clásico, con el Romanticismo, movimiento que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, la música busca ante todo la expresión, de manera que el perfil se

hace más discontinuo y accidentado. Aunque también hay una recuperación de géneros religiosos tradicionales como el motete, la música vocal a capella va a encontrar cabida sobre todo en canciones sobre textos profanos de carácter patriótico, sentimental o jovial. Félix Mendelssohn se encuentra entre los autores que mejor conocían la escritura específicamente coral, debido quizá a su interés por la música del pasado. Su pieza *Herbstlied* es una dramática descripción de un paisaje otoñal azotado por el viento y que, sin embargo, guarda la promesa, expresada en un luminoso final, de una nueva primavera.

SIGLO XX

Con la llegada del nuevo siglo los compositores van a proponer nuevos caminos para el lenguaje musical. Son muchos los estilos que surgen, pero todos ellos tienen en común el afán por la superación del lenguaje tradicional relacionado con el Romanticismo. Sería muy extenso describir todas las tendencias relevantes, por lo que vamos a destacar únicamente el estilo inaugurado por el francés Claude Debussy, caracterizado principalmente por una utilización muy personal y colorista de la armonía, ignorando las reglas tradicionales del vocabulario tonal. Su música fue etiquetada como de *impresionista*, por su similitud estética con la escuela pictórica del mismo nombre. *Dieu, qu'il la fait bon regarder* es la primera de las *Tres canciones de Charles d'Orleans* de Debussy, y su texto es una idealizada y sugestiva descripción de la belleza de una doncella.

II. ESTILOS POPULARES

FOLKLORE

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el Nacionalismo había sido una potente fuerza capaz de alterar la apariencia de los géneros musicales cultos. La inspiración en el material folklórico de cada país dio lugar a estilos nacionales más o menos elaborados. Ya en el siglo XX, el repertorio de la música coral se ha alimentado de numerosos arreglos de temas folklóricos extraídos de los cancioneros populares. *She moved thru the fair* cuenta con un acompañamiento estático semejante a la sonoridad de las gaitas sobre el cual la melodía tradicional irlandesa se mueve con total libertad. Por su parte, la *Nana extremeña* presenta una sencilla armonización vertical salpicada de leves disonancias. Finalmente, el *Zorongo gitano*, sobre el conocido texto de García Lorca, usa unas efectistas armonías con sabor inconfundiblemente andaluz.

EL JAZZ Y EL POP

El siglo XX se ha caracterizado por la radical distinción que se ha establecido entre la música culta y la música ligera, algo que ya fue apuntado a finales del XIX con la música de baile de los salones vieneses y la opereta. Estos tipos de música destinados al entretenimiento y al consumo por parte del gran público tienen dos grandes ramas con muchos rasgos en común y que de alguna forma son representativas de cada una de las dos mitades del siglo XX: el jazz y el pop. El jazz nació en Nueva Orleans en torno a 1890, y en sus raíces se encuentran diversos estilos africanos y europeos. Entre ellos, uno de los más característicos es el *blues*, que a su vez deriva del espiritual negro. Prueba de este tronco común es la característica vitalidad rítmica y el gusto por las síncopas del

jazz que pueden verse también en el espiritual *Live a humble*. La influencia del jazz ha impregnado todo tipo de música, y sus armonías características han sido utilizadas en multitud de arreglos vocales, como el que se interpretará del clásico americano *Embrace me*.

El mundo de la música ligera tomó en los años 50 y 60 un nuevo giro de manos del rock y el pop. Figuras hoy míticas como Elvis Presley o Los Beatles desarrollaron no sólo un nuevo estilo caracterizado por utilización de instrumentos eléctricos, una fuerte base rítmica y mayor interés por la melodía que por la improvisación, sino que además protagonizaron un auténtico fenómeno de masas. En particular, los cuatro chicos de Liverpool alcanzaron cotas de popularidad y de ventas de discos en todo el mundo inimaginables hasta entonces. Del talento de John Lennon y Paul McCartney, creadores de la mayoría de los éxitos de Los Beatles, se interpretan versiones de dos conocidos temas de carácter muy distinto: *Yesterday* y *Penny Lane*.

MÚSICA E IMAGEN

La cultura y la comunicación de masas ha llevado a la música a nuevos usos y contextos. La presencia del arte sonoro se ha multiplicado no sólo gracias al perfeccionamiento de los medios de difusión como la radio o la industria discográfica, sino también gracias a su asociación con el mundo de las imágenes. El lenguaje audiovisual se ha convertido en algo habitual en nuestra vida cotidiana, y la combinación de ambos estímulos se utiliza en cine y televisión para conseguir un mayor impacto en el espectador. El mundo de la publicidad, por ejemplo, recurre a la música como complemento de una campaña eficaz, y no son pocos los ejemplos de productos que se identifican directamente con la sintonía utilizada en el *spot*, como es el caso de la famosa *Canción del Cola-Cao*.

Pero es en el cine donde se ha conseguido el más perfecto ensamblaje entre lo visual y lo sonoro, tanto en los momentos en que la música potencia la situación argumental como en aquellos casos en que aparece con una función meramente decorativa. Como ejemplo de la utilización de la música en el cine se interpretarán *Over the rainbow*, la inolvidable canción de Dorothy en el musical *El mago de Oz*, y finalizando el concierto, *Under the sea*, perteneciente a la banda sonora de *The little Mermaid* (La Sirenita). El ritmo caribeño esta última pieza, que cuenta las excelencias de la vida submarina, se ve interrumpido por breves fragmentos de composiciones clásicas relacionadas con los instrumentos que, en su fiesta, tocan los diferentes peces bajo el mar.

Quodlibet