

MÚSICA

Texturas:

- **Monodia:** cuando tenemos una sola línea melódica; Ej.: canto gregoriano.
- **Polifonía:** varias líneas melódicas. Puede ser:

1_ Homofonía

2_ Contrapunto

3_ Melodía acompañada

La textura es la forma o la manera de disponerse las diferentes voces dentro de una composición.

La práctica totalidad de la música que nos rodea es polifónica, ya que contiene más de un sonido a la vez. Pero esto nunca fue así. Hasta la edad media, la música era básicamente monódica.

– **Monodia:** una sola línea melódica.

Los ensayos y pruebas para combinar más de un sonido a la vez comenzó probablemente con la práctica del Bordon, nota larga que se mantenía ininterrumpidamente por debajo de la melodía. Esta nota hacía de base, otorgándole a la música, por primera vez, una cierta dimensión de profundidad.

De aquí surgió la **música polifónica**. Más adelante se concretará en el contrapunto.

– **Contrapunto:** son varias melodías a la vez, que avanzan independientemente o respondiéndose e imitándose entre sí. Ej.: Canon.

Esta técnica consistía en la creación de una melodía nueva y completa que se formaba nota contra nota sobre la melodía original. La textura contrapuntística es densa y difícil de escuchar porque presenta más de una melodía a la vez, todas con vida propia para que la escucha sea más accesible, el contrapunto se basa en a menudo en la imitación.

La imitación musical es un procedimiento que consiste en ir repitiendo pequeños motivos o temas en las diferentes voces. Algunas formas basadas en la imitación son:

1–El Eco: es una imitación directa de un motivo en la segunda voz, mientras la primera calla. 2– El Canon: la imitación exacta y continuada entre las voces. 3– La Fuga: son composiciones basadas en un tema que va siendo imitado por las voces, pero con pequeños cambios de altura, de ritmo,

– **Textura homofónica:** la textura homofónica es menos densa que la del contrapunto, cada una de las notas de la melodía se armoniza de tal manera que todas las voces avanzan con el mismo ritmo pero con notas diferentes.

– **Melodía acompañada:** consiste en una línea melódica principal y un acompañamiento armónico.

ADAGIO = LENTO

ANDANTE = TRANQUILO

ALLEGRO = RÁPIDO

PRESTO = MUY RÁPIDO

REPETICIÓN Y VARIACIÓN:

Todas las artes juegan con elementos que se repiten. En música, **la repetición** es una necesidad, ya que es un arte que se desarrolla en el tiempo. Una forma musical por repetitiva que sea, suele presentar modificaciones, detalles que varían para que las repeticiones no sean exactas y la pieza no se haga monótona.

Como se repite sin aburrir:

La repetición tiene ciertas ventajas:

- facilita la memorización y el reconocimiento de melodías y ritmos, haciendo posible la comprensión de la música en una primera audición.
- contribuye a dar unidad a la obra en el tiempo.
- crea expectativas en el oyente, intuición de lo que va a suceder
- le da más relieve al contraste sobresaltando más los

cambios.

El ostinato: es la repetición de un mismo patrón musical muchas veces seguidas. Dicha repetición le da a la música un carácter cíclico. El ostinato puede ser rítmico, melódico o armónico.

Variación: uno de los factores por los cuales la música basada en la repetición se ve compensada por cambios en otros elementos.

La variación es un recurso prácticamente omnipresente en composiciones e interpretaciones.

Todos los elementos de la música presentes en una composición pueden variar, aunque

Existe una forma compositiva que está basada en este recurso: tema con variaciones

Tema, V1, V2, V3,, dichas variaciones pueden presentar cambios de: compás, ritmo, diseño melódico, armonía, tonalidad (mayor, menor)

LA EDAD MEDIA: de la música a la polifonía

Desde los orígenes de la humanidad hasta la edad media se extiende un periodo de miles de años donde las capacidades del ser humano fueron evolucionando paulatinamente. Cada civilización dio un paso a delante en los diferentes campos del conocimiento: ciencia, tecnología, arte,

En música también se siguió un camino de enriquecimiento expresivo y de perfeccionamiento técnico.

Algunas culturas como la griega sitúan la música en un lugar preferente por su capacidad de influir en las emociones de las personas.

Sin embargo, en música, este período (griego) se considera prehistoria, ya que no existe ningún documento que nos permita saber como sonaba dicha música. Gracias a textos, esculturas, pinturas, conocemos sus

funciones, los instrumentos utilizados pero no sus melodías y sus ritmos. Por lo tanto la historia de la música empieza en la edad media cuando se define el sistema de escritura musical.

Cronología: este período de la historia se extiende desde la caída del I. Romano s.V hasta s. XV.

El arte: en la edad media europea el arte se identifica con dos estilos, el románico (arquitectura gruesa y pintura esquemática) y el arte gótico (de arquitectura esbelta y pintura naturalista)

La música: la historia de la música en occidente, en la práctica se comienza a escribir hacia los siglos X y XI, que es cuando aparece la notación musical.

Los grandes avances en la notación musical tuvieron lugar en el ámbito eclesiástico o religioso. Esto se debe a que la vida cultural se concentraba en los monasterios, ya que los monjes eran las únicas personas que sabían leer y escribir.

• Características del canto gregoriano :

- canto monódico
- carácter religioso
- texto en Latín
- autores anónimos
- canto fluido no había una acentuación regular (el ritmo no es regular es un ritmo fluido donde los acentos son los del texto)
- canto colectivo (hombres)
- canto a capella

Relación música-texto:

En cuanto a la relación entre la música y el texto, el canto gregoriano puede ser de dos tipos: silábico o melismático.

- silábico: por cada sílaba tenemos una nota
- melismático: cuando por cada sílaba tenemos un número consistente de notas.

Si a cada sílaba le corresponden dos o tres notas lo que tenemos es un estilo neumático.

La música civil se desarrolla un poco más tarde, con la expansión del saber y el conocimiento relacionado con el auge de las ciudades la creación de las 1ª universidades, el contacto entre culturas a través de las cruzadas en este momento de dinamismo aparece el movimiento de los trovadores, entre los s. XII y XIII con un importante foco: sur de Francia, Cataluña y Galicia.

Los trovadores son poetas-músicos, cultos y refinados que cantan en su propio idioma. La temática de estas canciones eran los ideales caballerescos del momento (amor a una dama, la guerra, el honor, la fidelidad a un rey)

• Características de la música trovadoresca:

- carácter monódico
- carácter civil lengua vernácula
- autores conocidos
- ritmo marcado
- canto individual

- vocal con acompañamiento musical

Los orígenes de la música polifónica:

La evolución de la estructura musical (notación) hizo posible la aparición de la polifonía fueron la práctica espontánea de producir sonidos a distintas alturas Ej.: hombres y mujeres cantando a la vez.

Una de las primeras formas polifónicas escritas fue el organum. En los orígenes de la polifonía existieron dos tipos de organum: organum paralelo y organum melismático

- paralelo: consiste en una composición a dos voces de las cuales una de ellas, la voz principal es tomada de un canto gregoriano ya existente; la otra, voz organal, es de nueva creación y se coloca sobre la anterior a una distancia fija (a una quinta o a una cuarta). Como resultado tenemos dos voces que se mueven paralelamente.
- Melismático: es también una composición a dos voces pero el procedimiento es distinto. Las notas de la voz principal alargan su duración; por otro lado tenemos una voz organal con valores más cortos.

Cantigas, canciones monódicas galaico-portuguesas de los siglos XI, XII y XIII, de carácter profano o religioso. Tiene sus orígenes en el arte trovadoresco que surge en Francia durante la edad media. Las buenas relaciones que por aquel entonces existían entre Francia y algunas regiones de España, como el reino de León, hicieron que muy pronto surgieran trovadores en ese país. Así se desarrolló en las tierras galaico-portuguesas, antes que en el resto de España, la lírica medieval.

De todos los cancioneros que aparecieron en aquella época con cantigas de amor y de escarnio, se ha perdido casi todo. Sólo se han conservado seis de las siete *Cantigas de Amigo* (o de amor) del trovador gallego Martín Codax del siglo XIII, de las cuales la más conocida es *Ondas de mar de Vigo*, algunas piezas de trovadores catalanes y la colección más importante, conocida como las *Cantigas de Santa María* del rey Alfonso X el Sabio. Esta obra, la más importante de la lírica española, recopilada en el siglo XIII, contiene 417 canciones en lengua culta gallega. Se dividen en dos clases: las *cantigas de miragres*, que relatan milagros o favores de Nuestra Señora, y las *cantigas de lloor* que son un canto de alabanza a la Virgen. Parece que el Rey tuvo un especial interés en esta colección, dirigiéndola personalmente y colaborando con melodías compuestas por él mismo. El origen de estas cantigas es diverso: unas procedían de modelos anteriores de carácter litúrgico y popular, como secuencias, lais y melodías de sabor gregoriano y otras estaban compuestas por el propio Rey o sus colaboradores. Los milagros que relatan solían ser sucesos locales de carácter milagroso o histórico, o episodios legendarios que procedían de Europa a través de cancioneros que el mismo Rey podía haber conocido.

Las *Cantigas de Santa María* se conservan en cuatro códices: dos en la biblioteca del monasterio del Escorial, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y un cuarto en la biblioteca de Florencia. Los cuatro manuscritos contienen una bellísima colección de miniaturas donde aparecen ilustrados más de 35 instrumentos musicales, tocados por moros, judíos y cristianos. En 1884 la Real Academia Española publicó en dos volúmenes el texto de las cantigas; en 1992 apareció un tercero con la transcripción musical de Julián Rivera, y en 1943 Higinio Anglés realizó un gran trabajo de investigación sobre ellas. Ésta es una de las colecciones de música medieval más apreciadas y valiosas que se conservan en el mundo; se trata de un fenómeno singular en toda Europa.