

HISTORIA DE LA MÚSICA

1.- LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA

Los orígenes de la música se encuentran en los orígenes del ser humano.

Surge por varios motivos:

- El hombre imita los sonidos de la naturaleza.
- Por la creencia del hombre de que la música tenía un poder mágico, espiritual:
 - o para la caza
 - o para intentar controlar los efectos atmosféricos: fuego, lluvia...
- etc.

El hombre prehistórico fue creando sus primeras costumbres musicales bailando alrededor del fuego, dando palmas, creando sus primeros instrumentos: al golpear palos contra troncos huecos, o al soplar dentro de ellos, silbatos de huesos o caracolas...

Todo esto tiene su validez histórica gracias a los restos y descubrimientos arqueológicos, pinturas rupestres, etc.

2.- LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES

En las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia y Roma, la música intervenía en celebraciones religiosas, fiestas y otros acontecimientos.

De ésta época surgen los primeros documentos musicales escritos.

Los relieves y las pinturas que se conservan de estas épocas, nos muestran a músicos tocando distintos instrumentos (sobre todo de viento y cuerda) o a gente bailando.

2.1.- LA MÚSICA EN GRECIA

Los griegos de la época clásica desarrollaron en gran medida muchos campos de estudio, como las matemáticas, la filosofía,...y también la música. Para ellos la música era muy especial y por ello la tendrán muy presente en sus vidas: cantaban en bodas, funerales, nacimientos y demás ceremonias religiosas. La encontraremos siempre ligada a la poesía y a la danza.

Los griegos creían en el potencial pedagógico de la música, por lo que estaba muy presente en la formación de los jóvenes. Los romanos en su Imperio, acogieron todas las novedades que habían desarrollado los griegos, pero no dedicaron tanto esfuerzo a la cultura musical.

La música va a estar muy relacionada con la mitología griega. Cada dios griego va a estar relacionado con un instrumento que él mismo inventó. Así por ejemplo, al Dios Hermes se le atribuye la invención de la lira, que según cuenta la leyenda, construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo que era muy envidioso le cambió la lira por un rebaño de vacas, por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira. Otra leyenda griega cuenta la historia del Dios Pan. A este Dios se le atribuye la Flauta. Cuenta la leyenda que su bella amada Siringe murió y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Existen otras muchas historias y leyendas sobre los dioses griegos y los instrumentos, como la de Orfeo y Eurídice.

2.2.- LOS INSTRUMENTOS EN GRECIA

La función principal de los instrumentos en la Antigüedad era la de acompañar a la danza, el canto y la poesía.

Los griegos ya distinguían instrumentos de tres familias.

VIENTO

- AULÓS: Especie de flauta doble. Cada mano se encargaba de uno de los tubos. Los romanos llamaron a este instrumento TIBIA.
- SIRINGA: También conocida como flauta de Pan en honor a su dios creador. Se trata de un conjunto de tubos de caña unidos entre sí. Los romanos lo llamaron Fistula Panis.
- CORNU: Es una especie de trompeta con el tubo en forma circular usada sobre todo para fines militares.

CUERDA

- LIRA: Especie de arpa primitiva. Las primeras liras estaban hechas con el caparazón de una tortuga como caja de resonancia. También se hacían con cuernos de cabra sobre los que se tensaban las cuerdas. Al principio la lira tenía 4 cuerdas y poco a poco se le fueron sumando más.

PERCUSIÓN

- CRÓTALOS: Pequeños platillos que se entrecrocaban. En principio eran dos piezas cóncavas de madera y más tarde de metal.
- TYMPANUM: Era una membrana de piel de animal tensada sobre un marco de madera. Se golpeaba con la mano.

2.3.- LA DANZA EN GRECIA

La danza formaba parte importante de la vida de los griegos, que bailaban en sus celebraciones al son de instrumentos como el aulós y el tympanum. No nos han quedado documentos materiales que nos hablen de cómo eran las danzas griegas, pero existen grabados que representan, a menudo, figuras bailando, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia del baile para los griegos de la Antigüedad.

Los griegos nombraron de entre sus nueve musas a Terspsícope musa de la danza.

2.4.- OBRA: “IN DULCI JUBILO”

3.- LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA

En la edad media, la música estaba muy vinculada a la religión. Era música principalmente cantada. Muy pocas veces acompañada por instrumentos y, en esos casos, el instrumento típico para hacerlo era el órgano.

3.1.- EL CANTO MOZÁRABE.

Los mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio árabe. Pagaban tributos para ser respetados. También solía emplearse el término “Hispánico”.

La música se escribía con un tipo de notación “in campo abierto” (en campo abierto) con completa libertad de escritura sin referencias a caracteres musicales.

En su esplendor evolutivo, desde el Concilio de Burgos de 1080, se sustituye por el canto Romano o Gregoriano (Papa San Gregorio).

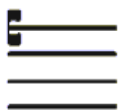
Fue más tarde cuando comienza la evolución en la notación musical: una línea, varias líneas, distintos caracteres... El origen de la notación musical se encuentra en los acentos diacríticos de la prosodia y la escritura.

En el siglo XIV comenzó a transcribirse en tetragrama (cuatro líneas).

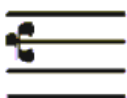
Lo que actualmente podemos encontrar del canto Mozárabe se lo debemos a Casiano Rojo y a Germán Prado, Monjes de Silos que transcribieron 21 melodías, aproximadamente, que no estaban en “campo abierto”, sino en una notación “aquítana”, sobre una línea.

3.1.1.- NOTACIÓN MUSICAL UTILIZADA:

Se escribe en tetragrama (4 líneas). La clave más frecuente es la de Do en la 4ª línea:

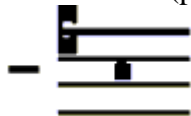
aunque también se escribía en otras, como la de Fa en 3ª:

Los sonidos se representan con NEUMAS (del griego pneuma = aire, soplo, aliento, espíritu...), notas que corresponden a una misma sílaba y se emiten en una misma emisión de voz (en la misma respiración).

Los más utilizados son:

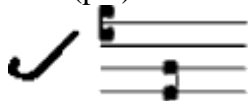
- PUNCTUM (punto)

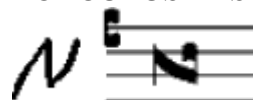
- TORCULUS (torcido)

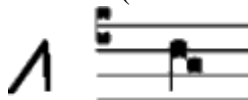
- PES (pié)

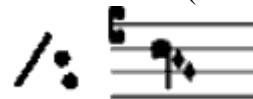
- TORCULUS RESUPINUS

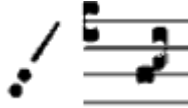
- CLIVIS (inclinación)

- CLIMACUS (inclinado)

- SCANDICUS (subida)

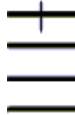

- CLIVIS LICUESCENTE

Existen una serie de signos accidentales y anotaciones que podemos encontrar en este tipo de escritura; los más usuales son:

- Línea o barra mínima: separa incisos con pequeñas pausas.

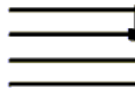
- Línea media o mediana: separa miembros. Su pausa equivale a la del “;” en la prosodia.

- Doble barra (línea divisoria): indica un cambio de coro o el final de la obra.

- Guión: una nota partida al final del tetragrama que nos advierte de la primera nota que encontraremos en el tetragrama siguiente.

- Puntillo: duplica la duración del neuma.

- Episema de retardo (epi = sobre; sema = signo): alarga un poco el valor del neuma.

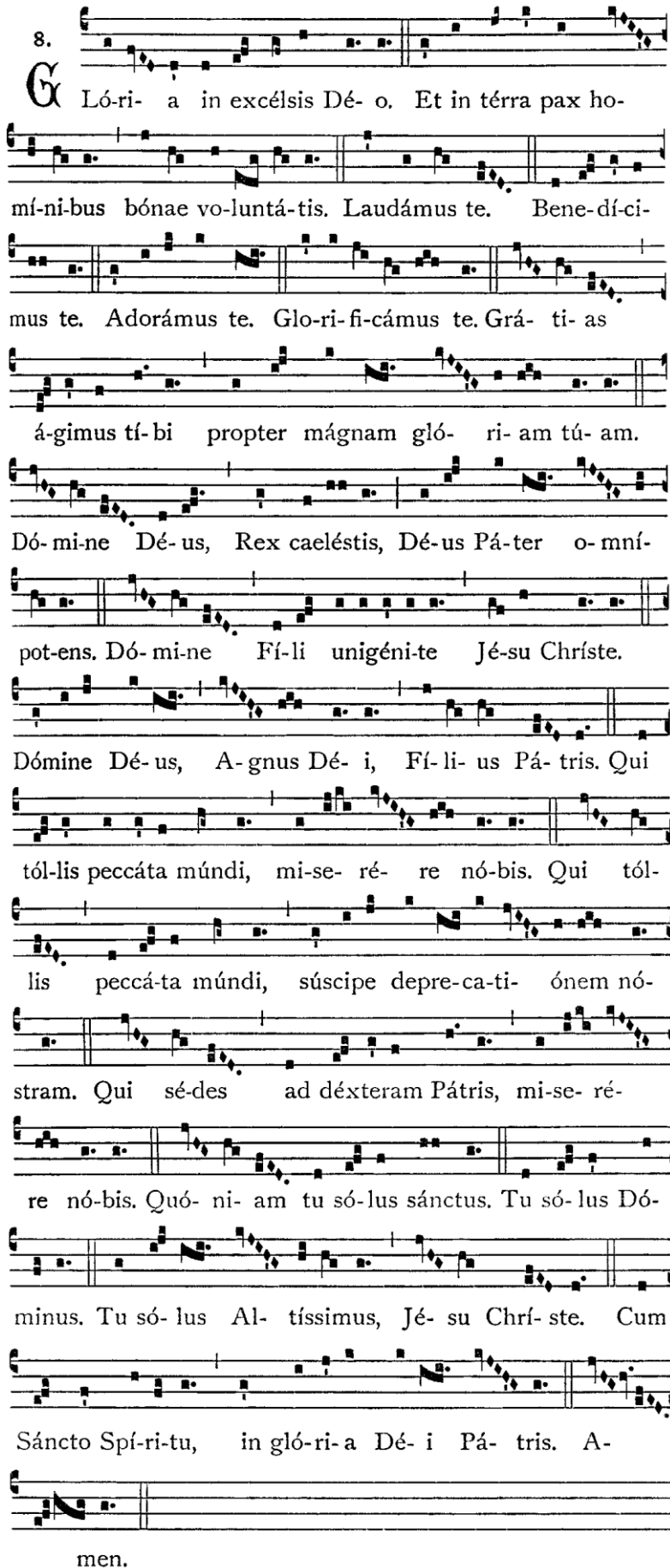
- Cuando en medio de una frase encontramos un asterisco significa un cambio de coro. Si aparecen dos, indican que han de cantar los dos coros juntos.

4.

S Anctus, * Sánctus,

Tomado de Sanctus I.

8.

G Ló-ri- a in excélsis Dé- o. Et in térra pax ho-
mí-ni-bus bónae vo-luntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-ci-
mus te. Adorámus te. Glo-ri-fi-cámus te. Grá- ti- as
á-gimus tí-bi propter mágnam gló- ri- am tú- am.
Dó- mi- ne Dé- us, Rex caeléstis, Dé- us Pá- ter o- mní-
pot- ens. Dó- mi- ne Fí- li unigéni- te Jé- su Chrí- ste.
Dó- mi- ne Dé- us, A- gnus Dé- i, Fí- li- us Pá- tris. Qui
tól- lis peccá- ta mún- di, mi- se- ré- re nó- bis. Qui tól-
lis peccá- ta mún- di, sú- scipe depre- ca- ti- ónem nó-
stram. Qui sé- des ad déx- teram Pá- tris, mi- se- ré-
re nó- bis. Quó- ni- am tu só- lus sánctus. Tu só- lus Dó-
minus. Tu só- lus Al- tíssimus, Jé- su Chrí- ste. Cum
Sáncto Spí- ri- tu, in gló- ri- a Dé- i Pá- tris. A-
men.

KYRIE I

- De carácter mozárabe.
- Presenta dos nuevos neumas: el climacus y el scandicus.
- Presenta el asterisco como nuevo signo accidental.
- Clave de Do en 3ª.
- Modo de sol plagal (8).
- Estilo melismático.

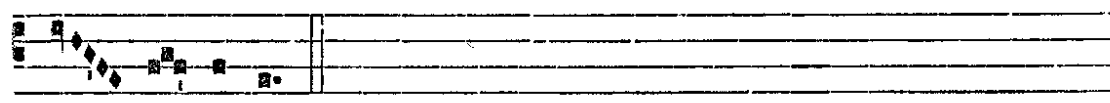
I. — Au Temps Pascal.

(Lux et origo)

8. X. s.

K Y-ri-e * e- lé- i-son. *ijj.* Chrí- ste e-

 lé- i-son. *ijj.* Ký- ri- e e- lé- i-son. *ijj.* Ký-ri- e *

 e- lé- i-son.

VICTIMAE PASCHALIS LAUDES

- Del siglo XI.
- Incluye la línea mediana y el Clivis Licuescente (que advierte de la dificultad de pronunciación al juntarse dos consonantes).
- “SEQ. I”, indica que es la secuencia que va después del Aleluya. Este canto se conserva en la fiesta de Pascua.
- Texto: “Que los cristianos ofrezcan alabanzas a la victima pascual. El cordero redimió a las ovejas...”
- Sigue el esquema A-B-B-C-C-B'. A y C tienen un ámbito plagal de La2 – La3, con tónica Re3. B tiene un ámbito auténtico Re3 – Re4, incluyendo como soporte Do3. A, B y C son defectivos en Si.
- Tiene un estilo silábico y antifonal (con cambios de coro). Canta un solista hasta el primer asterisco.

Séq.

1.

V

Ictimae paschá-li láudes • Immolent Christi-áni.

Agnus redémit óves : Christus innocens Pátri reconci-

li-ávit peccatóres. Mors et ví-ta du-élo confluxére mirán-

do : dux vítae mórtu-us, régnat vívus. Dic nóbis Marí-a,

quid vidísti in ví-a? Sepúlcrum Christi vivéntis, et gló-

ri-am vídi resurgéntis : Angé-licos téstes, sudá-ri-um, et

véstes. Surréxit Christus spes mé-a : praecedet sú-os in Ga-

lilaé-am. Scímus Christum surrexísse a mórtu-is vere :

tu nóbis, víctor Rex, mí-se-ré-re. Amen. (Alle-lú-ia.)

3.2.- TÉCNICA DEL ORGANUM.

Nos encontramos ante los primeros ejemplos de la polifonía más simple.

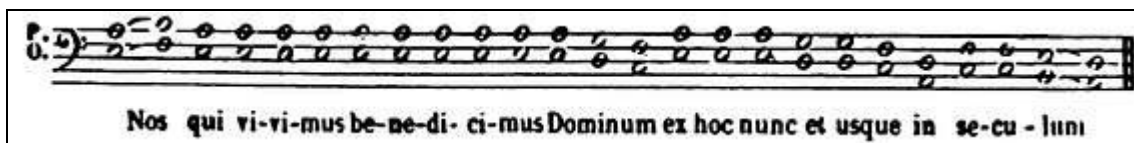
Parte de una voz principal, que normalmente era un tema Gregoriano.

A dos voces: le aplica una voz organal: una cuarta justa por debajo, y las repite de forma progresiva.

A cuatro voces: con una octava ascendente de la voz organal y una octava descendente de la voz principal. Los intervalos que se producen son:

- de cuarta: entre la voz principal y organal originales (las del medio)
- de quinta: entre las voces principales y organales y su correspondiente no original
- de octava: entre cada una de las voces principales y organales entre sí.

Los intervallos de tercera y sexta, solo son empleados como intervallos de paso.

Musical notation showing two voices. The top voice is the principal voice, and the bottom voice is the organal voice, a fourth below. The lyrics are: "Nos qui vi-vi-mus be-ne-di-ci-mus Dominum ex hoc nunc et usque in se-cu-lum".

EJEMPLO DE ORGANUM A 2 VOCES

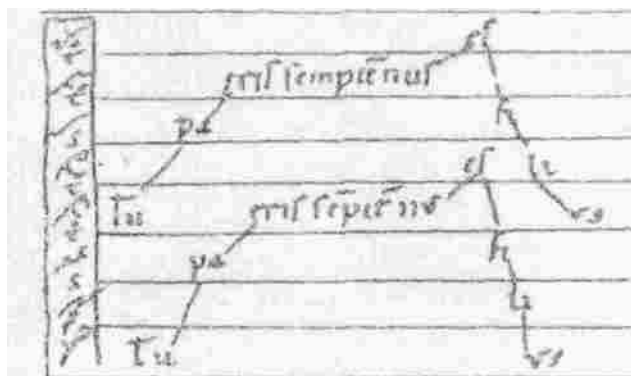
Musical notation showing four voices. The top voice is the principal voice, and the bottom voice is the organal voice, an octave below. The lyrics are: "Nos qui vi-vi-mus be-ne-di-ci-mus Dominum ex hoc nunc et usque in se-cu-lum".

EL MISMO EJEMPLO DE ANTES A 4 VOCES. TRANSPORTADO.

OBRA:

TU PATRIS SEMPITERNUS ES FILIUS

- Incluida dentro de la obra "musica enchiriadis", que era un manual de música.
- La melodía es tomada de un himno de alabanza Gregoriano, "Te Deum" ("Tú eres el hijo siempre eterno del Padre")
- Modo de Re transportado a tónica La.

Handwritten musical notation showing three voices. The top voice is the principal voice, and the bottom voice is the organal voice, an octave below. The lyrics are: "Tu patris sempiternus es filius".

3.3.- EL CÓDICE CALIXTINO.

De Santiago de Compostela, se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago.

Era una recopilación de textos en latín que trataban sobre la peregrinación a Santiago. Era como una “guía” del camino. Se denomina Calixtino por que su autor fue un monje Benedictino que acompañaba al Papa Calixto II. El Códice está compuesto de textos, y ya al final incluye música (monódica y polifónica) dedicada a Santiago.

Portada del Códice Calixtino.

3.4. LAS CANTIGAS.

417 canciones monódicas a la Virgen escritas en Galaico – Portugués y recuperadas por Alfonso X, “el sabio”. Pudiera ser que él fuera el autor de algunas, pero de todas formas, si el recopilador de todas.

Se considera la “música trovadoresca sacra”. Las trovas cantan a una dama, las cantigas a Santa María.

Se consideran obras de arte desde 3 puntos de vista:

- literario
- pictórico (por las miniaturas dibujadas en los códices)
- musical

Se empleaba un orden muy riguroso: cada 9 cantigas que narran milagros, hay una de alabanza (41 en total).

Fueron trascritas a notación moderna por Higinio Anglés (años 1943 a 1958).

Aunque monódicas, se cree que se acompañaban de algún instrumento de viento, cuerda y percusión.

OBRAS:

CANTIGA Nº 159 (cantiga “de milagro”): “Non sofre Santa María”

- Texto: “No permite sufrir Santa María a aquellos que hacen la romería...”. A partir de ahí narra el milagro de un pedazo de carne robado y que aparece más tarde.
- Estructura A-B-A (A = estribillo; B = estrofa)
- El estribillo está en un ámbito de Fa3 – Si3. La tónica es el Sol3.
- La estrofa está en un ámbito Sol3 – Re4. La tónica es el Sol3. Es el climax de la canción.

CANTIGA Nº 100 (cantiga “de alabanza”) “Sta. María Strela do dia”

- Texto “Santa María, estrella del día, muéstranos el caminos que a Dios nos guía...”
- Estructura A-B-A (A = estribillo; B = estrofa)
- El estribillo tiene un ámbito La3 – Re3 y siempre parece tener un sentido descendente.
- La estrofa es el climax de la canción, en un ámbito Sol3 – Re4 caracterizado por su carácter ascendente.
- Modo de Re.

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 ___ fá - 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 - dô - a - dos

da ou - sa - di - a que - lles fá - zi - a fá - 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.

3.5. EL LIBRO ROJO

Siglo XIV. Encuadernado en tela Roja, por eso recibe ese nombre. Contiene 10 piezas musicales, 6 polifónicas y 4 monódicas.

Pertenece ya al “Ars Nova”, incluye nuevas formas musicales:

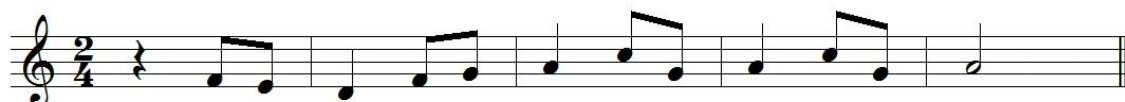
- Caça (en catalán; “caccia” en Italiano; caza): término con que comenzó a denominarse lo que hoy conocemos como canon. También se le llamó Fuga.
- Himno.
- Virelai.

Se conserva en el Monasterio de Montserrat.

OBRAS:

UNA CAÇA: LAUDEMUS VIRGINEM

- Texto: “Alabemos a la Virgen, y a su hijo que es Jesús...”
- Tema que utilizará Falla para Atlántida, en “La salve en el mar”.
- Las armonías que forman son 3:
 - o Quinta Justa: Fa3 – Do4.
 - o Tercera menor: Mi3 – Sol3.
 - o Quinta Justa: Re3 – La3.

UN HIMNO: INPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA.

- Único himno del Libro Rojo.
- Primer caso de polifonía en lengua vulgar (no latin).
- Para 2 voces mixtas.
- Texto: “Emperatriz de la ciudad de la alegría, limpia de culpas, llena de virtudes,... Madre de Dios por obra divina, Virgen hermosa...”.
- Generalmente se producen emiolias al final de cada frase.
- Modo de Re con un amplio ámbito en cada voz.
- En todos los finales de inciso y el final de la obra se producen octavas.

UN VIRELAI: STELLA SPLENDEUS.

- Virelai (“vire” canción. “lai” girar): responde a la forma A-B-A.
- Texto: “Estrella resplandeciente por tus milagros en el monte de Montserrat, como rayo de luz, escucha a tu pueblo...”
- Melodía en modo de Re, fluctuante en el sexto grado.
- En el aspecto armónico, en los comienzos y finales de frase se producen:
 - o Quintas Re3 – La3
 - o Octavas Do3 – Do4
 - o Cuartas La3 – Re4
- Abunda el movimiento contrario.

3.6.- MÚSICA MEDIEVAL PROFANA

Aunque la música religiosa es la que más importancia tuvo durante la Edad Media, bien es cierto que existió otro tipo de música que no tenía ninguna relación con el culto o la religión. Estamos hablando de la música profana.

Este tipo de música se desarrolla de manera paralela a la religiosa y será interpretada por dos tipos de personajes diferentes: los trovadores y los juglares.

3.6.1.- LOS TROVADORES

Los trovadores fueron poetas-músicos que normalmente pertenecían a la nobleza. Tuvieron una gran importancia durante la Edad Media. Su nacimiento se sitúa en una zona del sur de Francia denominada Provenza a finales del siglo XI.

El tema principal de sus poemas es el tema del amor platónico. También cantaban y recitaban sobre temas caballerescos.

El movimiento trovadoresco se irá extendiendo por toda Europa y adquiriendo diferentes denominaciones en cada lugar. Así, por ejemplo, en Alemania eran denominados Minnesinger y escribían en alemán. En España, los trovadores alcanzaron gran importancia sobre todo en la zona de Galicia. Interpretaban Cántigas (las canciones eran de temática religiosa, pero aún así a los trovadores se les clasifica como música profana, al ser ellos seculares).

Entre los trovadores Españoles más importantes podemos nombrar a Alfonso X el Sabio por las Cántigas de Santa María.

En cuanto a la composición trovadoresca, podemos decir que se trata de una música de textura monódica con acompañamiento instrumental. Se basan en los modos gregorianos pero con un ritmo más marcado, ya que son obras más rápidas y alegres.

3.6.2.- LOS JUGLARES

Los juglares eran músicos ambulantes que no sólo tocaban instrumentos y cantaban canciones, sino que además realizaban todo tipo de actividades para divertir al pueblo (chistes, magia, acrobacias,...) Eran de clase baja.

No actuaban en castillos ni palacios, sino que lo hacían en las plazas de los pueblos.

Eran personajes itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo sin un lugar de residencia fijo.

Eran en definitiva una especie de saltimbanquis con bastante mala reputación.

3.7.- LOS INSTRUMENTOS MEDIEVALES

En la Edad Media encontramos gran cantidad de instrumentos, algunos provendrán de la Antigüedad y otros vendrán de Oriente, introducidos a raíz de las cruzadas. Vamos a citar algunos de los más importantes. Pincha en las miniaturas para ver el instrumento a mayor tamaño.

CUERDA:

- **LAÚD**: Instrumento de cuerda con clavijero hacia atrás y caja de resonancia en forma abombada.
- **LA VIOLA**: Instrumento de arco. Será el prototipo del violín moderno.
- **ORGANISTRUM**: También denominado Zampoña. Es un instrumento de tres cuerdas que se toca girando una manivela.
- **EL ARPA**: De forma triangular y pequeño tamaño. Se toca con las dos manos, una pulsa las cuerdas y la otra acorta su longitud.

VIENTO:

- **PLATERSPIEL**: Es una especie de gaita con forma de cuerno. Está hecho de madera y tiene seis agujeros.
- **CHIRIMÍA**: Especie de oboe de mayores dimensiones muy usado en los desfiles y actos relevantes.
- **CORNAMUSA**: Parecido a las gaitas actuales.

PERCUSIÓN:

- **PANDERO**: Compuesto por un arco de madera y una o dos membranas tensas. Se percutía con la mano.
- **TEJOLETAS**: Rudimentarias castañuelas hechas con trozos de teja que se entrechocan.
- **DARBUKA**: Tambor con forma de copa y una membrana tensa en la parte superior. Normalmente está hecho de cerámica y se golpea con las manos.