

LA MÚSICA DE FRANCESCO DA MILANO – DEL LAÚD RENACENTISTA A LA
GUITARRA BARROCA

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GAMBOA

Docentes investigadores

JUAN FELIPE AVILA DALLOS

CARLOS ALEJANDRO GUARÍN

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS

PROGRAMA DE MÚSICA

EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ

2019

Palabras Clave

Música, Investigación, Guitarra, laúd, tablatura, renacimiento, transcripción,
Francesco Da Milano, partitura.

Resumen

“La música de Francesco da Milano del laúd renacentista a la guitarra barroca”, es un proyecto de investigación – creación que se lleva a cabo en el programa de música de la Universidad de Cundinamarca. Busca aportarle a la guitarra desde el acercamiento a la música para laúd renacentista del compositor Italiano Francesco Da Milano (1497 -1593) (Servicio de actividades culturales Universidad de Salamanca, 2013) para lo que se generan estrategias de creación y circulación de obras artísticas, tanto efímeras como permanentes, además de trabajar y contrastar directamente las fuentes bibliográficas y discográficas modernas y de la época.

Objetivo general

Aportar a la guitarra clásica, su impacto artístico y su academia con la transcripción, grabación y circulación de la música para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano en la guitarra moderna.

Objetivos específicos.

- Contribuir a la circulación y divulgación de la música para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano interpretada en la guitarra moderna.
- Aportar académicamente a las escuelas colombianas de guitarra clásica desde el estudio y la aplicación de los elementos retóricos, históricos y estilísticos de la música del renacimiento en este instrumento.
- Hacer una aportación a la literatura de guitarra clásica a partir de la transcripción de la música para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano.

Resumen del planteamiento del problema

La guitarra, al igual que los demás instrumentos, ha sufrido un proceso lleno de transformaciones considerables que implican cambios en su forma y en la manera como tradicionalmente se ha representado gráficamente en sistemas de escritura y notación, algunos con una relevancia menor en el ámbito académico actual y que, aunque representan los pilares de los sistemas actuales de escritura para guitarra, se han abandonado casi por completo en el estudio de la guitarra solista.

El repertorio del periodo histórico conocido como el renacimiento presenta un panorama bastante interesante para el guitarrista en la actualidad y se hace evidente en uno de los principales exponentes de la música de este periodo, el compositor italiano Francesco da Milano (1497 -1543) (Servicio de actividades culturales Universidad de Salamanca, 2013) la necesidad concreta de recuperar el uso de la tablatura como elemento preponderante para el entendimiento de cómo se hacía la música compuesta para laúd y de cómo la podemos interpretar en la actualidad en un instrumento tan representativo para la cultura general como la guitarra; teniendo en cuenta de manera muy importante las posibilidades que el estudio y aprendizaje de repertorio de este periodo le brinda al estudiante de música, en elementos claves como la melodía y el tratamiento que se le debe dar no solo en la música del renacimiento, sino las habilidades técnicas que esto desarrolla, también para favorecer la interpretación de música de otros periodos (Clasicismo, romanticismo, etc.) y para empezar a entender la correcta ejecución de la polifonía en instrumentos de cuerda pulsada.

Vale la pena resaltar el desarrollo que tuvo la guitarra como instrumento solista a partir de los años 70, en donde figuras reconocidas de la guitarra, se esforzaron por que el instrumento se alzara en el panorama de la música sinfónica tomando gran relevancia y convirtiéndose en el instrumento favorito para algunos compositores como Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo, Mario Castelnuovo Tedesco, entre otros; además de tomar gran importancia en esta época el desarrollo de transcripciones por algunos intérpretes, que, como el caso de Andrés Segovia, Emilio Pujol, Regino Sainz de la Masa, entre otros, establecieron como práctica habitual de su actividad profesional, la realización de transcripciones de música de otros periodos y autores que incluían, por supuesto, acercamientos a la música del renacimiento con la transcripción de diferentes danzas de autores como Luis De Mylan, Francesco Da Milano, Alonso Mudarra, que permitieron que este repertorio empezara a ser nuevamente reconocido y que, aunque el acercamiento fue de gran importancia, no se puede dejar de lado el hecho de que en las interpretaciones que ellos hicieron de estas piezas se esbozan claramente elementos pertenecientes más a la interpretación romántica que al propio renacimiento o barroco.

Paralelo a esto, se generó un gran movimiento académico que buscaba lograr un rescate de esta música con un enfoque mas hacia el acercamiento histórico en su contexto general, es decir aportando a las transcripciones e interpretaciones elementos interpretativos que las acercaran más a la estética de este periodo, y en donde, por ejemplo, se comenzaron a construir instrumentos de la época y casi se llegó a restringir la interpretación de este repertorio a instrumentos como el laúd, la viola da gamba, clavecín, entre otros, abandonando de manera parcial la ejecución de este repertorio en la guitarra solista, prefiriendo interpretar

en la guitarra piezas del folclor popular y de autores que dentro de su trabajo componen obras especialmente para la guitarra como por ejemplo Joaquín Rodrigo o Antonio Lauro.

El interés particular por la ejecución de estas obras en instrumentos que no pertenecen a la época y a partir del conocimiento de la estética propia de este periodo y su interpretación, evidencia la necesidad de retomar esta música escrita predominantemente en el sistema de tablatura, que se comenzó a desarrollar a partir del año 1300 aproximadamente, y que se comenzó a usar para la escritura de piezas musicales para instrumentos como el laúd, la vihuela, la guitarra, la viola da gamba, el arpa, el órgano, el clavecín, el clavicordio y el virginal (Wikipedia, 2018). Este sistema de notación, por su especificidad y un uso limitado en el entorno académico de la universidad, hizo evidente la necesidad de posibilitar espacios de exploración, reconocimiento y rescate de estos sistemas de escritura que permitan generar conocimiento a partir de la investigación que esto conlleva y la transcripción de obras de este tipo.

Resumen de la justificación

El propósito de la presente investigación es aportar a la guitarra clásica, su impacto artístico y su academia con la transcripción, montaje, grabación y circulación de la música para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano en la guitarra moderna.

Entre los factores que impulsan el desarrollo de esta investigación, se encuentran la notable relación entre los orígenes de la escritura para instrumentos de cuerdas pulsada como el laúd, su posterior evolución para ser escritos en el sistema estandarizado para la música universal y su uso en el aprendizaje informal de melodías del repertorio popular para guitarra; de igual manera la evidente similitud técnica en la interpretación de estos instrumentos y la inclusión de obras de este periodo en el Syllabus del núcleo temático de guitarra clásica en el Programa de Música de la Universidad de Cundinamarca, sentaron un precedente importante en las bases del presente trabajo de investigación.

La escritura en tablatura para laúd y su interpretación, ofrece, sin lugar a dudas, un espacio interesante para la labor investigativa, ya que en el ejercicio de búsqueda de nuevo material para interpretar obras del repertorio de la época del renacimiento se encuentra la particularidad de la existencia de repertorio sin que de este se haya elaborado versiones en escritura para guitarra, que en la práctica representa una limitación en el ejercicio interpretativo ya que los espacios para aprender la lectura de este material son limitados y en la cátedra de guitarra de la universidad de Cundinamarca no se cuenta por ejemplo con un departamento o núcleo temático especializado en músicas antiguas en donde se pudieran abordar este tipo de enseñanzas, lo que reduciría el aprendizaje de este tipo de obras a investigadores que aborden estas temáticas desde un interés meramente personal.

Se espera al final del proceso de investigación ofrecer a los estudiantes de la cátedra de guitarra un compilado de obras del compositor italiano Francesco Da Milano con la posibilidad de ser interpretadas, teniendo como punto de partida no solo la escritura en partitura, sino también ofrecer la posibilidad de establecer un punto de referencia con la tablatura que será puesta de manera paralela en la misma edición.

Descripción del marco teórico

El periodo denominado renacimiento fue una época de gran importancia en el desarrollo de la música, ya que supuso un reto para las artes en general. En lo concerniente a la música, la búsqueda de elementos que generaran emociones en una igual magnitud que otras artes como la poesía y la arquitectura, impulsó a los artistas a la búsqueda de la experiencia de volver a descubrir las antiguas culturas de Grecia y Roma. (Grout, 1995)

Un destacado representante de la música para instrumentos de cuerda fue el compositor Italiano Francesco da Milano, quién se interesó por componer obras para el instrumento solista más característico del renacimiento, el laúd, para el que se empleaba un tipo especial de notación llamado tablatura, cuyo principio consistía en mostrar no la altura de cada sonido, sino el traste en el cuál el dedo debía pisar las cuerdas para producir la nota requerida, estas tablaturas también se crearon para violas e instrumentos de teclado. (Grout, 1995)

Los laúdes se conocían en Europa desde hace mas de quinientos años antes de concluir el siglo XVI; se fabricaban en tamaños diferentes, a menudo con materiales costosos y exquisita artesanía. Un tipo español de laúd, la vihuela de mano, tenía un cuerpo similar a la guitarra, pero el laúd corriente tenía forma de pera, tenía una cuerda simple y cinco dobles, se pulsaban con los dedos, su mástil contaba con trastes y el clavijero estaba vuelto hacia abajo en ángulo recto. En el laúd podían ejecutarse acordes, melodías, escalas y ornamentos de toda índole y finalmente hasta piezas contrapuntísticas, se empleaba como instrumento para

acompañar el canto y como parte de conjuntos; con él, un ejecutante avanzado era capaz de producir gran variedad de efectos. (Grout, 1995)

El ejercicio de transcripción de tablaturas para laúd, a guitarra moderna es una práctica que se comenzó a llevar a cabo alrededor de los años 60 cuando destacados intérpretes como Andrés Segovia y Emilio Pujol, con el propósito de generar repertorio para la guitarra como instrumento solista y de rescatar música antigua y presentarla en escenarios, recuperaron obras de Alonso Mudarra, Gaspar Sanz, Luys de Milán, Luys de Narváez e, incluso, Johann Sebastian Bach, además, buscando enaltecer el rol solista de la guitarra.

Metodología

Lo primero que se plantea es la recolección de material, concretamente la recolección de las tablaturas para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano. Esta recolección se hace buscando documentos originales que reposan en las diferentes bibliotecas europeas, principalmente italianas, y a las que se tiene libre acceso por parte de investigadores musicales. Adicionalmente se cuenta con la obra completa del autor publicada por Antonio Gardano en 1546, la cual es de dominio público. Una vez recolectado el material, debe hacerse una selección de las obras que serán transcritas, montadas y grabadas en la guitarra moderna. El material se escoge probando a “primera vista” cada una de las piezas disponibles en tablatura en la guitarra moderna, pero con la *scordatura* característica de la época, descubriendo así qué obras son técnica y musicalmente más viables en este nuevo instrumento. Como resultado de este proceso se seleccionan un total de diez obras.

Una vez se escogieron las obras, se procede simultáneamente con la transcripción, copiado y digitalización de las obras. En este proceso se reflexiona sobre la tonalidad adecuada para el éxito de la transcripción (cabe recordar que el laúd renacentista tiene una afinación diferente al de la guitarra moderna dando oportunidad a esta reflexión), la utilización o no de la *scordatura* de la época y del capodastro, así como también de la altura histórica de la nota La, calculado para el siglo XVI en 415 Hz y no en 440 Hz como lo es actualmente.

En el proceso anteriormente descrito, como estudiante del semillero de investigación SEINMUS colaboré con el levantamiento documental, la digitalización del mismo y el

copiado de las transcripciones en el software de copiado musical FINALE v25. Adicionalmente lleva un registro que me permitió recoger las diferentes experiencias que luego fueron plasmadas en el informe de gestión.

Actividades del semillerista

Las obras que fueron escogidas se tomaron del libro:

Intabolatura de lauto di Francesco da Milano

Novamente Ristampata

Libro primo

In Venetia Aprello di Antonio Gardane

M.D. XXXXVI

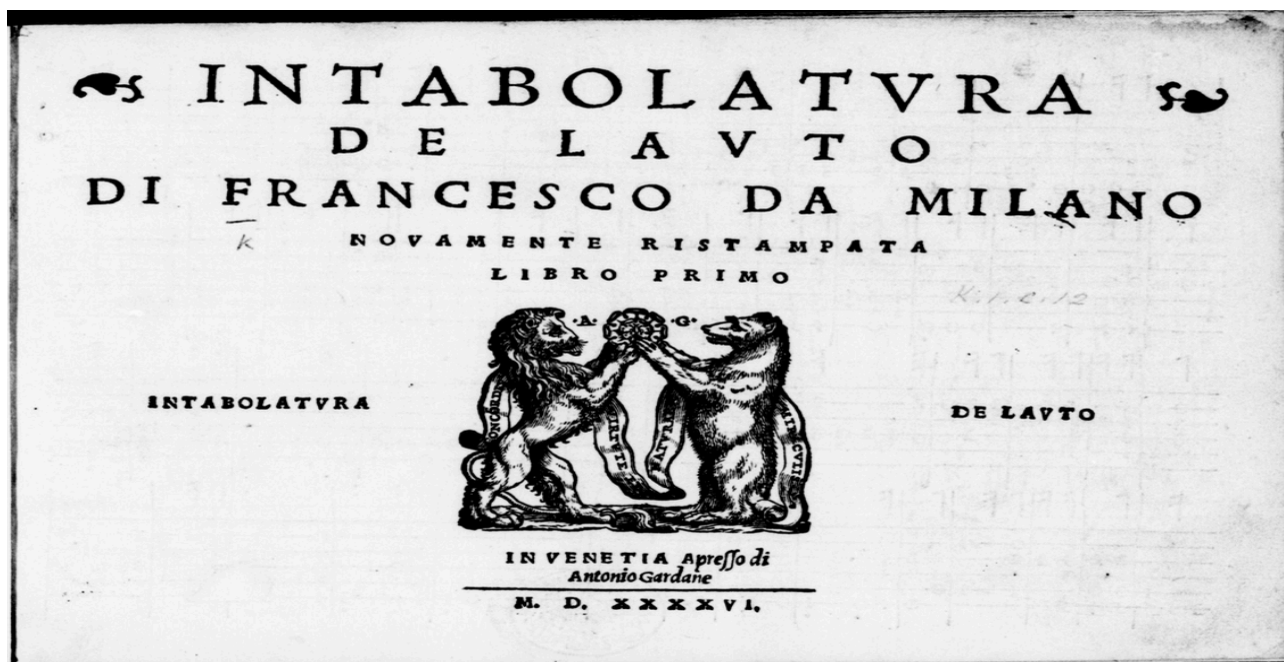

Imagen 1: Portada original del libro. (Milano, 1546)

Las obras seleccionadas son las siguientes:

1. Delliucelli la canzon.
2. Delliucelli la canzon parte secunda.
3. Delliucelli la canzon parte terza.
4. Delliucelli la canzon quarta parte.
5. La bataglia francesa.
6. Secunda parte de la bataglia.
7. Horse enuieuxl retires uous.
8. Martin menoit di ianequin.
9. Fortune a lors.
10. Pour auoir paix.

Realicé para todas el trabajo de copiado y digitalización, pero de manera concreta en las obras La bataglia francesa y la Secunda arte de la bataglia se profundizó en la labor de análisis, escritura de la polifonía y consolidación de la partitura para guitarra.

Las obras se encuentran originalmente escritas en tablatura para laúd, por lo que se procedió a transcribirlas haciendo uso de software especializado para edición de partituras, en este caso FINALEv25

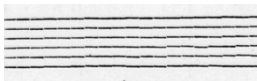

Imagen 2: Tablatura original del texto. (Milano, 1546)

En este preciso momento del proceso y con el propósito de comprender la escritura en tablatura, se requirió de la orientación del docente líder del proyecto pues se hizo necesario conocer el significado de cada uno de los caracteres que conforman la tablatura, con el propósito de extraer la información precisa que permitiera guardar al máximo posible la fidelidad del componente rítmico y melódico que el autor en su momento quiso plasmar en cada una de las piezas.

Como resultado de lo anterior se hace evidente comprender el significado de los caracteres que se describen a continuación:

- Tablatura

: Sistema de representación gráfica para la escritura de obras para laúd;

cada línea horizontal representa cada uno de los órdenes del laúd, descendientemente quedarían ubicados sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primer orden.

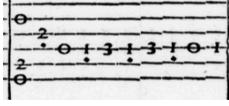
- : Figura que puesta sobre un compás, indica la duración de un pulso.

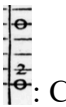
- : Figura que, puesta sobre un compás, indica que la melodía se ejecutará como primera división del pulso.

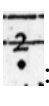
- : Figura que, puesta sobre un compás, indica que la melodía se ejecutará como segunda división del pulso.

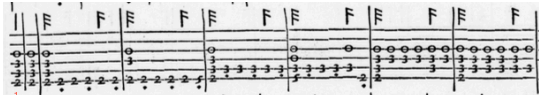
- : Figura que, puesta sobre un compás, indica que la melodía se ejecutará como tercera división del pulso.

- : Figura que, puesta sobre un compás, indica que la melodía se ejecutará como cuarta división del pulso.

- : Los números puestos sobre cada uno de los compases indican los espacios donde cada orden debe ser pisado.

- : Cuando los números están superpuestos, de manera vertical, indica que los sonidos se deben ejecutar todos al mismo tiempo.

- : El pequeño punto puesto en la parte inferior de algunos de los números que representan el espacio donde se debe pisar la cuerda, indica que en ese punto la melodía se debe ejecutar con el dedo índice de la mano derecha.

- : Al igual que en la escritura musical convencional, las obras se dividen en partes de igual duración denominadas compases,

que a su vez están separados uno de otro por líneas verticales que atraviesan la tablatura llamadas líneas divisorias.

Se hace evidente al comienzo de cada obra, la ausencia de la cifra indicadora de compás o cualquier símbolo que pueda ofrecer alguna indicación con respecto a la tonalidad.

Luego de entender el significado de los símbolos que son utilizados en las tablaturas, se procedió a realizar la transcripción en FINALEv25, teniendo bastante atención en transcribir detalladamente cada una de las obras. (Imagen 3)

Posteriormente se realiza la copia de la transcripción a un nuevo sistema, en el que se han escrito la cifra indicadora de compás y la armadura de la tonalidad, de las cuales no aparecen ninguna información en las tablaturas, de igual manera la figuración en nomenclatura moderna para ser usada en posteriores etapas. (Imagen 4)

Una vez terminado el paso anterior, se procede al análisis, discriminación y escritura de la polifonía para identificar cada una de las voces que surgen del análisis de la información obtenida en el paso anterior. (Imagen 5)

Una vez identificadas las voces que componen la obra, se procedió a realizar en un nuevo sistema la escritura para un solo instrumento, (guitarra acústica) agrupando en este sistema todas las voces que ahora deberán corresponder también a las posibilidades técnicas del instrumento en donde por ejemplo en la escritura de acordes se procedió a su

simplificación, ya que por la diferencia sustancial de presión en el diapason al ser mayor en la guitarra requeriría un significativo sobre-esfuerzo para su ejecución. (Imagen 6)

En una etapa posterior se lleva a cabo el doblaje de la métrica de la obra; al iniciar el proceso de copiado, transcripción y digitalización se optó por hacer uso de un compás de 2/4 para las dos obras y con el propósito de realizar un acercamiento mas preciso a la notación de las obras escritas durante el renacimiento se duplicó obteniendo así un compás de 2/2, el documento obtenido en esta etapa, representa el producto definitivo transcripciones realizadas.

Resultados y conclusiones

La creación de obras artísticas de carácter permanente como lo son las dos obras en su correspondiente partitura con su equivalente en laúd renacentista, y efímeras como lo fue la jornada de socialización en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI.

El análisis a profundidad de la forma en que están estructuradas las obras del compositor italiano Francesco Da Milano, nos ofrece la posibilidad de:

1. Entender la polifonía de las obras a profundidad.
2. El desarrollo técnico inherente y necesario para lograr realizar el montaje de cada una de estas piezas.
3. Proporciona un conocimiento mas amplio de la obra del compositor Italiano Francesco da Milano, y las posibilidades de interpretación de repertorio para laúd, de otros autores, y que también se encuentra escrito en tablatura.

La actividad investigativa resulta fundamental en el proceso de aprendizaje y/o montaje de obras para guitarra, sobre todo cuando se trata de piezas que por su contexto histórico, requieren la comprensión de sistemas de escritura poco usados en la música académica en la actualidad.

El manejo de software especializado para poder realizar las transcripciones me permitió conocer a profundidad el contenido de las obras, así mismo lograr establecer un comparativo equivalente a la tablatura en guitarra moderna, proporciona puntos de referencia más cercanos históricamente que brindan la posibilidad de poder realizar una mejor interpretación.

Entender la escritura de música en tablatura me permite como músico la posibilidad de interpretar repertorio para guitarra que actualmente no se interpreta y que me permite abordar obras que requieren un análisis previo para definir por ejemplo las digitaciones que le serán más adecuadas, ya que en la tablatura esta información no es explícita.

Bibliografía

- Grout, D. J. (1995). *Historia de la música occidental*. Torrejón de Ardoz (Madrid): Alianza Editorial S.A.
- Servicio de actividades culturales Universidad de Salamanca*. (6 de Junio de 2013). Obtenido de <https://sac.usal.es/index.php/archivo/ano-2013/409-juan-carlos-de-mulder>
- Milano, F. D. (1546). *Intabolatura di Lauto di Francesco Da - Milano Novamente Ristampata - Libro primo*. Venetia: Antonio Gardane .
- Wikipedia. (21 de Diciembre de 2018). *Wikipedia* . Obtenido de Wikipedia la enciclopedia libre: <https://es.wikipedia.org/wiki/Tablatura>
- Ortíz, D. (1553). *Tratado de Glosas*. . Roma, Italia: Valerio Dorico & Luigi Dorico. (s.f.).

Anexos.

1. Imagen 3: Tablatura transcrita en finale - edición en FINALEv25
2. Imagen 4: Tablatura con su equivalente en notación musical moderna - edición en FINALEv25.
3. Imagen 5: Tablatura con su equivalente en notación musical moderna y la polifonía propuesto – edición en FINALEv25.
4. Imagen 6: Partitura para guitarra, proceso de edición en FINALE.
5. Imagen 7: Partitura definitiva para guitarra y su correspondiente tablatura.
6. Partitura.
Secunda parte de la Bataglia – Francesco Da Milano (1497 – 1543).
Transcripción por Luis Antonio Hernández Gamboa
7. Partitura.
La bataglia Francesa – Francesco Da Milano (1497 – 1543).
Transcripción por Luis Antonio Hernández Gamboa.

Score

La battaglia francese

Francesco Da Milano
Transcr. Luis Antonio Hernández Gamboa

Lute

2

La battaglia francese

31

37

41

47

53

59

66

Simple

Main

Imagen 4: Tablatura con su equivalente en notación musical moderna - edición en Finale.

Score

La battaglia francese

Francesco Da Milano
Trans. Luis Antonio Hernández Gamboa

The image displays a musical score for 'La battaglia francese' by Francesco Da Milano, transcribed by Luis Antonio Hernández Gamboa. The score is presented in two parts: a top section with guitar tablature and a bottom section with modern musical notation. The top section includes staves for two Lutes and four voices (Voz 1, 2, 3, 4). The bottom section shows the same music in modern notation for five parts: Lute (L.), and four voices (Voz 1-4). The score is written in G major (one sharp) and 3/4 time. The guitar parts include fret numbers and picking patterns. The bottom section includes dynamic markings such as *mf* and *mf*.

Simple

Main

Imagen 5: Tablatura con su equivalente en notación musical moderna y la polifonía propuesto – edición en FINALEv25.

Classical Guitar

La bataglia francesa

Francesco Da Milano
Trans. Luis Antonio Hernández Gamboa

2

La bataglia francesa

Main

Playback Controls

Imagen 6: Partitura para guitarra, proceso de edición en FINALE.

La Bataglia Francesa

Francesco da Milano (1497 - 1543)

Tr: Luis Antonio Hernández

Classical Guitar

Lute

Cl. Gtr.

L.

Cl. Gtr.

L.

Cl. Gtr.

L.

Universidad de Cundinamarca 2019

Imagen 7: Partitura definitiva para guitarra y su correspondiente tablatura.