

1.- CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

La Edad Media es un periodo largísimo de la Historia de Occidente de un desgarró casi total con el pasado que va del siglo V al XV.

Se divide en Alta Edad Media (del V al IV), que se caracteriza por un gran vacío musical. Todo estaba contra la evolución. En el ámbito social no había ninguna estabilidad. Hizo falta mucho tiempo para que hubiera unas mínimas garantías de supervivencia, de tranquilidad con las que pudiera aflorar algún tipo de cultura. Además, la poca música que hubo tampoco encontró otra manera de propagarse que no fuera por vía oral y, por tanto, la mayor parte, desgraciadamente, se ha perdido.

Y en Baja Edad Media (del V al XV), época más optimista y clara, más lúcida, y con mucha más riqueza.

–FEUDALISMO: término jurídico que establece relaciones de dependencia entre hombres libres. Relaciones que se traducen en la obediencia o fidelidad, al servicio militar o fidelidad del señor feudal.

–Orígenes:

– oscuros.

– se remontan a la descomposición y final del imperio romano hacia el siglo III.

- CRUZADAS: viajes masivos a Oriente para defender el cristianismo.

En esta etapa de la Edad Media uno de los hechos más destacados lo constituyó el ideal religioso de defensa de los Santos Lugares (donde había vivido Cristo) conquistados por los musulmanes, lo que se vio reflejado en la realización de una de las mayores empresas de la cristiandad medieval: las cruzadas. Ellas sirvieron para aumentar los límites del poder europeo, desarrollar el comercio mediterráneo y aliviar la presión musulmana sobre el imperio bizantino.

– EL CRISTIANISMO: en este periodo de desolación y desmembramiento social que es la Edad Media, sólo una institución mantenía un poco de cohesión: la Iglesia, y sólo ella, disponía de una cierta estabilidad y estructura donde poder dedicar algún tiempo a cultivar el espíritu. A la Iglesia le debemos la mínima continuidad musical con el legado de la antigüedad, como, por ejemplo, el establecimiento de los modos eclesiásticos, claramente derivados de los modos griegos.

Durante muchos años, la música fue el único punto en común entre muchos pueblos dispersos, y tenía como única razón de ser la de servir a las celebraciones litúrgicas, la de alabar a Dios de una oración hablada. El único instrumento admitido era el órgano, también heredado de la antigua Grecia.

1

– LA ALTA EDAD MEDIA:

– El Gregoriano: va unido a la arquitectura Románica.

– El Románico: arte de arquitectura gruesa, pintura esquemática.

– Socialmente relacionado con el feudalismo, época oscura, Carlomagno

– LA BAJA EDAD MEDIA:

- Época un poco más lúcida, más riqueza, más optimismo.
- Nacimiento de las ciudades.
- Principios de la polifonía: es una composición a varias voces, y surgió de inquietos compositores al servicio de la Iglesia.
- Gótico: arte de arquitectura esbelta, pintura más naturalista que la del Románico

–ARTE:

- Románico: es el arte que identifica a la Edad Media europea.
- Arquitectura Gruesa.
- Pintura esquemática.
- Está relacionado con el canto gregoriano.

- Gótico:
- Arquitectura esbelta.
- Pintura más naturalista que la del Románico.
- Está relacionado con la polifonía.

MÚSICA

La música medieval se caracteriza por:

- Predominio de la música vocal.
- La música religiosa se escribe en latín.
- Aparecen las primeras obras de música civil en lengua vernácula.
- Desarrollo y perfeccionamiento de la notación musical.
- Las melodías son modales.
- Riqueza y variedad de instrumentos, los cuales, subordinados a la vez, se utilizan para acompañar y dar colorido.
- La monodia es desplazada paulatinamente por la polifonía.
- Polifonía muy elemental, de sonido áspero. Las voces avanzan a intervalos de quinta y cuarta.

- MONODIA:
- Música religiosa:
- Canto Gregoriano:

Este canto es monódico, al constar de una sola melodía se le llama también *canto llano* por su movimiento horizontal– en contraposición al canto polifónico, en que varias melodías simultáneas forman pisos en vertical–. El gregoriano escapa a cualquier intento de marcar su ritmo, no podemos aplicar un compás o un patrón rítmico rígido al habla. Su ritmo es flexible porque depende del ritmo interno de las palabras y frases del texto en latín. La melodía fluye con el texto de manera natural –canto silábico– o entreteniéndose en algunas sílabas para decorarlas –canto melismático.

El canto gregoriano no pretendía ser artístico, sino que respondía a una función concreta: realzar la palabra de Dios. Por tanto, se cantaba en los monasterios y las catedrales, ligado siempre al culto religioso, con la misa como ceremonia central.

5

- Música monódica:
- Cantada a capella.
- Canto colectivo.
- Autores anónimos.
- Ritmo dependiente del texto.
- Línea melódica fluida y modal.
- Carácter litúrgico.
- Esta íntimamente ligado al culto religioso.
- Temática religiosa.
- Música profana:
- Trovadores: son poetas–músicos, cultos y refinados, que cantan en su propio idioma los ideales caballerescos del momento: el amor a una dama, el honor, la fidelidad a un rey o a un señor feudal, la guerra Formaban parte de la música de la corte.

El movimiento de los trovadores aparece entre los siglos XII y XIII.

- Canto trovadoresco: se conservan pocas partituras.
- Monódico.
- Vocal + instrumentos.
- Canto individual.

- Temática humana.
- Texto en lengua vernácula.
- Autores y autoras definidos.
- Ritmo marcado.
- Línea melódica rítmica y modal.
- Carácter sensual.

6

- Goliardos: No fueron clérigos cultos, aposentados en conventos o abadías, provistos de bibliotecas y costumbres confortables, tampoco vivieron entre los trovadores que cantaban hazañas de héroes.

Se llamaron a sí mismos "clérigos errabundos" y, desde fecha temprana, fueron impugnados. En el siglo X los mandaron rapar por redadas, para borrarles la tonsura clerical; se les prohibió cantar versos religiosos en las misas; por último, diversos decretos, leyes, ordenanzas y concilios les prohibieron cantar y comportarse conforme al espíritu de sus poemas.

- Troveros: Los troveros procedían del norte de Francia y escribían en Langue D'Oïl
- POLIFONÍA:

La polifonía es una composición a varias voces, que surgió de los inquietos compositores al servicio de la Iglesia.

El desarrollo de la música polifónica coincide con la verticalidad y esbeltez de la arquitectura gótica.

- Ars antiqua (s. XII):
- Siglo XII, época en la que empezó la polifonía.
- Característico de la cultura occidental.
- Autores:
- Leonin: Forma parte de los músicos que se congregaron en torno a la Catedral de Nôtre– Dame de París en el s. XII, siendo uno de los mejores creadores de los *organa* a dos voces. Sus obras están recogidas en el *Magnus Liber Organi*, y consisten en largas notas del tenor en forma de base para la inventiva de las otras voces. En este libro se recopilan composiciones para todo el año litúrgico.
- Perotín: (1178–1238) Alumno de Leonin. Posiblemente estudió en la Catedral de Notre Dame con Leonin.

Se le considera el más grande compositor europeo del medievo y a él se le atribuye la creación del motete medieval. Utilizó a menudo estructuras musicales de tres y cuatro voces construyendo las sólidas bases de la escritura polifónica.

- Formas musicales:

– Organum: es una de las primeras formas polifónicas. Consiste en añadir una melodía nueva sobre la melodía gregoriana, a la que sigue en paralelo a una distancia fija.

7

Lo importante del organum es que abre un camino apasionante, en que los nuevos hallazgos y derivaciones se suceden a gran velocidad: se fijan patrones rítmicos para que las melodías avancen a la vez; se añaden más melodías, se ornamentan y desarrollan las de la parte superior; se inventan nuevas formas, cada vez más desligadas de la tradición gregoriana hasta llegar a la sutil y equilibrada polifonía del Renacimiento.

– Conductus: canción que se interpretaban la ceremonias religiosas y que servía para introducir alguna de las partes de la misa o para preceder la entrada o salida de personajes importantes.

– Ars nova (s. XIV):

– Abandonó organum y destacó claramente la voz aguda, dejando el primitivo canto llano para ser tocado instrumentalmente, sin texto, y pasando a ser simplemente un bordón o soporte armónico.

– Centro del Ars Nova: Florencia.

8

– Autores:

– Guillaume de Machault: es uno de los genios más culminantes de la música occidental, y el más famoso compositor de la Edad Media.

– Philippe de Vitry: (1291–1361), italiano. Fue el autor de la obra *Ars Nova*, publicada en 1322. Su producción no es muy grande, pero tuvo una importancia decisiva para el nacimiento del estilo musical conocido como Ars nova.

– Formas musicales

– Motete: Forma polifónica que consta de dos o tres voces, cada una de las cuales canta un texto distinto y tiene un ritmo también diferente.

– Misa: la composición de música para la misa tiene una larga tradición que llega hasta la actualidad. Después de las misas gregorianas, compositores de distintas épocas han compuesto misas en los más variados estilos.

– NOTACIÓN:

La historia de la música en Occidente arranca, en la práctica, cuando la música comienza a escribirse en los siglos X–XI. De la música anterior sólo quedan testimonios dispersos: referencias en libros antiguos y algunas escenas en pinturas, esculturas o cerámica. La ausencia de partituras hace imposible reconstruir su sonido.

Los grandes avances de la notación (escritura musical) y en el 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.

- Neumática: el origen de los neumas. Principales hipótesis. Bizancio, Nequinoth Taamin, los acentos gramaticales. Notaciones oratorias o quironómicas. Notaciones de puntos superpuestos. Objetivos y finalidades

- Cuadrada: El gregoriano se escribe de forma distinta a la música actual, mediante un sistema llamado notación cuadrada: las notas son pequeños cuadrados dispuestos en un tetragrama (cuatro líneas). No se utiliza la clave de Sol, sino la de Do, que se representa como una pequeña c. Así puede verse en el siguiente ejemplo:

9

– Guido d'Arezzo: Puso nombres cantables a las notas: ut, re, mi, fa, sol y la. Tomados de las primeras sílabas de cada verso de un himno a San Juan Bautista.

– ORGANOLOGÍA:

- Arpa, salterio,
- Zanfoña:
- laúd:
- viola.

10

– rabel: Es de cuerda frotada y se introdujo en Europa durante el siglo X desde el mundo árabe. Su caja de resonancia tiene forma de pera habitualmente pero también los encontramos con una forma recta y estrecha.

- órgano.

DULCEMEL O DULZIMER. Era un instrumento similar al salterio, cuyas cuerdas solían aparecer en órdenes de dos a cuatro. La diferencia fundamental con su colega es que el dulzimer se toca percutiendo las cuerdas con unos macillos de madera.

FÍDULA. Instrumentos medievales de cuerda frotada con cuerpo oval o elíptico, tapa armónica plana y clavijeros normalmente en forma de disco.

FLAUTA Y TAMBORIL. Son tocados ambos por el mismo intérprete que solía sujetar la flauta de tres orificios con la mano izquierda y percutir el tamboril con la derecha. Este se colgaba del hombro izquierdo o de la cintura. Se utilizó desde el siglo XIII como acompañamiento para bailar.

CÓDICES. Documentos importantísimos a la hora de estudiar los instrumentos medievales son las ilustraciones de los códices. Un ejemplo lo constituyen las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, que cuenta con una serie de miniaturas bellísimas en que aparecen diferentes instrumentos de la época.

11

– Introducción:

El tema que voy a tratar a continuación trata sobre la música en la Edad Media en el mundo. Lo voy a exponer en apartados y explicando cada uno con sus características y sus principales representantes (si los hay).

A la hora de abordarlo, he buscado en varios libros de la biblioteca y buscado en internet algunos datos que desconocía.

Motivaciones han sido muchas, puesto que la Edad Media consta de muchísimos puntos interesantes a tratar; me he entretenido elaborándolo.

– Conclusiones:

La verdad es que problemas a los que me he enfrentado a la hora de realizar el trabajo han sido muchos; o bien porque no encontraba el dato que buscaba o bien porque me he agobiado un poco con tanto dato

Pero a pesar de todas esas dificultades, al final he conseguido lo que me proponía e incluso me han impresionado algunas características de la época, como por ejemplo el principio de la notación: quién la inventó, cómo surgió, cómo era el principio de esa notación (cómo se escribía), y muchísimos otros aspectos más.

– Opinión personal:

Lo que más me ha gustado es cómo era el tipo de música profana que surgía entonces, puesto que la gregoriana no me ha convencido del todo, es lo que menos me ha agradado, pero supongo que es porque hoy en día la música que más se escucha a nuestro alrededor es todo lo contrario a música llana (como el gregoriano).

La polifonía y el principio de la notación han sido los temas que más me han impresionado, pues eran muy interesantes y han llamado mi atención.

– Bibliografía:

- Historia de la música occidental: Donald J. Grout, Claude V. Palisca.
- Proyecto aula, 3º de eso: R. Alamany, R. Sabater.
- Historia de la música: la música medieval: Deutsche Grammophon.
- Páginas de internet.