

De la especulación a
la emoción

Soterraña Aguirre
Rincón

¿RENACIMIENTO? HUMANISMO

- *Mille regretz de vous abandonner
Et d'eslonger vostre fache amoureuse,
Jay si grand dueil et paine douloureuse,
Quon me verra brief mes jours definer.»*

- Mil pesares por abandonaros
y por alejar vuestro rostro amoroso
siento tanto duelo y pena dolorosa
que se me verá en breve acabar mis días,

- El pasado no está presente solo en los datos históricos, sino en lo que está presente dentro de nosotros mismos, sin siquiera saberlo nos convierte en la personas que somos. Hemos escuchemos de esta obra que habla de la pérdida, del alejamiento, de la soledad.
- Una música plagada de líneas descendentes que imitan nuestro gesto cuando nos lamentamos y nos echamos hacia delante, la música son nuestro gestos que nos hacen físicamente estar bajos, cansados, casi tristes, tiene un efecto fantástico en el XVI y ahora.

• Masaccio, "Tríptico de San Juvnal" c. 1422

Luis de Morales. "La virgen con el Niño" c. 1570

HUMANISMO
(SENTIR EL MUNDO)
(VOLVEREMOS)

PERSPECTIVAS DE ESTUDIO

- Medios materiales
- Sistemas de producción y consumo
- Agentes (poderosos y menos, o relevantes y menos). Facilitadores y limitadores potenciales
- Factores de mediación: instituciones y guardianes; las ideologías, los patrones de consumo, la difusión ...

**HUMANISMO
(PENSAR EL MUNDO)**

Diego Rivero, 1529. Cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla.

- La idea de que los *studia humanitatis* así concebidos, haciendo renacer la Antigüedad, lograrán alumbrar una nueva ideología/cultura.

“Creo verdaderamente que ARISTÓTELES fue un gran hombre que sabía mucho, pero era humano y podía ser ignorante en algunas cosas, incluso en muchas”.

Petrarca, F., *De su propia ignorancia y de la de otros muchos*, (*On his own Ignorance and That of many others* (trad. inglesa H. Nachod in *Renaissance Philosophy of Man*, E. Cassirer, P.O. Kristeller & J.H. Randall (eds.), Chicago, 1971: 47-133)

CONOCIMIENTO

El conocimiento progresa en gran medida porque el hombre debe comprender la realidad para adaptarse a ella o superarla, (relativismo) y es la voluntad del hombre la que lo hace posible gracias a que controla y explota en el camino adecuado las “pasiones”, que son las fuerzas dinámicas que dirigen el pensamiento humano y las acciones.

HUMANISMO

Pocos movimientos intelectuales han dejado huellas más hondas que el humanismo en las avenidas de la cultura europea; quizá ninguno de envergadura comparable es hoy tan pobremente conocido. Lorenzo Valla no tiene menor estatura y probablemente ejerció una influencia mayor que, pongamos, Voltaire. Sin embargo, no se nos ocurra preguntarle por qué a un *historien des mentalités...** No quiero decir que la noción de 'humanismo' no tenga curso corriente en muchos dominios. Por el contrario,

Francisco Rico. *El sueño del humanismo (De Patrarca a Erasmo)*, (Madrid: Alianza Universidad), 1993

El manual más conocido del cortesano es **Baldassare Castiglione // Cortegiano** . Reflejo de la vida en la corte de Urbino a principios del siglo XVI y publicado en Venecia en 1528, que fue traducido al español por Juan Boscán en 1534, con ediciones posteriores publicadas a lo largo del siglo.

Entre los temas que aborda Castiglione están la práctica de la música y las habilidades conversacionales de los caballeros y damas de la corte, y aboga claramente por la habilidad musical de las clases altas.

- OTHAMAR LUSCINIUS:
- “es extraño que encontremos en materias musicales una situación enteramente diferente de aquella en que se encuentran las otras artes y letras, en las últimas cuanto más cerca se venere la antigüedad más alabanzas reciben, en música, aquel que no supere el pasado será el hazmerreír de todos”.
 - Luscinius, O., *Musurgia seu praxis musicae*, Strasbourg, 1536:
- Extraído de Lowinsky, E., “Musical Genius: Evolution and Origins of a Concept”, en *Musica in the Culture*: 58, pp.97-98.

HUMANISMO
(SENTIR EL MUNDO)
(REFERENCIA ES WEGMAN)

¿Cómo escuchaba música la gente en el pasado?

Es necesario (desde mi punto de vista) comprender las sensibilidades musicales que condicionaron su apreciación y, tal vez, su composición.

The celebration of Christmas Mass at the Sainte Chapelle, Paris, a miniature by the Limbourg Brothers (fl.1400-1416), from the Tres riches heures de duc de Berry (early 15th century) (Musee Conde, Chantilly, France / Bridgeman Art Library)

- Hubo un cambio significativo en la forma de escuchar música, un cambio que parece haber ocurrido después de 1480 aproximadamente. Este cambio tuvo algo que ver con la comprensión musical, pero también con la valoración del sonido consonante

- Cuando utilizaban términos como "armonioso", "dulce" o "angelical", como ocurre con frecuencia, no se referían a las composiciones (que rara vez se molestaban en identificar), sino a las voces que escuchaban. En general, los escritores de este periodo estaban más interesados en la calidad del sonido de una interpretación musical que en la identidad del compositor o de la obra. (Este es un pasaje de una carta de 1455 que describe la visita de estado a Venecia del futuro duque Galeazzo Maria Sforza de Milán)
- nos condujeron [a Galeazzo Maria Sforza] y al resto de nosotros a la sala del Arsenal donde habían preparado un almuerzo elegante de dulces de muchos tipos diferentes. Y para asegurarle un placer aún mayor, organizaron la llegada de algunos cantantes muy notables, entre los que había una joven inglesa que cantaba tan dulce y agradablemente que no parecía una voz humana, sino divina. Luego, con la llegada de la noche, nos acompañaron a la casa con gran honor y amabilidad, esforzándose continuamente, además de la compañía que nos ofrecían, por darnos todas las satisfacciones que les eran posibles.

- **MEDIEVO:** Como todo estudiante universitario sabía por su Boecio, una consonancia es percibida como agradable por los oídos, pero también puede ser entendida como una proporción numérica por la facultad de la razón". Era tal entendimiento, lo que distinguía a los músicos conocedores de los meros intérpretes. Esta antigua doctrina parece la responsable de la primacía de la razón sobre los sentidos, de la mente sobre el cuerpo.

- En el esquema medieval de las cosas, determinar la relación numérica subyacente a una consonancia particular era descubrir el propósito creativo de Dios al diseñar el universo, incluidas las propiedades físicas del sonido musical. A los autores medievales les gustaba citar el libro apócrifo de la Sabiduría (11:20): "Tú has ordenado todas las cosas en medida, número y peso".

- **Nicolás de Cusa (1401-60)**, el famoso cardenal, matemático, científico experimental y filósofo, intenta explicar por qué es tan gratificante para los seres humanos escuchar polifonía vocal. Sin embargo, el único modelo con el que cuenta es la epistemología medieval de la consonancia, tal y como la aprendió de Boecio.
- Cuando oímos voces que cantan juntas llegamos a ello a través del sentido. Pero medimos diferencias y consonancias a través de la razón y el estudio. No encontramos este poder en las bestias, porque no tienen el poder de numerar y de hacer proporciones. Y por eso son incapaces del arte de la música, aunque oyen los sonidos por el sentido como nosotros, y se deleitan [delectatio] por la consonancia de los sonidos. Por lo tanto, nuestra alma es merecidamente llamada racional, porque es el poder de calcular o numerar (o de discernir y proporcionar), envolviendo todos [los números] en sí misma. Sin este poder racional no se puede hacer una perfecta distinción. Porque cuando el oyente se deleita con el sentido del oído, debido a una dulce consonancia armoniosa, y descubre en sí mismo que la razón de la consonancia se basa en la proporción numérica, descubre el arte de calcular consonancias musicales a través del número

- REFLEJO DEL CAMBIO: El 7 de junio de 1484, el humanista holandés Rudolph Agricola (c.1443-85) escribió una carta desde Heidelberg a un joven músico con aspiraciones humanistas. En ella esbozaba un programa de autoeducación literaria para su destinatario, un programa tan completo que el texto circularía durante décadas como un tratado en sí mismo. Se hizo famoso con el título *De formando studio*. La carta contiene pocos comentarios personales, pero uno de ellos reviste especial interés. Cerca de la conclusión, Agrícola escribe:

- Por favor, envíeme una de sus composiciones vocales, algo cuidadosamente elaborado, que usted quiera que sea interpretado con éxito. También tenemos cantantes aquí [en Heidelberg], y a menudo les menciono su nombre. Su maestro compone música para nueve e incluso doce partes, pero entre sus obras cantadas en tres o cuatro partes, no he oído ninguna que me haya gustado mucho. Sin embargo, no considero mi opinión [o: sensación] como un juicio: después de todo, es posible que sean mejores de lo que yo puedo entender.

- -La carta de Agricola refleja esta evolución en otro aspecto importante: su escucha está rigurosamente centrada en el trabajo y en el autor.
- "es posible que [las composiciones] sean mejores de lo que yo puedo entender", asume claramente que la calidad musical (o la falta de ella) es intrínseca a la propia obra, a la espera de ser discernida por oyentes equipados con la comprensión necesaria.
- Para Rudolph Agricola, no se puede calificar con seguridad una composición musical de "buena" o "menos que buena" si no se es capaz de entenderla como lo haría un compositor.

- Johannes Tinctoris (c.1435-1511) en su conocido capítulo 13 de su *Complexus effectuum musices*, un tratado sobre los efectos de la música escrito a principios de los años ochenta. Dice que la música da alegría a los seres humanos, escribe, pero no todo el mundo obtiene la misma alegría de ella. Esto es lo que escribe (la cursiva es mía; véase el texto completo y la traducción en el apéndice):
 - "Cuanto más se ha perfeccionado [el arte de la música], tanto más se goza con ella, pues se comprende su naturaleza tanto interior como exteriormente. Interiormente, a través de la facultad intelectual, mediante la cual uno comprende la composición y la ejecución adecuadas. Y exteriormente a través del poder auditivo, mediante el cual uno percibe la dulzura de las consonancias. Sólo ellos son verdaderamente capaces de juzgar y deleitarse con la música... Sin embargo, la música produce menos alegría a aquellos que no perciben en ella más que sonido y que, de hecho, sólo se deleitan a través del sentido externo."

- Ahora el oído es una facultad externa y no registra "nada más que sonido". Por muy agradable que sea el sonido, para Tinctoris la experiencia musical debe ir más allá de la mera sensación acústica, incluso más allá de la comprensión matemática de la consonancia. Para deleitarse verdaderamente con la música, hay que ejercitar la facultad interna de comprensión y apreciar "la composición y la interpretación adecuadas"

LA MÚSICA COMO AGENTE EMOTIVO

- A finales del siglo XV, a través de la recuperación de algunos escritos de la antigüedad clásica sobre la **melancolía**, se empieza a concebir la noción de genio como alguien melancólico, solitario, se empieza a consolidar la idea de que para ser un gran ser humano, hay que tender a la melancolia y si no lo eres, al menos había que aparentar,
- Pensemos que esta conceptualización del genio ha llegado hasta nuestros días, el genio alejado, en la torre de marfil, componiendo en soledad (filtrada, por supuesto, por el tamiz del siglo XIX,) ha contribuido a conformarnos a nosotros mismos. La soledad melancólica acaba conllevando el encierro dentro de uno mismo, el ensimismamiento, al narcisismo y al culto del ego que se encuentra a espaldas del mundo, un problema actual. La música de Josquin y su generación no era solo un reflejo de la sociedad en la que se creó sino **que fue un agente creativo de esa sociedad que tanto ha contribuido a crear la nuestra.**

RENACIMIENTO

PERSPECTIVA: RENACIMIENTO?

En la historia del arte y la historia de la literatura, los estudiosos están de acuerdo en que el *Trecento* florentino marca el comienzo del Renacimiento, desde que existe el concepto de Renacimiento como período historiográfico. Esto no es tan antiguo como podría pensarse: los primeros historiadores que utilizaron el término tal y como se usa hoy en día, con fines de periodización, fueron Jules Michelet en 1855 y, con especial referencia al arte y la literatura, Jakob Burckhardt en 1860. Para los historiadores del arte, el primer pintor del Renacimiento, según la convención establecida, es Giotto (ca. 1266-ca. 1337), un florentino cuyo medio principal era el fresco de la iglesia, o la pintura mural. En literatura, son Dante y Boccaccio, ambos florentinos.

PERSPECTIVA: ¿RENACIMIENTO?

El concepto de Renacimiento en la historiografía general se centra en tres consideraciones principales: el laicismo, el humanismo (a veces combinado como "humanismo secular") y el renacimiento -en francés, *renaissance*- del interés por el arte y la filosofía de la antigüedad precristiana y su adopción como modelo "clásico". Los tres conceptos dependen de la noción previa (e implícitamente repudiada) de un mundo medieval que era sagrado e inhumano en su perspectiva y que estaba aislado del pasado clásico. Su aplicación a los florentinos del siglo XIV se hace en retrospectiva, una retrospectiva que les hace aparecer como anticipadores de las tendencias que llegaron a su fin más tarde, en el siglo XV para las artes, no para la música

PERSPECTIVA: RENACIMIENTO

En música:

- No penetra el humanismo hasta finales del XV
- Gracias a los *studia Humanitati*
- Comienzan a buscarse los mismos fines que “tenía” la música en la Antigüedad (Cicerón, Quintiliano, Platón, Aristóteles, Ptolomeo..)