

TEMA 2.3 LA EDAD MEDIA MUSICAL

1. CRONOLOGÍA: SIGLOS V A XV D.C

HECHOS HISTÓRICOS:

- ✓ Edicto de Milán por Constantino I 313. Libertad de culto
- ✓ El Edicto de Tesalónica el emperador romano Teodosio 380 mediante este edicto el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio romano
- ✓ Caída del imperio romano de Occidente en 476
- ✓ Caída del imperio romano de Oriente en 1453
- ✓ Carlomagno fue rey de los francos desde 768 y emperador de Occidente (800-814)
- ✓ Nacen las universidades en Europa y las ciudades
- ✓ Arte Románico XI-XII y Gótico XIII-XV
- ✓ Ars Antiqua XI-XII Ars Nova XIV

2. CONCEPTOS EDAD MEDIA

- ✓ FEUDALISMO: Sociedad basada en estamentos. Imposibilidad de movilidad social.
- ✓ TEOCENTRISMO: la perspectiva religiosa condicionaba todos los órdenes de la vida.
- ✓ MONOTEÍSMO: Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.
- ✓ GEOCENTRISMO: Concepción de que la Tierra era el centro del universo hasta 1543 que Copérnico refuta esta teoría con el HELIOCENTRISMO.

3. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA

3.1 EL CANTO EN LOS OFICIOS MONACALES (ORA ET LABORA obediencia, castidad y pobreza)

Las horas canónicas son una división del tiempo empleada durante la Edad Media para los rezos religiosos de los monasterios. Las horas canónicas eran las siguientes: MALAPRITER SEXNOVISCOM

- ✓ MAITINES: medianoche
- ✓ LAUDES: al amanecer, habitualmente sobre las 3:00
- ✓ PRIMA: Hora en la que sale el sol, aproximadamente las 6:00 de la mañana
- ✓ TERCIA: Tercera hora después de salir el sol, las 9:00
- ✓ SEXTA: mediodía, a las 12:00
- ✓ NONA: sobre las 15:00
- ✓ VÍSPERAS: tras la puesta de sol, habitualmente sobre las 18:00
- ✓ COMPLETAS: antes del descanso nocturno, las 21:00

3.2 CANTO GREGORIANO:

- ✓ El gregoriano es el canto que la Iglesia Católica utiliza en su liturgia.
- ✓ Se llama Canto gregoriano en honor al papa San Gregorio I el Magno (Siglo VI) que fue el recopilador del repertorio y difusor de este canto.
- ✓ Carlomagno lo impone legislativamente.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Es música vocal, a capella (sin acompañamiento de instrumentos).
- ✓ Sólo cantan voces masculinas, de los monjes.
- ✓ Se canta al unísono, (todos los cantores cantan la misma melodía) a esta textura se le llama MONODÍA.
- ✓ Se canta con ritmo libre (no utiliza esquemas medidos sino que sigue el texto).
- ✓ Es una música modal (escrita en unas escalas llamadas modos)
- ✓ El texto está en latín.
- ✓ Su función es ayudar a evangelizar en la liturgia, es música Religiosa.
- ✓ Las obras son anónimas.

Por la relación texto y música puede ser

- ✓ Silábico: A cada sílaba le corresponde una nota. (rap)
- ✓ Melismático: A cada sílaba le corresponden muchas notas (flamenco)
- ✓ Neumático: A cada sílaba le corresponden 2 ó 3 notas.

Por la manera de cantar puede ser:

- ✓ Antifonal: Alternan dos coros.
- ✓ Responsorial: Solista y coro se alternan.
- ✓ Directo: Sin alternancia.

Se utiliza en la Misa: Kyrie-Gloria-Ofertorio-Sanctus-Agnus Dei

Guillaume de Machaut (XIV) Compuso la Misa de Nostre Dame que es la primera misa polifónica conocida escrita por un solo compositor.

4. MÚSICA VOCAL PROFANA

4.1 TROVADORES

- ✓ Son de origen noble o caballeresco
- ✓ Su habitat es el castillo
- ✓ Son autores del texto (poetas) y música
- ✓ Textura MONÓDICA
- ✓ Se acompañan de instrumentos como el laúd
- ✓ Canta en lengua romances
- ✓ Temas épicos "cantares de gesta" Poema Mio Cid y de amor cortés.

4.1.1 CANTIGAS Y DOS TROVADORES ESPAÑOLES

La CANTIGA es el género más representativo de la poesía cantada medieval galaicoportuguesa (siglos XII-XIV) sus máximos exponentes son:

- ✓ Martín Codax Trovador gallego (XIII-XIV) Escribió cantigas de temática amorosa "Cantigas de amigo" Están en galaicoportugués.
- ✓ Alfonso X el Sabio (XIII) Se le atribuye la autoría de las cantigas de Santa María (mediados del siglo XIII) que constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en galaico-portugués. Son un conjunto de aproximadamente 420 composiciones en honor a la Virgen María. En su mayoría cuentan milagros sucedidos con la intervención de la Virgen.

4.2 JUGLARES

- ✓ Son de origen humilde.
- ✓ No son autores ni de la letra ni de la música.
- ✓ Cantan en lenguas romances o vernáculas.
- ✓ Se acompañan de instrumentos como la vihuela o laúd.
- ✓ Textura MONÓDICA.
- ✓ Además de cantar, danzan y hacen malabares. Especie de cantautores funambulistas.
- ✓ Temáticas vida cotidiana del vulgo (mujeres, juego y vino)
- ✓ Desarrollan su actividad musical en las tabernas y plazas de las ciudades y aldeas.

4.3 LOS GOLIARDOS

Los goliardos eran estudiantes de las primeras universidades y clérigos renegados que se ganaban la vida como sacamuelas, curanderos, escribientes o cualquier ocupación ocasional. Sus poemas están entre la temática culta, filosófica y vulgar.

El compositor alemán Carl Orff (siglo XX) hizo una adaptación orquestal que popularizó la música de los Goliardos en nuestra era con la obra Carmina Burana.

5. MÚSICA INSTRUMENTAL MEDIEVAL

- ✓ Va asociada a las danzas de la época
- ✓ Está presente en las dos clases sociales profanas: cortesana y campesina.
- ✓ Las más conocidas son: Saltarello, estampié, branle, tourdión y tarantela.

6. ORGANOLOGÍA

CUERDA

RABEL (frotada)
SALTERIO (percutirá o golpeada)
LAÚD (punteada)
ZAFONA (frotada)
ORGANISTRUM cuerda frotada
ARPA
CUERNO

VIENTO

CORNAMUSA (gaita)
CHIRIMÍA (oboe)
FLAUTA DE PICO
AÑAFIL (viento metal)

PERCUSIÓN

DARBUKA
PANDERO
TAJOLETAS
(castañuelas)
CAMPANAS

7. NACIMIENTO DE LA NOTACIÓN MUSICAL

El canto gregoriano en sus orígenes era de transmisión oral y se aprendía de memoria ayudado por indicaciones QUIRONÍMICAS. A partir del siglo VIII se empiezan a utilizar sistemas de escritura que tienen dos fases:

7.1-NOTACIÓN NEUMÁTICA (siglos VIII y IX notación Adiastemática) Los neumas eran signos a modo de dibujo que se colocaban sobre cada sílaba del texto y servían de guía para recordar la melodía que debía ser cantada y que era conocida de antemano. La palabra pneuma significa "aire".

7.2 PENTAGRAMA Y NOTACIÓN CUADRADA

Hucbaldo (840-930) propuso trazar líneas para aclarar la escritura musical. En el siglo X comenzaron a usarse líneas para señalar con cierta exactitud la altura de los sonidos musicales. Al principio una línea roja trazada sobre el pergamino señalaba el sonido Fa y servía como referencia para los demás sonidos, luego se añadió una segunda línea de color amarillo que representaba un DO. Finalmente es en el siglo XI cuando surgió el tetragrama, el monje benedictino Guido D □ Arezzo (995-1050) añadió otras dos más creando el tetragrama o pauta de cuatro líneas.

7.3 EL NOMBRE DE LAS NOTAS

Guido D'arezzo toma el nombre de las notas de la primera sílaba (Ut, re, mi, fa, sol, la...) de cada estrofa del himno a San Juan Bautista (compuesto por el monje benedictino Pablo el Diácono siglo VIII) · Anselmo de Flandes introdujo el nombre SI para la nota final, combinando las iniciales de Sancte Ioannes. Posteriormente, en el siglo XVII el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni sustituyó la nota ut por DO.

7.4 NOTACIÓN MENSURAL

La notación mensural es el sistema de notación musical que se usaba en la música europea a finales del siglo XIII hasta aproximadamente el año 1600. FRANCO DE COLONIA (XIII) escribe el "Ars cantus mensurabilis" en el cual aparecen las primeras figuras musicales.

8. NACIMIENTO DE LA POLIFONÍA

Hacia el s·IX nace la polifonía (poli: muchos; fonos: sonidos) tipo de textura en la que suenan distintas melodías a la vez, es decir, distintas voces simultáneamente.

LA POLIFONÍA TIENE DOS PERIODOS:

8.1 ARS ANTIQUA (s· XII-XIII)· Destaca la Escuela de Notre Dame en París con Leonin y Perotin Los PRIMEROS compositores de la historia de la música CULTA occidental· Sabemos de su existencia por los apuntes de un alumno (anónimo IV)

- ✓ ORGANUM: Es la más primitiva y rudimentaria forma polifónica· Consiste en añadir una voz paralela al canto gregoriano· Esta segunda voz debe estar a distancia de 4ª o de 5ª por encima de la principal y se le llama "vox organalis", mientras que el antiguo gregoriano recibe el nombre de "vox principalis".
- ✓ DISCANTUS (XI): Las dos voces ya no se mueven de forma paralela sino en movimiento contrario, es decir, mientras la melodía principal asciende la organal desciende o viceversa·

MÚSICA ENCHIRIADIS es un tratado musical anónimo del siglo IX, en el que se fijan de manera seria, por vez primera, las leyes de la incipiente polifonía, especialmente en lo que concierne a la música sacra·

8.2 ARS NOVA (S· XIV)· Destacan Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut·

- ✓ EL CONDUCTUS es una variedad del organum· Se trata de una forma musical litúrgica que acompaña textos normalmente moralizadores· En él la voz principal no está asociada a un repertorio litúrgico, sino que simplemente se compone para la ocasión, al parecer sobre una composición popular o una melodía profana o religiosa, Perotín fue uno de sus máximos cultivadores·
- ✓ EL MOTETE deriva del organum florido, pero se basa en varios textos interpretados simultáneamente a veces en distintos idiomas (lo que genera casi una cacofonía)·