

TEMA 2

MONODIA RELIGIOSA Y PROFANA EN LA EDAD MEDIA. **LA POLIFONÍA Y SU EVOLUCIÓN.**

1- INTRODUCCION AL CONTEXTO HISTÓRICO

2- MONODIA RELIGIOSA: EL CANTO GREGORIANO

- 2.1. Origen del Canto Gregoriano.
- 2.2. Características musicales del Canto Gregoriano.
- 2.3. Formas paralitúrgicas.

3- MONODIA PROFANA

- 3.1. Trovadores/Troveros
- 3.2. Minnesinger/Meistersinger
- 3.3. Goliardos
- 3.4. La monodia profana en España

4- POLIFONÍA

- 4.1. Polifonía Primitiva
- 4.2. Ars Antiqua
- 4.3. Ars Nova

5- MÚSICA INSTRUMENTAL MEDIEVAL

- 5.1. Cordófonos
- 5.2. Aerófonos
- 5.3. Percusión

6- DANZA DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA

1- INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO HISTÓRICO.

La Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XIV incluido; diez siglos en los que la Música como el resto de las artes está en manos de la Iglesia.

La sociedad medieval se caracteriza por ser exclusivamente rural y porque una gran parte de la población vive con escasez de recursos.

Entre los siglos IX y XIII se desarrolla en Europa una estructura socioeconómica y política, denominada **“Feudalismo”**, que se basa en la riqueza que proporciona la tierra; los poseedores de las tierras son los nobles y la Iglesia.

La Iglesia construye numerosos monasterios por toda Europa que acaban convirtiéndose en grandes centros culturales. A partir del siglo XI, la ciudad empieza a ganar importancia y surgen dos nuevos centros culturales: la Catedral y la Universidad.

Los estilos artísticos predominantes son *el Románico y el Gótico*.

En el marco de los monasterios y catedrales se desarrollará la **notación musical** y los avances técnicos que culminarán con la aparición de la **“polifonía”**. Los grandes avances de la notación y del lenguaje musical tuvieron lugar en el ámbito de la música religiosa, sobre todo al principio; esto se debe a que la vida cultural se concentraba en los monasterios: los monjes eran prácticamente las únicas personas que sabían leer y escribir.

La polifonía o composición a varias voces surgió de inquietos compositores al servicio de la Iglesia; es curioso constatar cómo el desarrollo de la música polifónica coincide con la verticalidad y esbeltez de la arquitectura gótica.

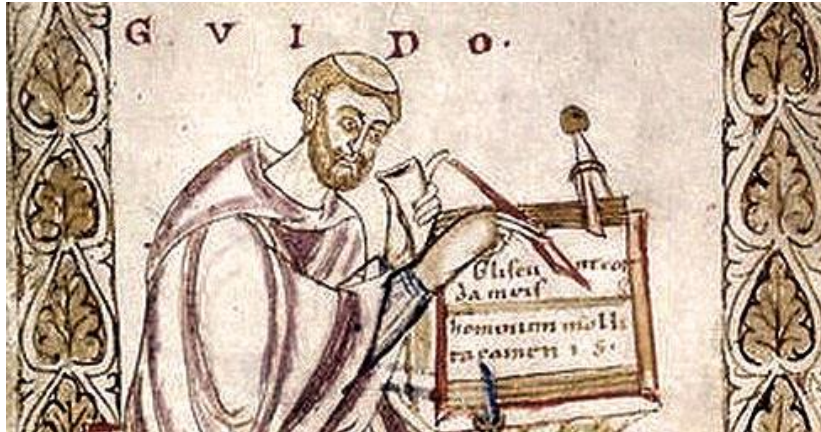
Es lógico pensar en la existencia de una música popular al margen de la religiosa, el pueblo debía entretenerse con canciones y danzas populares; no obstante hasta el siglo XI no encontramos documentos sobre música profana.

¿Cómo reconocer la música medieval?

En un período tan extenso como la Edad Media, las siguientes características se refieren sólo a una parte de los 800 años que nos interesan desde el punto de vista musical; sólo las seis primeras son generalizables a la totalidad del período:

- Predominio de la música vocal.
- La música religiosa se escribe en latín.
- Aparecen las primeras obras de música profana en lengua vernácula.
- Desarrollo y perfeccionamiento de la notación musical.
- Uso de los ocho modos gregorianos (melodías modales).
- Riqueza y variedad de instrumentos, los cuales se utilizan para acompañar a la voz o las danzas.
- La monodía es desplazada paulatinamente por la polifonía.
- Polifonía muy elemental: las voces avanzan a intervalos de 4ª o 5ª al principio, para ir complicándose sucesivamente.
- En el siglo XIV, la polifonía entra en la música profana, adquiriendo una gran variedad y complicación rítmica.

El teórico Guido d'Arezzo, monje que vivió en el siglo X, establece las bases de la notación moderna en su tratado "Micrologus" (1025), donde establece el uso del tetragrama y las claves, adaptación de la forma de las notas y fijación del nombre de las notas a partir del "Himno de San Juan", así como un eficaz método de enseñanza de entonación.

ito ioh baptista ym?

Ut queant laxis reso
nare fibris mirra gestoy famu
li tuoy solne polluti labn rea
tum sancte iohannes.

Ut que-ant la - xis
re - so - na - re fi - bris
mi - ra ge - sto - rum
fa - mu - li - tu - o - rum
sol - be po - lu - ti
la - bi - i re - a - tum
Sanc - te lo - han - nes

2- MONODÍA RELIGIOSA: EL CANTO GREGORIANO.

2.1. ORIGEN DEL CANTO GREGORIANO.

El Canto Gregoriano surgió aproximadamente en el siglo III/IV tras la caída del Imperio Romano, en un intento de la Iglesia de unificar la liturgia, es decir, de establecer un conjunto de signos y palabras que formen parte de sus celebraciones, especialmente de la Misa, y que sean comunes para todos los fieles.

Roma, como autoridad eclesiástica, intento establecer dicha unidad litúrgica y de oración, a partir de la unión de distintos ritos que se habían desarrollado en distintas regiones que estaban bajo la influencia del Cristianismo.

Preocupado por la unidad de los cristianos, el **Papa Gregorio I**, pontífice desde el año 590 al 604, manda recopilar las distintas melodías que se cantan desde hace siglos en distintas zonas de influencia del Cristianismo, y manda crear otras melodías nuevas. Con ello, pretende establecer una misma liturgia para todos los creyentes, y por este motivo la tradición le considera el creador del Canto Gregoriano.

Por tanto, lo que actualmente conocemos como **Canto Gregoriano, constituye un amplio repertorio musical religioso que abarca desde el siglo V al XIII y que se ha convertido en el canto oficial de la Iglesia Católica.**

El Gregoriano es una música sobria, equilibrada, religiosa, y que tiene una finalidad esencialmente religiosa. Es pues, una música que pretende aproximar el alma del creyente a Dios, y es fruto de una sociedad religiosa, pero al mismo tiempo, es producto de una época en la que la Iglesia tenía un enorme poder religioso y espiritual.

El Canto Gregoriano se utiliza para los dos servicios principales de la Iglesia Católica:

- 1- **OFICIO:** es el rito destinado a los monjes (sobre todo en monasterios) todos los días.
Las horas canónicas son maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas.
- 2- **MISA:** es el rito destinado a toda la comunidad, y tiene lugar todos los días en especial el domingo. Las partes cantadas de la Misa se clasifican dentro de dos tipos de canto, cantos del ordinario y cantos del propio de la misa.
 - ✓ **Ordinario:** partes de la Misa que no varían a lo largo del año.
 - Kyrie
 - Gloria
 - Sanctus
 - Agnus Dei
 - ✓ **Propio:** partes de la Misa cuyo texto varía según el calendario litúrgico
 - Introito
 - Gradual
 - Alleluia
 - Ofertorio
 - Comunión

2.2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES DEL CANTO GREGORIANO.

Las características musicales del Canto Gregoriano son las siguientes:

- 1) Es una música unida a un texto religioso, que pretende expresar y sin el cual no tiene sentido.
- 2) Se canta en latín ya que es una música destinada al servicio de la liturgia; su función es destacar la palabra de Dios reforzando la oración con el canto.
- 3) Es un canto monódico y a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento instrumental.
- 4) Es además un canto colectivo.
- 5) El ritmo es libre y muy flexible, y está determinado por la acentuación del texto.
- 6) Se nota mediante “neumas”, signos que reflejan de forma aproximada la altura y duración del sonido; los neumas conservaron su nombre en la notación cuadrada (siglo XI): virga, punctum, clivis, pes, torculus, porrectus.
- 7) Los autores del Canto Gregoriano son anónimos.
- 8) Usa ocho escalas especiales que se llaman Modos gregorianos.

MODO	NOTA FINAL	NOTA D RECITADO	DENOMINACIÓN
PROTUS	RE	LA serio	Modo I Protus Auténtico
		FA triste	Modo II Protus Plagal
DEUTERUS	MI	DO místico	Modo III Deuterus Auténtico
		LA reflexivo	Modo IV Deuterus Plagal
TRITUS	FA	DO alegre	Modo V Tritus Auténtico
		LA sencillo	Modo VI Tribus Plagal
TETRARDUS	SOL	RE juvenil	Modo VII Tetrardus Auténtico
		DO brillante	Modo VIII Tetrardus Plagal

1. **Protus** auténtico (Dórico)

2. **Protus** plagal (Hipodórico)

3. **Deuterus** auténtico (Frigio)

4. **Deuterus** Plagal (Hipofrigio)

5. **Tritus** Auténtico (Lidio)

6. **Tritus** Plagal (Hipolidio)

7. **Tetrardus** Auténtico (Mixolidio)

8. **Tetrardus** Plagal (Hipomixolidio)

F Nota Final

D: nota Dominante

En los modos auténticos la dominante es la quinta nota a partir de la final y en los plagales la tercera. Excepción: en los modos 3,4 y 8 la dominante sube un grado: **do por si** en los modos 3 y 8, y **la por sol** en el 4.

Además de estos ocho modos hay modos mixtos, modos transportados...; y cada modo gregoriano tiene un “Ethos” determinado o un valor ético.

- 8) ESTILOS: según el número de notas que tenga cada sílaba:
- Silábico: Una nota por cada sílaba.
 - Neumático: Dos o tres notas por sílaba.
 - Melismático: Más de tres notas por sílaba (muy adornado)
- 9) Hay tres TIPOS DE GREGORIANO según la manera de cantar:
- Directa: cuando canta un coro sólo o una persona sola.
 - Antifonal: cuando hay diálogo entre dos coros.
 - Responsorial: cuando hay un diálogo entre solistas y coro.

Antiphona ad introitum VII

P U-ER na- tus est no- bis, et fi- li- us
 dá- tus est no- bis: cú- ius impè- ri- um su- per
 hú- me- rum e- ius: et vo- cá- bi- tur nomen
 ius, magni consi- li- i An- ge- lus. Ps. Can- tá- te
 Dómi- no cánti- cum nó- vum: qui- a mi- ra- bí- li- a fe- citis

XV-XVI. s.

5. **K** Y-ri- e * e- lé- i-son. *ij.* Chri-
 ste e- lé- i-son. *ij.* Ký-ri- e
 e- lé- i-son. *ij.* Ký-ri- e **
 e- lé- i-son.

2.3. FORMAS PARALITÚRGICAS.

El Gregoriano vive durante todo el Medievo, pero a fines del S. IX comienza una crisis interna debido sobre todo a la caída del concepto sagrado de la música, que coincide con el inicio de la profanización de la vida y el aumento del peso del “hombre profano”. Llega un momento en el que se dan una serie de cambios en la civilización, cambios que provocan la pérdida de importancia del Gregoriano y el incremento de la Música Profana.

Esta decadencia se hace notar a través del nacimiento de formas paralitúrgicas a partir de los cantos gregorianos.

Las formas paralitúrgicas son importantes porque:

- Reflejan la caída del control de la Iglesia.
- Serán la fuente de inspiración de mucha música popular medieval.
- Se fundamentan en la combinación de una melodía dada con otra nueva, lo que implica la ruptura de la sacralidad del Canto Gregoriano.

1- TROPOS: Son un añadido textual o musical a una pieza gregoriana.

El tropo de textuación es el más habitual y consiste en intercalar un texto nuevo a una melodía gregoriana ya existente de carácter melismático (sobre todo en los Kyries), de forma que el estilo silábico sustituye al melismático.

Hay otros tipos de tropos como los melismáticos que consisten en añadir un melisma a una melodía gregoriana, y tropos de interpolación (añade texto y música).

The image shows two musical staves. The top staff is labeled 'K' and contains the text 'Y-ri-e' followed by a melisma 'e-le-i-son. iii'. A pink box highlights the melisma. The bottom staff is labeled 'A' and contains the text 'Ky-ri-e fons boni-tatis, pa-ter in-ge-ni-te, a quo bo-na cuncta pro-ce-dunt, e-le-i-son.' A blue box highlights the tropized text. A legend on the right indicates that the pink box represents 'melisma original' and the blue box represents 'tropización silábica'.

A. Tropos para el Kyrie «Fons bonitatis», original (2.º Kyrie, Ed. Vat.)
y tropización (según St. Gall, Ms. 383, s. XIII, cf. Tack), comienzo

2- SECUENCIAS: Es la forma paralitúrgica más importante de la Edad Media.

Consiste en una clase especial de tropo sobre el melisma del Aleluya, que se acabó independizando y forman parte del Propio de la misa.

Se convierten en composiciones musicales nuevas, en verso y en latín, con una forma musical específica de versos pareados AA BB CC, es decir, usan una misma frase musical que se repite cada dos versos. Son famosas el “Dies Irae”, el “Veni Creator”, el “Stábat Mátér”.

Dies irae
Officium defunctorum

Seq.
1.

D I-es irae, dí-es illa, Sólvet saeclum in favilla :

Téste Dávid cum Sibýlla. Quántus trémor est futúrus,
Quando jú-dex est ventúrus, Cúncta stricte discussúrus!
Túba mí-rum spár-gens sónum Per sepúl-cra regi-ónum,
Cóget ómnes ante thrónum. Mors stupé-bit et natú-
ra, Cum resúrget cre-a-túra, Judi-cán-ti responsúra.
Líber scríptus pro-fe-ré-tur, In quo tó-tum continé-tur,
Unde mún-dus judi-cé-tur. Jú-dex ergo cum sedé-bit,
Quí-dquid lá-tet apparé-bit : Nil inúltum remané-bit.

- 3- **HIMNOS:** Canto estrófico (todas las estrofas con la misma melodía) que pertenece al Oficio. Son cantos de alabanza y de acción de gracias cuyo tema favorito es la belleza del cosmos.
- 4- **DRAMA LITÚRGICO:** Es una de las innovaciones más interesantes que realizó la Iglesia cristiana para embellecer la liturgia. Su origen se encuentra en el tropo del Introito y se representaban en el altar por sacerdotes y monjes en los siglos X y XI. Los más importantes son “El misterio de Elche” y “Visitatio Sepulcri”.

3. LA MONODIA PROFANA.

La Música Profana se desarrolla de forma paralela a la religiosa bajo la protección de los grandes señores feudales. El nacimiento de la música profana medieval hacia el siglo IX, está determinado por los inicios de una incipiente economía monetaria y el comienzo de las lenguas vulgares; por tanto, incorpora el uso de las lenguas vernáculas y no tiene función litúrgica.

Las principales características de la música profana medieval son las siguientes:

- 1) Usa una textura monódica, es decir, es un canto a una sola voz.
- 2) Es un canto individual.
- 3) Estructura melódica y poética sencilla.
- 4) Predomina el estilo silábico, es decir, hay una nota por sílaba.
- 5) Ámbito melódico reducido.
- 6) Texto en lengua vernácula.
- 7) Temática humana: el amor, la guerra, la naturaleza...
- 8) Autores concretos.
- 9) Melodías modales, es decir, que se ciñen a los ocho modos gregorianos.
- 10) Ritmo más marcado y variado que en el canto gregoriano, dependiendo en gran parte del contenido intelectual del texto: triste o alegre, amoroso o guerrero.
- 11) Se acompañan de instrumentos musicales como violas, arpas, laúdes o instrumentos de percusión para marcar el ritmo.
- 12) Muchas de las obras son en realidad danzas como el rondeau, la pastoral y otras.

3.1.TROVADORES Y TROVEROS.

Durante la Edad Media los trovadores y troveros son los creadores de la canción popular, y los juglares son sus intérpretes.

Los trovadores (el término proviene del latín y significa “inventar”) eran grandes poetas-músicos que generalmente pertenecían a la aristocracia, y con ellos la música pasa de la Iglesia a la corte o al castillo.

Surgen en Francia en torno al siglo XI, y utilizan la lengua de “Oc” del Sur de Francia (lengua vernácula de su propia región).

Los trovadores componen canciones refinadas y cultas, en las que ensalzan los ideales del “amor cortés” y el espíritu caballeresco de los héroes de las cruzadas.

Los troveros utilizan la lengua de “Oil” del norte de Francia, y son quizás un poco más tardíos.

En el desarrollo histórico de esta música fueron especialmente importantes Guillermo IX, duque de Aquitania, Rimbaut de Vaqueiras, Macabré, Jaufré Rudel, Bernart de Ventadorn y Guiraut de Riquier.

Merece un lugar muy especial dentro de este contexto el músico Adam de Halle (1240 / 1288), conocido como “el jorobado de Arrás”. Compone gran número de obras de mucha importancia pero es especialmente destacable como autor de el “Jeu de Robin et Marion”, considerado el predecesor de la “ópera cómica”.

Junto a los trovadores y troveros había también músicos ambulantes llamados “juglares” que recorrían los castillos entreteniéndolos a los nobles con canciones, representaciones y juegos de acrobacia. En su origen, son recitadores que tocan instrumentos, bailan, cantan y realizan juegos ante cortesanos y plebeyos; además, divulgan y hacen populares las creaciones musicales de los trovadores.

Los juglares portan las noticias sobre batallas y acontecimientos de interés por las distintas poblaciones; por ello son bien recibidos por la gente del pueblo.

Hacia el siglo XIV los juglares comienzan a tener una vida más sistemática; se establecen en ciudades, donde desempeñan distintos trabajos (en la corte, en actos populares...), y adquieren una mayor consideración social.

Kalenda maya

Troubadourlied (provenzalisch)

13. Jahrh.

Ka - len - da ma - ya, ni fuelhs de fa - ya, ni chanz d'au -
 zelh - , ni flors de gla - ya non es quem pla - ya pros dom - na
 gua - ya, tro qu'un y - snelh - mes - sa - tgier a - ya del vos - tre
 belh cors quem re - tra - ya pla - zer no - velh qu'a - mors m'a -
 tra - ya e ja - ya em tra - ya vas vos dom - na ve - ra - ya e
 cha - ya de pla - ya lge - los ans quem n'es - tra - - - ya - .

3.2. MINNESINGER Y MISTERSINGER:

Se trata de una corriente de Monodia Profana que surge en el norte de Alemania hacia el siglo XII.

Sus temas son canciones amorosas, canciones didácticas, moralizantes, y casi siempre con la misma estructura bar (aab). Generalmente se acompañaban con instrumentos, aunque solo se conserva la parte vocal.

Entre los Minnesinger alemanes más destacados están Friedrich von Husen y Walther von der Vogelweide.

Otro grupo de músicos-poetas son los denominados “Goliardos”, nobles y clérigos seguidores de un obispo llamado Golías. Se caracterizan por sus composiciones burlescas y críticas hacia la sociedad de su tiempo.

Una de las recopilaciones más conocidas recibe el nombre de “Carmina Burana” y sus temas son una sátira moral y política además de religiosa.

3.3 MONODIA PROFANA EN ESPAÑA

España produce en esta época un arte musical muy específico, cuyo ejemplo es la obra del rey Alfonso X el Sabio, las “Cantigas de Santa María” del siglo XIII.

En esta obra se recopilan más de cuatrocientas cantigas de diversos tipos: son canciones en estilo trovadoresco orientado a lo religioso.

Las Cantigas reúnen diversos tipos de expresión musical europea: los estilos de música francesa, castellana, gallega, portuguesa, judía y árabe. Es importante destacar que el propio rey habla en primera persona, dando a entender que él mismo es compositor de ciertas melodías.

El estilo de música es monódica con acompañamiento de instrumentos que doblan la melodía. Gracias a las miniaturas que ilustran las “Cantigas”, conocemos el aspecto de más de treinta instrumentos de la época.

Dentro de la música española del momento hay que recordar también las “Cantigas de Amigo”, del juglar de Vigo, Martín de Códax del siglo XIII, de una enorme belleza y escritas también en lengua gallega.

Santa Maria, strela do dia Cantiga de Santa Maria 100

Esta é de loor.

San-ta Ma-ri-a, stre-la do di-a, mos-tra-nos vi-a pe-ra Deus et nos gui-a.

Ca-ve-er fa-ze-los e-rra-dos que per-der fo-ran per-pe-ca-dos

en-ten-der de que mu-i-cul-pa-dos son; mais per-ti son per-dõ-a-dos

da ou-sa-di-a que-lles fa-zi-a fa-zer fo-li-a mais que non de-ve-ri-a.

San-ta Ma-ri-a, stre-la do di-a, mos-tra-nos vi-a pe-ra Deus et nos gui-a.

4.POLIFONÍA MEDIEVAL.

La Polifonía aparece en la Música Occidental a finales del S. IX. Este hecho marcará todo el desarrollo de la música posterior y probablemente surgió de forma espontánea como un embellecimiento más, tal y como lo habían sido los tropos y las secuencias.

La “Polifonía” es el canto a varias voces que suenan simultáneamente; etimológicamente deriva del griego: “poli” (varias) y “fonos” (voces).

La Polifonía no es música puramente lineal como el Gregoriano (románico), sino que al haber varias voces que suenan simultáneamente se da en ella una concepción vertical (gótico).

Distinguimos tres períodos dentro de la Polifonía medieval:

- 1- POLIFONÍA PRIMITIVA.
- 2- ARS ANTIQUA.
- 3- ARS NOVA.

4.1. POLIFONÍA PRIMITIVA.

Este período se extiende del siglo IX a principios del siglo XII, y en él se desarrollan las primeras experiencias polifónicas.

La primera descripción clara de música a más de una voz aparecen en el siglo IX en los libros “**Música Enchiriadis**” y “**Schola Enchiriadis**”, ambos anónimos.

La Iglesia admite la polifonía como un modo de enriquecer y decorar el canto litúrgico, y por este motivo, todas las primeras formas polifónicas se basan en el Gregoriano.

Las primeras formas polifónicas son las siguientes:

- 1- **ORGANUM**: consiste en añadir a una melodía gregoriana llamada “canto firme o vox principalis”, una 2ª voz que se llama “vox organalis”.

El organum puede ser:

- 1.1. ORGANUM PARALELO (siglo IX): la “vox organalis” se mueve a una distancia fija de 4ª o 5ª respecto a la “vox principalis”.

Organum paralelo

Podía añadirse una tercera voz doblando la organalis una 8ª alta

1.2. ORGANUM LIBRE/DISCANTUS (siglo XI): se produce cuando las dos voces van por movimiento contrario.

Vox organalis
Cum-oti-po-tens ge-ni-tor De-us,
Vox principalis
Cum-oti-po-tens ge-ni-tor De-us,
om-ni-cre-a-tur, e-lei-son
om-ni-cre-a-tor, e-lei-son

« Discanto di Milano » a due voci per moto contrario, contenuto nel trattato anonimo « Ad organum faciendum » (XI sec.).

4.2. ARS ANTIQUA. ESCUELAS DE SAN MARCIAL DE LIMOGE Y NOTRE DAME DE PARÍS.

El “ARS ANTIQUA” es el término que hace referencia a la polifonía de los siglos XII y XIII (de 1170 a 1310 aproximadamente), y se caracteriza porque se producen grandes avances en notación musical.

Franco de Colonia construyó un sistema en el que el valor de cada nota se expresaba con un signo concreto y lo explicó en su tratado de 1260 “Ars Cantus Mensurabilis”. Este sistema de notación fue conocido como notación mensural, pero no ganó aceptación inmediata.

El desarrollo de la polifonía en el siglo XII nos lleva a la Escuela de San Marcial de Limoges (Francia), en cuya abadía existe una gran colección de manuscritos musicales.

La gran novedad de San Marcial es la aparición del ORGANUM FLORIDO O MELISMÁTICO, en el que la voz principal llamada “tenor” se mueve en el grave en valores largos, mientras que la voz organalis es más aguda y de carácter melismática (muchas notas contra una del grave).

Melismatisch organum
(Cantus firmus)
Cuncti po-
tenor ge-ni-
tor, De-us

Otro tipo de composición de esta escuela es el DISCANTUS, estilo nota contra nota. (no queda claro cómo se coordinan las voces).

Entre 1260 y 1330 París se convierte en la vanguardia musical y se desarrolla una escuela de polifonía en torno a la “**Escuela de París o Notre Dame**”.

Dentro de esta escuela surgen dos músicos de gran relevancia que son el Magister Leoninus o Leonin (siglo XII), músico que fue maestro de capilla de la catedral de 1163 a 1182, y que se convirtió en el mejor compositor de la forma organum, y el Magister Perotinus o Perotin (siglo XIII). Ambos compusieron todas las piezas del repertorio de la escuela recogido en el “Magnus Liber Organi”

En este período se produce un importante avance musical, que es el nacimiento de la **música medida o “mensurata”**, de forma que las voces son sometidas a un ritmo medido, abandonando el ritmo libre del Gregoriano. Para ello, el músico recurre a los seis **MODOS RÍTMICOS** que surgen de combinar las dos relaciones temporales larga y breve del latín poético; es la notación modal:

Modo I. TROQUEO: l-b

Modo II. YAMBO: b-l

Modo III. DACTILO: l-b-b

Modo IV. ANAPESTO: b-b-l

Modo V. ESPONDEO: l-l

Modo VI. TRÍBRACO: b-b-b

Las formas polifónicas que se cultivan en este período son las siguientes:

1. ORGANUM MELISMÁTICO O FLORIDO: este tipo de polifonía se cultiva también en San Marcial de Limoges.
2. CLÁUSULA DE DISCANTO: polifonía de dos voces las cuales están sometidas a un ritmo medido según la rítmica modal (en secciones de organum melismáticos, aunque con el tiempo se independizan dando lugar a una forma musical).

EJEMPLO III-7 Comienzo de versículo del *Alleluia Pascha nostrum*, que incluye la cláusula sobre «nostrum», de Leonin

3. ORGANUM TRIPLUM Y QUADRUPLUM (siglo XIII): son organum a tres y cuatro voces, de forma que se profundiza en la dimensión vertical de la polifonía.

4. CONDUCTUS: composición polifónica a 2 o 3 voces, en el que la voz principal es de creación nueva (no es melodía gregoriana), de estilo silábico y en el que en las voces están sometidas a un ritmo medido.

21. Conductus 'Nouus miles sequitur'

No-uus miles se-qui-tur Vi-am no-ui re-gis, Bo-nus pastor pa-ti-tur
 Pro salute gre-gis Thomasagni san-guine Lauat stole ge-mi-ne Purpuram ru-
 ben-tem; Res est satis e-uidens, Quod il-lustrat occidens To-tum o-ri-en-tem.

5. MOTETE: forma polifónica a dos o tres voces con la característica peculiar de que cada voz canta una letra diferente y tienen un ritmo distinto, por lo que el tipo de música es muy vivaz y contrastada.

Se mezclan incluso letras profanas y religiosas y es usado tanto en el ámbito profano como religioso.

Es la gran invención de la Escuela de París, y supone una gran evolución en el canto, porque por primera vez la voz se libera del texto, se busca el juego entre varias voces y se aumentan las dificultades para los cantantes.

El motete busca nuevos efectos acústicos y no sólo cantar un texto como el Gregoriano; es el primer intento de proyectar la teoría del “arte por el arte”.

Pu-ce-le-te bele et a-ve-nant, jo-li-e-te, po-lie et plei-sant, la sa-de-te
 Je lan-guis des maus d'a-mours. Mieux aim-as-sez qu'il m'o-
 [Do - - - - -]
 que je de-sir tant mi fait liés, jo-lis, en-voi-siés et a-mant.
 ci - - - e que nul au-tre maus. Trop
 - - - - - mino
 Pucelete - Je languis - Dominc

4.3. ARS NOVA.

El ARS NOVA es el término que hace referencia a la polifonía del siglo XIV (a partir de 1320); es un movimiento básicamente francés y un período muy revolucionario en música.

El término viene de un libro del francés Philippe de Vitry titulado “Ars Nova” (1322), tratado en el que habla de las nuevas técnicas de composición y notación de su época. Estas son las principales características musicales:

- ✓ Se establece un sistema de notación que aplica la notación mensural de Franco de Colonia a valores más breves.
- ✓ La música en general se complica; aparecen las síncopas, los ritmos desajustados y la polirritmia.
- ✓ Se comienza a desarrollar el contrapunto.
- ✓ Se compone cada vez más Música Profana.
- ✓ El MOTETE sigue siendo la forma musical más importante. La novedad de este periodo es el MOTETE ISORRÍTMICO, donde hay un patrón rítmico y melódico en la voz del tenor.

Ma fin est mon commencement Ver. 0.0.3

Guillaume de Machaut
Transcribed by n. nakamura, 2004

The image shows a musical score for the motet "Ma fin est mon commencement" by Guillaume de Machaut. The score is written in mensural notation and consists of three staves: Triplum (top), Cantus (middle), and Tenor (bottom). The lyrics are: "1.4.7.Ma 3.Et 5.Mes fin te tiers est mon ne chans u trois". The score is transcribed by n. nakamura in 2004.

El Ars Nova es la expresión perfecta del hombre gótico que busca en la música elementos nuevos, como el efecto puramente sonoro y el gozo sensual de la música; buscando esto el músico del Ars Nova enriquece ritmos, melodías y armonías, y hace evolucionar el canto.

La composición musical sigue siendo de textura horizontal pero se cuida más la formación de acordes como resultado de la superposición de las voces. Además aparece la notación mensural en la que se asignan valores concretos a cada sonido.

Se producen, por tanto, innovaciones melódicas, rítmicas y armónicas que se aplican al motete del siglo XIV.

Otras formas musicales usadas en esta época y que tienen estribillo son las siguientes:

- ✓ BALLADE
- ✓ RONDEAU
- ✓ VIRELAI

Los centros de creación más importantes durante el Ars Nova son los Países Bajos, Francia e Italia.

El máximo representante del Ars Nova en **FRANCIA** es el poeta-compositor Guillaume de Machaut (1300-1377). Compose una obra religiosa decisiva “Misa de Notre-Dame” basada en el Ordinario de la Misa (polifonía coral) y es el primer ejemplo de varias piezas con estructura de unidad.

Compone también 23 motetes isorrítmicos y baladas, rondeaus y virelais, sus obras más progresistas.

En **ITALIA** destacan los compositores Francesco Landini y Johanes Ciconia; se centran en la música profana y los géneros que componen son el MADRIGAL, CACCIA y BALLATTA.

En **ESPAÑA** tenemos una obra que resume nuestras aportaciones: “Libre Vermell” (libro rojo) de Montserrat, copiado a finales del siglo XIV. Recoge cantos de peregrinos, por ejemplo “Ad mortem festinamus”, danza en forma de virelai (estribillo y estrofa) de autor anónimo que se bailaba en círculo con las manos enlazadas.

Otro importante documento es el Códice de Las Huelgas, repertorio de piezas para uso del Monasterio de Santa María de Las Huelgas en Burgos en los días más solemnes (aunque solo hay un par de pieza en estilo Ars Nova).

5. MÚSICA INSTRUMENTAL MEDIEVAL.

Durante la Edad Media hay un claro predominio de la música vocal, tanto religiosa (Canto Gregoriano), como profana (música trovadoresca).

Los primeros años de la música instrumental en Occidente fueron difíciles. El uso de los instrumentos fue perseguido por la Iglesia, dado que su utilización en cultos paganos se consideraba un peligro al recordar el pueblo determinadas creencias que se querían olvidar. Por eso, sólo conocemos su existencia a través de testimonios escritos o representaciones gráficas.

Sin embargo, los instrumentos se usan de continuo, y en la Edad Media pueden dividirse en instrumentos de cuerda, viento y percusión.

- 1- CUERDA: arpa, salterio, ud o laud (árabe), rabel (árabe), zanfoña...
- 2- VIENTO: flauta, gaita, chirimía o dulzaina, trompeta o añafil, órgano portativo...
- 3- PERCUSIÓN: tambor o tamboril, címbalos o platillos, triángulo.

La música instrumental no se escribe en la Edad Media, sin embargo, la música cantada, al menos la profana, se acompaña siempre con instrumentos.

La danza es una de las prácticas que nos ayuda a descubrir la música instrumental medieval; la danza que se da en esta época es de carácter popular y cortesana. Existían danzas como la dansa, balada, estampida, trisca y danza de la muerte.

Se desconocen muchos detalles de las primeras formas instrumentales; en general, todas ellas están unidas a danzas y canciones. Las músicas instrumentales acompañaban a todo tipo de canciones, y todo lo que se cantaba podía ser tocado y casi todo bailado.

Se ha conservado muy poca música instrumental escrita, debido a que mucha música que se consideraba sólo apta para cantar, también se tocaba sola.

Los instrumentos se usaban con libertad, es decir, la misma música podía ser interpretada por una viola, un laud, un arpa o una chirimía.

6. LA DANZA DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA.

El término “música” proviene del griego “mousiké” que significa “**el arte de las musas**”. Las musas eran divinidades que presidían además de la música, los diferentes tipos de poesía, las artes y las ciencias. Por tanto, los griegos atribuían el origen de la música a los dioses.

Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia, es el primero que da el nombre de las musas:

- ✓ EUTERPE es la musa de la música
- ✓ TERPSÍCORE la musa de la danza.

En Grecia, la música está considerada un medio eficaz para la educación de los ciudadanos, y el gran filósofo griego Platón consideraba que la música era la base de la educación junto con la poesía y la danza. La música era inseparable de la vida de los griegos, y siempre estaba presente en los actos públicos, en el teatro, en los juegos, en funerales...

Sócrates consideraba que “el que mejor baila es el mejor guerrero”, por lo que los soldados la usaban como entrenamiento para la guerra; el aulós y los cantos acompañaban los desplazamientos de los batallones, y el entrenamiento en los gimnasios se acompañaban del sonido de una flauta.

A lo largo de los siglos en Occidente los danzantes poseen un sentido social del baile, se dan la mano y bailan en cadena. La **Carola** o danza en cadena ya aparece en las imágenes del escudo de Aquiles en la *Ilíada*.

Existía un vasto repertorio de música instrumental para bailar en la Edad Media, pero no son muchos los ejemplos escritos pues en general estas piezas se improvisaban y se tocaban de memoria.

En la iconografía aparecen tres maneras de bailar, muchas de ellas permanecen en las danzas tradicionales actuales:

- ✓ En círculo, en forma de anillo como el “**Branle**”, en el que el movimiento es pendular hacia izquierda y derecha con pasos dobles y simples.

- ✓ En filas que avanzan de la mano hacia la izquierda cantando como en la “*Farandola*” y en la que se hacen distintas figuras (caracol, arcos, ojo de la aguja, cadena...)

- ✓ En parejas como en la “*Estampie*”. Estas se considera que están muy unidas a las músicas de los trovadores.

Pareja de danzantes y música chirimía, gaita y arpa

Danza macabra o danza de la muerte

El terror ante la muerte dominó el final de la Edad Media. La muerte estuvo muy presente debido a la guerra de los cien años y a la peste negra.

No se sabe mucho acerca de cómo se bailaban estas danzas de la muerte ni qué música utilizaban pero parece que 24 figuras humanas representativas de todos los estados y condiciones sociales, en orden jerárquico decreciente, eran sacadas a bailar por un personaje equivalente que representaba su muerte.

Se ignora cómo era la danza y su música, a pesar de los instrumentos que aparecen en las representaciones iconográficas (la “muerte” toca una flauta, unos timbales...)

La muerte tocando la flauta

La muerte tocando los timbales

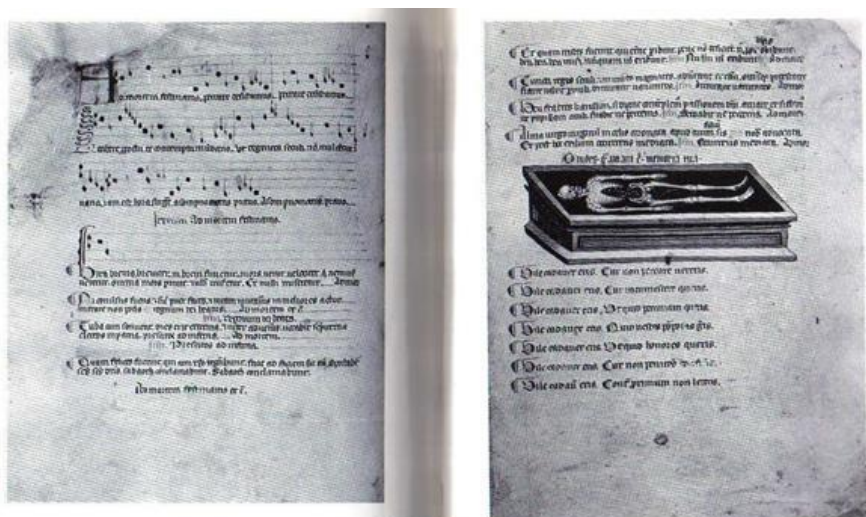
Hay un texto en castellano de la “Danza de la muerte” que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca de El Escorial. En él la muerte va llamando a bailar a diversos personajes como el Papa, el obispo, el emperador, el sacristán, el labrador... al tiempo que les recuerda que los placeres mundanos acaban y todos van a acabar muriendo.

Un trovador y un clérigo arrebatados por la muerte

Este tema tiene una intención religiosa al recordar que los placeres humanos son perecederos, y una crítica social y política al presentar los distintos estamentos sociales condenados a la muerte por igual con independencia de su edad o posición social.

En el Llibre Vermell de Montserrat (siglo XIV) aparece un canto “*Ad mortem festinamus*” (A la muerte festejamos) dentro de un conjunto de diez, elaborados para que los peregrinos que cantaban y bailaban en la iglesia y en sus cercanías, lo hicieran con textos y músicas apropiados.

Llibre Vermell (monasterio de Montserrat)