

3

Los orígenes: música antigua y del medievo

Abre tu mirada

Durante la Edad Media era difícil ser un compositor reconocido porque la tradición era algo muy importante y se prefería cantar las oraciones de siempre. Sin embargo, una de las compositoras más antiguas y con mayor renombre es Hildegarda de Bingen. Además de ser muy apreciada como compositora, abadesa y escritora de textos religiosos, ha pasado a la historia por sus visiones y profecías.

La Iglesia marcó la Edad Media: la cultura se originaba y conservaba en las instituciones religiosas. Por eso, los conventos femeninos eran los únicos lugares donde las mujeres podían ser líderes, cantar o estudiar.

1 17

En *Ordo virtutum* las virtudes (paciencia, modestia, inocencia, etc.) son representadas por solistas femeninas. Un coro femenino representa a las almas. El coro masculino, a los profetas. Y el diablo es un solista masculino que solo grita o gruñe.

Escucha estos fragmentos e intenta averiguar a qué personajes corresponden.

Observa y reflexiona

Hildegarda tuvo que enfrentarse a muchos retos debido al papel que la mujer tenía en la sociedad de su época y, al igual que casi todos los compositores medievales, cayó pronto en el olvido. Sin embargo, su música fue redescubierta a finales del siglo XX y rápidamente se ha convertido en la compositora de canto monódico religioso con mayor número de grabaciones.

Observa y escucha

Hildegarda fue una mujer muy culta, con conocimientos en muchos campos, como la medicina. Desde que en 1140 comenzó a poner música a sus textos, desarrolló un estilo musical único y complejo: sus melodías eran mucho más amplias que las gregorianas tradicionales (abarcaban hasta doce notas), tenían frecuentes saltos y algunas eran muy adornadas.

Escribió el drama musical no litúrgico más antiguo que se conserva: *Ordo virtutum*. En esta obra de teatro en verso hay personajes fantásticos como la esperanza, la humildad, el alma feliz o el alma infeliz. Todos cantan excepto el diablo, que solo habla a voces. Lo hizo así porque consideraba que la música era algo divino y que el diablo no podía producir armonía.

Y tú, ¿qué opinas?

¿Por qué crees que antiguamente solo dejaban estudiar a las clases sociales altas? ¿Qué consecuencias tenía esto? ¿Cuántos compositores famosos conoces? ¿Y compositoras? ¿Por qué crees que esto es así?

EJEMPLO SONORO

1

18

Imaginando la música egipcia

Existen dificultades para conocer cómo sonaba realmente la música en el antiguo Egipto. Se han investigado los textos que dejaron escritos, sus instrumentos musicales y las músicas conservadas por tradición oral por los cantores coptos. Además, se sabe que utilizaban la quironomía. Este es un sistema de representación de la música a través de gestos.

- Escucha cómo podría haber sido este tipo de música. ¿Qué sensación te transmite?

La música en la Antigüedad

La música y la danza están en el origen de la humanidad. Primero fue el ritmo y el movimiento. Después se desarrolló la melodía a partir del canto, con el apoyo de los instrumentos.

- **Egipto.** No hay restos escritos de su música porque se transmitía oralmente. Estaba unida a los ritos religiosos y parece ser que era monódica, aunque en algunas músicas existieran intervalos justos (8.ª, 4.ª, 5.ª), producidos por los instrumentos.
- **Grecia.** Hay muy pocos restos porque improvisaban sobre melodías tradicionales, y porque hasta el siglo IV a. C. no emplearon el sistema de notación alfabético-musical. La música occidental se basa en la antigua música griega. La escuela pitagórica extrajo sus principios teóricos de Egipto y Mesopotamia.

El sistema musical griego evolucionó desde la utilización de solo cuatro notas hasta los ocho modos de los que deriva el canto gregoriano y las actuales escalas.

- **Roma.** Los romanos adoptaron el sistema musical griego sin aportar grandes innovaciones, salvo la incorporación del virtuosismo en la interpretación instrumental.

Tanto en Grecia como en Roma, la música y la danza eran artes asociadas a diferentes escenarios y situaciones: teatro, banquetes, ceremonias, mimos, etc., donde participaban coros mixtos y conjuntos instrumentales.

Esto duró hasta que en el siglo IV el emperador Teodosio declaró el cristianismo religión oficial del Imperio. La influencia de la Iglesia suprimió la danza de muchos actos sociales y religiosos, y limitó la música litúrgica al canto masculino sin acompañamiento instrumental.

EGIPTO

GRECIA Y ROMA

La música en la Edad Media

La música medieval es la comprendida entre la caída del Imperio romano en el 476 y el siglo XIV.

- **Canto gregoriano.** Tras la caída del Imperio romano de Occidente (476), las iglesias cristianas conservaron sus cantos litúrgicos, que provenían principalmente de la música griega y judía. En la época del papa Gregorio I se inició un proceso de recopilación y unificación que culminó en el siglo IX. Otros cantos litúrgicos son el **ambrosiano** en Italia y el **mozárabe** en España.
 - **Características:** vocal, anónimo, colectivo, monódico, horizontal, diatónico (sin alteraciones) y con ritmo libre.
 - **Tipos de canto gregoriano:**
 - Silábico (una nota por sílaba), neumático (pocas notas por sílaba) y melismático (muchas notas por sílaba).
 - Responsorial (solista y coro) o antifonal (dos coros).
- **Ars antiqua.** La polifonía comienza al añadir voces a la voz principal a intervalos de 4.ª, 5.ª u 8.ª. Las formas son el **organum** y el **discantus**. Dentro del **discantus** destacan formas como el **motete**, en el que a veces coincidían varios textos e idiomas.
- **Música trovadoresca.** Surge en el sur de Francia y se extiende al norte de este país y a Aragón. Los **trovadores** eran personas cultas, aristócratas o al servicio de la nobleza. Escribían poemas en lengua romance y los cantaban ellos mismos o los difundían los **juglares**. Comenzó el uso de los modos mayor y menor.
- **Ars nova.** Aparece la notación mensural, que representa mejor la duración y el ritmo. Empiezan a aceptarse los intervalos de 3.ª y 6.ª. Surgen otras formas: **madrigal** (3 a 6 voces), **gymel** (2 voces a distancia de 3.ª) o **fabordón** (voces a 4.ª y 6.ª).

ALTA EDAD MEDIA

S. V

S. VI

S. VII

S. VIII

S. IX

S. X

S. XI

Caída del Imperio romano de Occidente. Comienza la **EDAD MEDIA**.

Codificación de los **cantos gregorianos**.

Aparecen los neumas, unos signos escritos junto al texto para representar las notas.

Los neumas se comienzan a escribir en una línea horizontal que servía de referencia a la altura.

GUIDO DE AREZZO (ca. 991-1050) da nuevos nombres a las notas musicales.

BAJA EDAD MEDIA

S. XIII

S. XIII

S. XIV

ARS ANTIQUA. Comienza la polifonía. **LEONÍN** (ca. 1150-1201) y **PEROTÍN** (ca. 1155-1230).

Leonín y Perotín pertenecieron a la Escuela de Notre Dame de París.

MÚSICA TROVADORESCA. **ALFONSO X EL SABIO** (1221-1284).

ARS NOVA. Nuevas combinaciones de voces. **G. DE MACHAUT** (ca. 1300-1377) y **J. DUNSTABLE** (ca. 1390-1453).

EJEMPLO SONORO

1

19

Descubriendo el sonido de la Edad Media

Escucha cuatro ejemplos de música de la Edad Media: canto gregoriano, música del *Ars antiqua*, música trovadoresca y música del *Ars nova*.

- ¿Qué diferencias se distinguen entre los fragmentos?

ACTIVIDADES

Sintetiza

1. smSavia digital.com **COMPRENDE**

Comprueba en el eje cronológico interactivo las características más importantes de la música antigua desde Egipto hasta la Edad Media.

Trabaja en la red

2. Entra en este enlace y observa las características del arpa egipcia a través de esta reconstrucción en 3D.

www.e-sm.net/IIesomu_sv_03_01

WWW

Se conservan muy pocos instrumentos medievales, pero hay muchas imágenes para saber cómo eran. Las ilustraciones de las *Cantigas de Santa María* y los instrumentos labrados en piedra en el pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago han permitido su estudio y recreación.

Las *Cantigas de Santa María* datan de mediados del siglo XII. Se trata de un cancionero religioso que reúne unas cuatrocientas veinte composiciones en honor de la Virgen María. El rey Alfonso X el Sabio compuso algunas de ellas y propició que los poetas de su corte compusieran el resto.

Además de la importancia musical de las composiciones que se han conservado en los manuscritos, estos tienen un gran valor artístico, ya que en ellos se representan multitud de instrumentos medievales.

- **Cordófonos.** De **cuerda pulsada** con los dedos o con plectro (cítara, guitarra morisca). De **cuerda frotada** con arco (rabel).

Cítara

Guitarra morisca

Rabel

- **Aerófonos.** De madera (**bisel**), como la flauta travesera (*axabeba*). De madera (**lengüeta**), como el albogón. De metal (**boquilla**), como la corneta. Con teclado, como el órgano portátil.

Axabeba

Albogón

Corneta

Órgano portátil

- **Percusión.** **Idiófonos afinados**, como los carillones de campanas. **Idiófonos de sonido indeterminado**, como las tejoletas (tablillas de madera o piedra). **Membranófonos**, como la *darbuka*.

Carillón de campanas

Tejoletas

Darbuka

Los instrumentos musicales en la catedral de Santiago de Compostela

El pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela es obra del Maestro Mateo. Se trata de la más perfecta y completa de todas las representaciones escultóricas de instrumentos musicales en la Edad Media. La representación de los instrumentos demuestra que el maestro conocía el uso técnico y la morfología de los instrumentos que representaba.

Recuperando los instrumentos medievales

Los musicólogos reunidos en el *Obradoiro de instrumentos musicais* de la Diputación de Lugo han estudiado los instrumentos representados en el pórtico de la Gloria. Gracias a la fidedigna representación de los relieves, se han podido realizar réplicas de los instrumentos en madera, e incluso se han ofrecido conciertos con ellos.

Observa e identifica alguno de los instrumentos más importantes del medievo:

www.e-sm.net/IIesomu_sv_03_02

ACTIVIDADES

Trabaja en la red

3. Elige un instrumento medieval y busca otro similar actual. Clasifícalo en tu cuaderno.

4. smSaviadigital.com **COMPRENDE**
Trabaja sobre los instrumentos medievales con esta presentación interactiva.

AUDICIÓN

1

20

Cantiga de Santa María n.º 52, "Mui gran dereit' é das bestias obedecer", ALFONSO X EL SABIO (1221-1284)

Guía de la audición

- En esta cantiga se cuenta el milagro que hizo la Virgen a unos monjes del monasterio de Monsaraz (Portugal): permitió que unas cabras montesas bajaran del monte todas las noches durante cuatro años para que los monjes las ordeñaran y se procuraran el sustento.
- La situación duró hasta que un joven monje mató y se comió a un cabrito. A partir de entonces, los monjes vivieron de la caridad de los peregrinos que iban a conocer el milagro.
- Esta versión es vocal e instrumental. Hay frases con ritmo libre.
- Este es el tema que, con algunas variaciones, se repite instrumental y vocalmente durante la cantiga:

Afina el oído

- Identifica en la audición la frase anterior y trata de tocarla o cantarla al mismo tiempo.
- ¿A qué familias instrumentales pertenecen los instrumentos de la grabación?