

INSTITUTO de ENSEÑANZAS a DISTANCIA de ANDALUCÍA

2º de Bachillerato

Historia de la Música y de la Danza

Contenidos

1. Monodía medieval

¿Has visto en otras asignaturas de 2º de Bachillerato como *Historia de España* o *Historia del Arte* por qué período se empieza?

Comenzamos nuestro recorrido histórico con la música vocal de la Edad Media ¿te imaginas por qué? ¿Sabes que es un largo periodo de la historia occidental que situamos entre los siglos V y XV y que transcurrieron cientos de años hasta que sus melodías prendieran en nuestra tradición escrita?

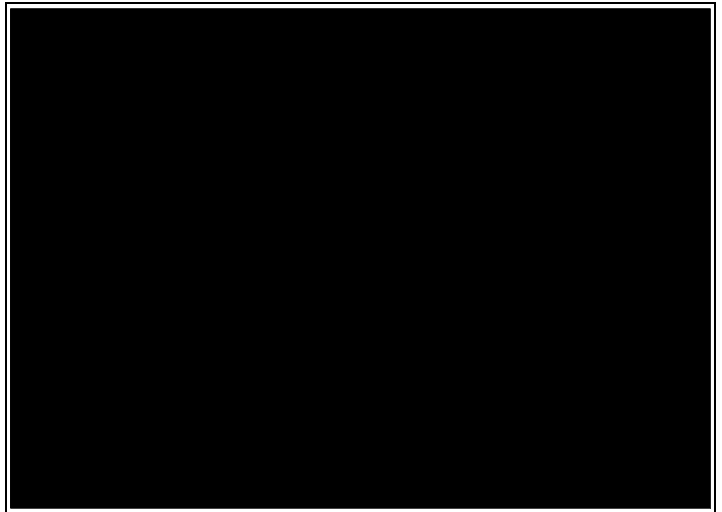
Nada cambia de un día para otro, probablemente todo estaba inventado antes de que los historiadores lo fecharan, la música perdura en la práctica mucho más allá de las barreras que le ponen los teóricos, pero podemos decir que, al principio, era **la monodía**.

Imagen: miniatura de la Cantiga 120 de Alfonso X en WikimediaCommons de [Ganesh1](#) | [Dominio público](#)

1.1. El enamorado y la muerte

Hasta hace muy poco, quizá todavía, era fácil tener una abuela que cantaba **romances** y que se peleaba con su vecina recordando el final de un verso. Te contaban que los cantaban de niñas mientras jugaban y después mientras cosían, hablaban de un ciego que se llevaba unas monedas cantándolos en el Paseo.

Daba vértigo pensar que esa tragedia un poco desafinada había sido transmitida desde la Edad Media. Día a día, generación tras generación habían ido pasándose una melodía cantada regular, y una historia a la que le cambiaban un nombre, o le añadían un detalle. Si no has conocido a esa abuela, podrás disfrutar con esta historia de amor y suspense que canta Amancio Prada acompañado de una zanfona.

La historia de la música puede empezarse sólo con palabras, sin música, explicando lo que para las civilizaciones más antiguas ha significado, hablando de sus cualidades, de su efecto moralizante (el *ethos* griego), incluso del sistema musical que utiliza.

Vamos a basarnos en la música que podemos escuchar porque ha llegado hasta nuestros días. Los **cantares de gesta** y los **romances** eran cantados por los **juglares** moviéndose, por toda la geografía, en este caso española.

Puedes imaginarte que esas melodías tendrían mucho de improvisado y que es difícil fijar cómo serían exactamente, pero la tradición oral ha llevado a muchas de esas melodías hasta nosotros, o hasta un lugar donde han quedado escritas, a veces porque esa misma melodía fue utilizada en otro tipo de música que ya fue “dibujada” en un papel.

Imagen en Wikimedia Commons de [Dvillafruela](#) bajo [CC](#)

Para saber más

a la fundación de las universidades permanentes. Su modo de vida errante e informal es celebrado en las numerosas canciones recopiladas en manuscritos donde el vino, el amor y la sátira son los temas estrella. Apenas tienen notación musical.

Uno de estos libros recopilatorios del siglo XII-XIII es *Carmina Burana*. Fue encontrado en el siglo XIX en una abadía alemana. Con algunos de esos textos, Carl Orff compuso en 1935-36 la obra homónima que hemos escuchado en el tema1.

Comprueba lo aprendido

¿Cuántas sílabas tiene cada verso de un Romance?

- ☐ Nueve
- ☐ Siete
- ☐ Ocho
- ☐ Dieciocho

1.2. Kalenda Maya

Esta [reseña](#) al libro de Martín Riquer escrita por Santiago Auserón contiene todas las paradojas que la música de los **trovadores** nos muestra cada vez que suena. Santiago Auserón recibió en 2011 el Premio Nacional de Músicas Actuales en reconocimiento a su trayectoria, y es él el que nos lleva de la mano a las “Músicas Antiguas” que aquí os acercamos.

La obra de los trovadores es poesía y es música. Es culta pero escrita en lengua vulgar. Se crea por la nobleza en la corte pero también es cantada por los juglares en el pueblo. Recrea una manera de vivir y sentir medieval pero inspira interpretaciones y versiones en la actualidad.

Imágenes en Wikimedia Commons de [Grosasn](#) miniaturas de las [Cantigas de Santa María](#) | Dominio público

Lista de reproducción

En este enlace puedes escuchar una lista de reproducción con versiones de la canción *Kalenda Maya* del trovador Raimbaut de Vaqueiras. Aunque tienen características comunes puedes percibir que el ritmo, las voces o la instrumentación son diferentes en cada una de ellas.

¿En qué se basan?

Lo cierto es que en los cancioneros donde los poemas para ser cantados fueron recopilados, se escribe la música con la notación poco concreta de la época: solo a una voz, sin acompañamiento instrumental y la mayoría de las veces sin indicación rítmica, es decir, con todas las notas iguales.

Una música viva

El ritmo del texto marca el devenir de la música. Las ilustraciones y otras descripciones narrativas nos dan pistas sobre el acompañamiento instrumental o la participación dialogada de los trovadores, pero la interpretación de todos estos matices es tan abierta que cada versión da una nueva vida a esa canción.

Para saber más

península ibérica

- Dialecto medieval del alemán

Los reyes Ricardo *Corazón de León* o Alfonso X *el Sabio*, fueron poetas-músicos.

Lenguas

Trovadores, troveros, minnesänger... son denominaciones para estos artistas según su ubicación geográfica y por lo tanto su lengua.

Principales lenguas romances en la música trovadoresca:

- Lange d'oc en la Francia meridional
- Lange d'oïl sobre el río Loira
- Galaico-portugués en toda la

Temas

- **Chanson** (canción amatoria)
- **Pastorela** (amor caballero/muchacha campesina)
- **Sirventés** (canción política o moral)
- **Cantares de gesta** (épica narrativa sobre hazañas de héroes)
- **Canciones de las cruzadas**
- **Ballates** (canciones de baile)
- **Cantigas**

Imágenes en Wikimedia Commons mapa de [Alexandre Vigo](#) bajo [GNU Free Documentation](#) y [Nuno Tavares](#)
| [Dominio público](#)

El rey Alfonso X escribió (también inspiró o patrocinó) a mediados del siglo XIII *Las Cantigas de Santa María*, 420 composiciones en honor a la Virgen. Existen 4 códices: el de la catedral de Toledo, los del Escorial (2) y el de Florencia que contienen estos poemas con notación musical y valiosas ilustraciones.

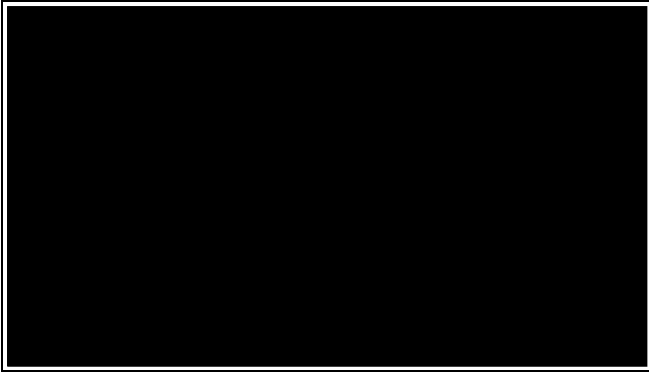
La mayoría de estas composiciones tienen una forma de *Cantiga de refrán*: suele tener cuatro estrofas con el siguiente esquema métrico *abbacca*, *abbaccb*, *ababcca*, *ababccb*.

Reflexiona

¿Sabrías decir cuáles eran los tipos de cantigas que vimos en el tema 1?

Comprueba lo aprendido

Escucha esta cantiga:

Está cantada en castellano antiguo.

Verdadero ☐ Falso ☐

Está cantada por un monje.

Verdadero ☐ Falso ☐

Está cantada en latín.

Verdadero ☐ Falso ☐

Está cantada en dialecto galaico-portugués.

Verdadero ☐ Falso ☐

Aspectos básicos para entender el Canto Gregoriano

- Su origen está en la práctica musical de las distintas liturgias cristianas. Tuvo una función unificadora de todas ellas.
- Se denomina gregoriano porque una leyenda le atribuía al Papa Gregorio I la composición de esta música.
- Se trata de una música monódica.
- Comenzó a anotarse con neumas o signos recordatorios del movimiento de la melodía a partir del siglo VIII con diferentes tipos de escritura según la escuela de composición.
- El sistema de líneas ideado por el monje Guido D'arezzo en el siglo XI fue el que prevaleció. La notación cuadrada escrita sobre un tetragrama (4 líneas) es la *notación gregoriana romana* aún en uso.
- Los textos que se cantan fueron ampliándose y seleccionándose a lo largo de la historia.
- El estilo puede ser **responsorial** (un solista es respondido por un coro), **antifonal** (dos coros se alternan), o directo (interviene un solista o un coro).

Importante

¿Qué se canta?

Este punto te ayudará a entender mucha de la música que analizaremos en los próximos temas.

Se cantan los textos del **Oficio y la Misa**.

Los oficios se celebran todos los días en los monasterios. Comienzan con los *Maitines* antes de amanecer y terminan con las *Completas* al anochecer, cantando seis veces más entre estos dos momentos. Están constituidos por oraciones, salmos, himnos cuya música se recoge en el libro llamado *Antifonario*.

La Misa es el acto litúrgico principal de la Iglesia Católica y tiene dos secciones: el **Ordinario** (las secciones que se cantan en todas las misas) y el **Propio** (las partes de la misa que no se cantan siempre, que dependen de la festividad o el momento litúrgico).

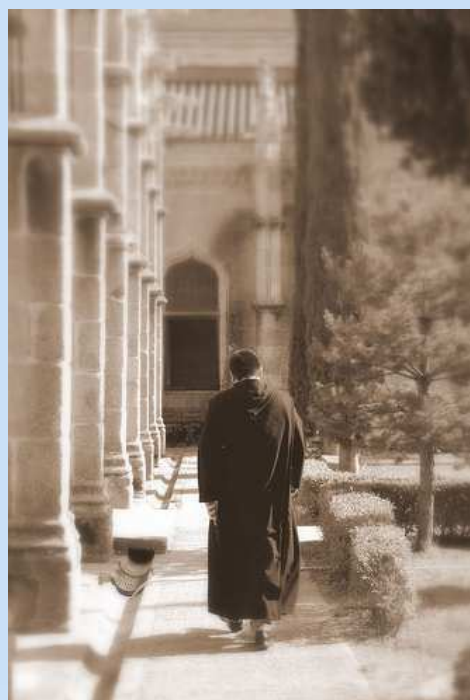

Imagen: *la soledad del monje* en Flickr de [Pasotrapaso](#) bajo CC BY

Alleluia, Pascha nostrum
Dominica Resurrectionis

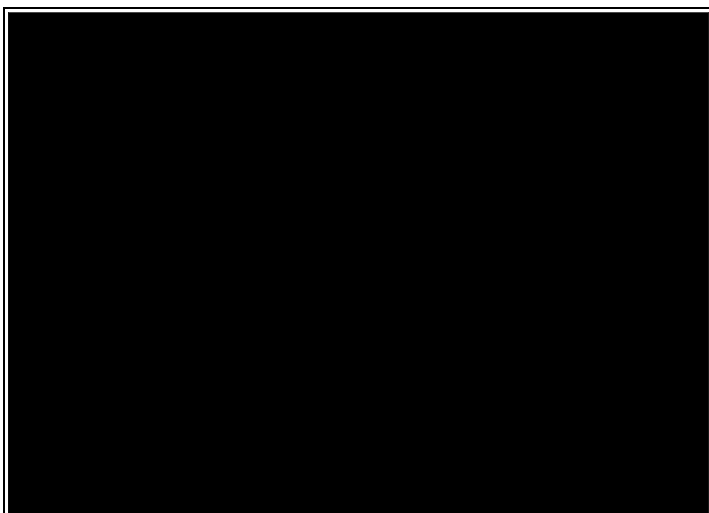
7.
A Lle-lú- ia. * ij.

¶. Páscha nóstrum immo-lá-

tus est * Chrí- stus.

El **Alleluia** es un canto del Propio de la misa. Al principio solo se cantaba en una misa al año, el domingo de Resurrección. Es un canto responsorial que se canta de la siguiente forma:

un solista canta la palabra *alleluia*, el coro repite esta palabra y sigue con un gran melisma sobre la última sílaba. El solista canta el salmo al cual se une el coro en la última frase y después cantan *alleluia* y el melisma.

El gregoriano silábico es más antiguo. Este gran melisma sobre el "ia" de Alleluia nos indica que es un canto más moderno. Estos melismas llegaron a tener "vida propia" y, a la melodía del melisma, se le añadieron textos nuevos ahora silábicos (quizá para recordar un melisma demasiado florido). Esas nuevas creaciones se llamaron **Secuencias** y tuvieron tanto éxito durante la Edad Media que se compusieron miles. En el Concilio de Trento (siglo XVI) la Iglesia solo permitió el uso de 4 de ellas en la liturgia.

Para saber más

Código base flash de [Flasmo](#) bajo [CC BY](#)

2. Los antiguos: el robo del siglo

Imagen: miniaturas del Códice Calixtino en Wikimedia Commons de [Georg Heslen](#) | Dominio Público

En el año mil ciento y algo un monje encuadernaba con esmero un libro precioso en el que había visto trabajar, durante los últimos años, a los mejores copistas de la Catedral. En sus páginas podía recorrer tierras que nunca había pisado y escuchar un Aleluya tal y como se cantaba en París. Después fueron muchos los que al verlo hicieron además un viaje en el tiempo.

En julio de 2011 saltó una [noticia impactante](#): el *Códice Calixtino* había sido robado. Nadie supo ni cómo ni en qué momento, pero había desaparecido de la caja fuerte de la Catedral de Santiago. Parece el argumento de una novela policiaca y ya hay alguna que se ha inspirado en este hecho.

Un año después se escribió el final de la historia. [Haz clic aquí](#) para conocerlo.

El código contiene textos litúrgicos sobre el Apostol, milagros, sermones y una guía del peregrino con peculiaridades de diferentes puntos del Camino.

Contiene textos para las misas y los oficios de las festividades relacionadas con el Santo y otras celebraciones.

Estas páginas tienen también notación musical gregoriana para ser interpretadas. Pero es en un Apéndice, un cuadernillo de 6 folios, donde encontramos 22 obras polifónicas. Veintiuna a dos voces, sólo una a tres.

Estas obras tienen los estilos más primitivos de la polifonía, similares a los que se desarrollaron en la escuela de Notre Dame de París durante el siglo XII: el **organum** y el **conductus**.

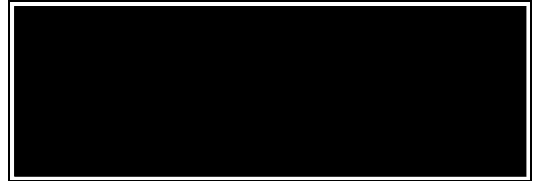
Polifonía medieval

El **organum** consiste en añadir otra voz al canto gregoriano. Al principio haciendo un movimiento paralelo entre las dos voces (la del canto gregoriano y la "inventada") y más adelante alargando los sonidos de la voz del gregoriano y creando una voz más melismática.

Imagen organum en Wikimedia Commons de [Grosasm](#)
|Dominio público

El **conductus** no se basa en el canto gregoriano, su voz principal es también inventada y las voces añadidas tienen el mismo ritmo y el mismo texto durante toda la obra.

El siglo XIII nos traerá un nuevo estilo polifónico: el **motete**. A las partes inventadas del organum melismático se les añaden textos. Si tienen varias voces, varios textos. A veces en latín, pero otras en francés. A veces textos religiosos, pero otras veces profanos. A veces se interpretaba con instrumentos.

Toda esta experimentación, toda esta invención que explotó en el siglo XIII fue pronto considerada antigua. Fue el **Ars Antiqua** así denominada por los modernos (siempre los hay) del **Ars Nova**.

Comprueba lo aprendido

El Organum comienza siendo una forma polifónica en la que la voz del canto gregoriano se dobla a una distancia paralela. Con el tiempo la voz del gregoriano se convierte en un soporte para voces melismáticas superiores. Cada nota del canto gregoriano se alarga muchísimo para que encima de ella otras voces se muevan libremente.

En esta actividad te pedimos que selecciones cuál de estas músicas es un **organum paralelo**.

☐

[REDACTED]

○

[REDACTED]

3. Los modernos

El orden, la homogeneidad y la fuerza del siglo XIII se diluye. El último coletazo de la Edad Media transcurre durante el siglo XIV y principios del XV, un periodo en el que el papado se traslada de Roma a Avignon y de Avignon a Roma llegando a coexistir dos papas en un contexto de escándalo y corrupción. Una epidemia de peste dejó más muertos que la Guerra de los Cien Años entre los reyes de Francia e Inglaterra, que *mataban* lentamente la unión política de Europa.

Podemos leer en lenguas vernáculas *La Divina Comedia* de Dante (1307), el *Decameron* de Boccaccio(1353) o *Los cuentos de Canterbury* de Chaucer(1386) para emprender este camino de rupturas. En música vienen descritas en tratados musicales que

escribieron músicos con nombre y apellido. Esto ya es una novedad: empezamos a fijarnos en los compositores. *Ars Nova* es el título de una obra teórica del compositor y poeta francés Phillippe de Vitry (1291-1361).

Imagen: *Beso de judas* (Giotto) en Wikimedia Commons de [Albedo-ukr](#) | [Dominio público](#)

Estos **cambios técnicos** no son sino ampliaciones de los límites:

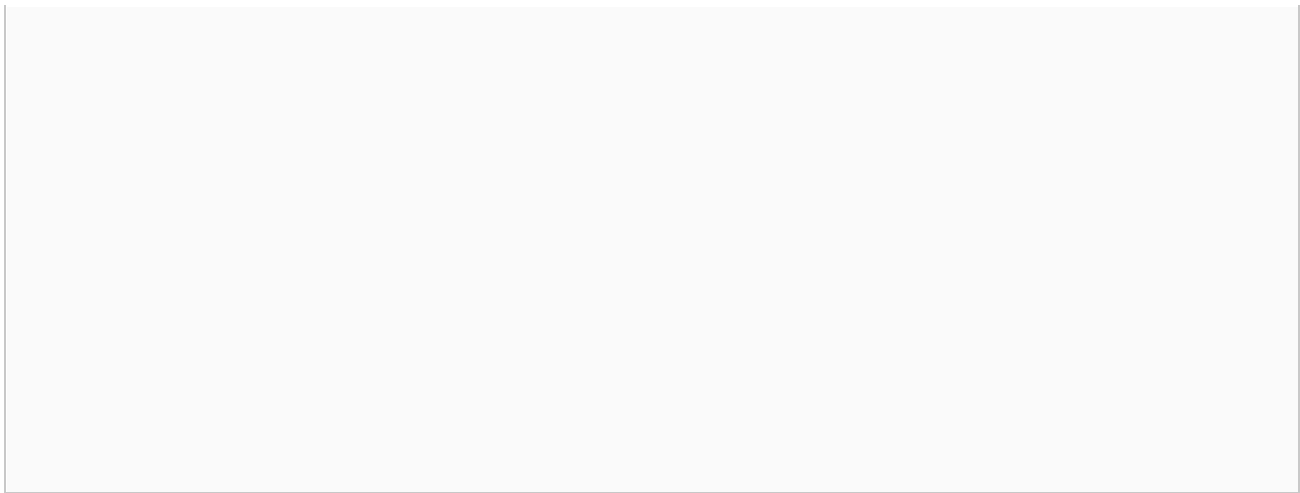
- En la escritura musical se utilizan figuras más pequeñas (de menor duración): **la semibrevis y la mínima.**

- La división de estas figuras era ternaria (porque lo ternario, el número tres, tenía un valor teológico que se imponía a lo musical), es decir cada una de ellas se dividía en tres partes y así, una longa vale como tres brevis. En esta época, aunque considerándola imperfecta, se aceptó la **división binaria** es decir, el valor de una longa como dos brevis.

Tempus perfectum	Prolatio maior 9/8	⊙	■ = ◆ ◆ ◆ =	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Tempus perfectum	Prolatio minor 3/4	○	■ = ◆ ◆ ◆ =	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Tempus imperfectum	Prolatio maior 6/8	◐	■ = ◆ ◆ =	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Tempus imperfectum	Prolatio minor 2/4	◑	■ = ◆ ◆ =	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

- Se denominan **consonancias** a aquellas combinaciones de notas que "suenan bien". Desde que apareció la polifonía, poco a poco se fueron aceptando intervalos nuevos. En esta época las **terceras** y las **sextas** avanzan hacia el mundo de la consonancia al que ya pertenecían las **octavas**, **quintas** y **cuartas**. Escúchalas por separado pulsando en los enlaces y aquí debajo una tras otra:

Ars nova Francia Todos estos avances técnicos llevan a compositores como P. de Vitry o Guillaume de Machaut (1300-1377) a componer motetes de una gran complejidad técnica. Es imposible apreciar con el oído la estructura formal de combinaciones rítmicas e imitaciones melódicas que se generan entre las voces, pero es esa arquitectura la que hace a la obra compacta y única. Aunque la mayoría de las obras de Machaut no son religiosas, su obra más famosa y una de las obras más relevantes del siglo XIV es su <i>Misa de Notre Dame</i> . Es la música a 4 voces para el ordinario de la misa (recuerda: las partes de la misa que se cantan siempre). Son el <i>Kyrie</i> , el <i>Gloria</i> , el <i>Credo</i> y el <i>Agnus Dei</i> . La originalidad de esta obra consiste en que la música está escrita con la idea de que las partes pertenezcan a un todo, que no sean piezas intercambiables para cualquier misa.	Trecento Italia Con unas circunstancias políticas y sociales diferentes, la música recorre otros caminos. Durante el <i>trecento</i> en Italia (que era entonces una serie de ciudades-estado) se compuso música cortesana, al estilo de los trovadores, y se conservan códigos con tres formas polifónicas características de este periodo: <i>el madrigal</i> , <i>la caccia</i> y <i>la ballata</i> . Francesco Landini (1325-97) fue un compositor importante de este periodo, tan afamado que en un libro de cuentos breves del siglo XV aparece como protagonista. Su ballata <i>Ecco la primavera</i> es considerada una de sus más bellas canciones.

Fragmento del motete *Vos quid admiramini* de Vitry. Naxos.

Fragmento del Agnus dei de la *Misa de Notre-dame* de Machaut. Naxos.

Fragmento de la Ballate *Ecco la primavera* de Landini. Naxos.

Página de uno de los pocos códices que se conservan con música del siglo XIV en la Península Ibérica: el *Livre Vermell* de Montserrat.

Haz clic sobre la imagen para verla más grande.

Imagen *Livre vermell* en Wikimedia Commons de [Samerdis](#) bajo [Dominio público](#)

Comprueba lo aprendido

¿Cuál de estos intervalos era considerado una disonancia en esta época?

- ☐ Octava
- ☐ Quinta
- ☐ Séptima
- ☐ Cuarta

La misa de Machaut es música compuesta para:

- ☐ Las partes del Propio
- ☐ Las partes del Ordinario
- ☐ Una misa completa.
- ☐ Sólo un Agnus Dei

El autor del tratado *Ars Nova* es:

- ☐ Vitry
- ☐ Machaut
- ☐ Landini
- ☐ Anónimo.

El Trecento se refiere a

- ☐ Siglo III
- ☐ Siglo XIII

Se consideraba perfecta la división de las figuras:

- ☐ Binaria
- ☐ Ternaria
- ☐ Brevis
- ☐ Semibrevis

Esta figura es una

- ☐ Longa
- ☐ Brevis
- ☐ Mínima
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

Para saber más

● Para indicar si el valor de las figuras es dos o tres, se escribía **un círculo** (la perfección) para la división ternaria y **un semicírculo** para la binaria. También podía indicarse coloreando con rojo las notas implicadas en el cambio de ritmo. J.S.Bach todavía escribía un círculo para indicar ritmo ternario y actualmente utilizamos una C para el compás de 4/4.

● **Hoquetus (Ochetus)** significa "hipo" en latín y es una técnica en la que una voz se queda en silencio y otra voz hace las notas que faltan, pasando la melodía de voz en voz.

● **La imitación** entre las voces es un recurso común en varias formas musicales de esta época.

Imagen *cordier* en Wikimedia Commons *color* de [Tetraktys](#) | [Dominio público](#)

4. Al-Andalus ¿te has dado cuenta tu también?

Hemos pretendido acercarte el sonido de la Edad Media Occidental a través de los rastros que la escritura nos ha dejado. Habíamos considerado que el resto, transmitido por tradición oral, se nos escapaba entre las rendijas del tiempo. Pero los “milagros” están a la vuelta de la esquina.

الأندلس

El jardín de Ziryab Imagen en Wikimedia Commons de [Isalmi](#) | [Dominio público](#)

La Península Ibérica fue Al-Andalus buena parte de la Edad Media, un esplendoroso territorio musulmán que a partir del siglo XI fue reduciéndose al sur. La Península quedó sembrada de rasgos culturales de una peculiaridad excepcional.

Así como las historias de Almanzor o Abenámar, y tantas otras de mestizaje o violencia recorrían los pueblos cristianos en boca de juglares, las cortes musulmanas ponían música a poetas como Ibn Sahl (Sevilla 1212-1251) o Ibn Al Jatib (Loja 1313- Fez 1374).

La música culta de Al-Andalus se le atribuye a un personaje conocido como **Ziryab** (Bagdad 789- Córdoba c. 857), famoso por las refinadas costumbres orientales que introdujo en la corte de Abderraman II.

Como ocurrió con el canto gregoriano, diferentes fuentes nos hacen ver que esa producción musical fue fruto de una evolución y recopilación a la que Ziryab pudo aportar avances y técnicas traídas de oriente.

El “milagro” que te decíamos es que esta música se ha conservado en aquellos lugares del norte de África donde los habitantes de una Península transformada se fueron refugiando.

La música se ha considerado parte de la tradición culta de estas comunidades y podemos decir que, dentro de una lógica evolución, mantiene sus características esenciales.

Lo que hoy en día definimos como música andalusí es un repertorio fijo de obras que conocemos como **nubas**. En Marruecos se conservan 11 de las 24 que están documentadas en la época medieval. Las nubas se componen en 4 modos , uno por cada cuerda del laud medieval.

Una nuba es un conjunto de piezas musicales, algunas vocales y otras instrumentales, algunas de estructuras rítmica y melódica fijas y otras de improvisación del cantante o de los

Commons de [FlickUploadBot](#) bajo [CC BY SA](#)

instrumentos solistas.

Jóvenes de diferentes ciudades de Marruecos o Túnez se preparan ahora en los conservatorios para interpretar una música que acompaña a la Historia.

Reales alcázares (Sevilla) | Imagen en [Wikimedia](#)

Nuba Ushshak (nuba de los amantes)

Ejercicio resuelto

Hacer un comentario sobre una obra musical tiene una vertiente puramente académica ligada a una asignatura como ésta, pero lejos de convertirlo en un ejercicio estándar, ser capaz de utilizar los términos adecuados para hablar de lo que escuchamos nos permite interactuar con otros oyentes de manera enriquecedora.

¿Qué eres capaz de decir de una partitura y un audio como estos aunque no tengas más datos?

C Um appro-pinquá-ret * Dómi-nus Ierú-sa-lem,
 videns ci-vi-tá-tem, fle-vit su-per il-lam, et dixit: Qui-a
 si cogno-ví-s-ses et tu: qui-a vé-ni-ent di-es in te, et
 circúmdabunt te in-imí-ci tu-i val-lo, et circúmdabunt
 te, et co-angustábunt te úndique, et ad ter-ram pro-
 stérnent te: e-ò quod non cogno-ví-sti tempus vi-si-
 ta-ti-ó-nis tu-æ, alle-lú-ia. E u o u a e.

Benedictus Dóminus Deus
 Israel: * quia visitávit, et
 fecit redemptionem plebis suæ:
 Et eréxit cornu salutis no-
 bis: * in domo David púeri
 sui.

Sicut locútus est per os san-
 ctórum, * qui a sǽculo sunt,
 prophetárum eius:
 Salútem ex inimicis nostris, *
 et de manu ómnium qui odérunt
 nos:

Fragmento de audio: [Benedictus](#) en Wikimedia Commons bajo DP

Si has leído los dos primeros temas esto es lo que eres capaz de decir:

*Euouae son las vocales de *seculorum amen* con las que termina la partitura, la audición y este tema.