

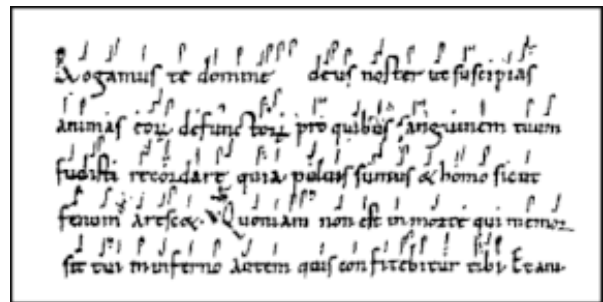
TEMA 2 EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

1.3 LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA

La notación musical

La notación musical aparece por primera vez en la Edad Media. Anteriormente los textos se cantaban pero no se escribían las melodías y se transmitían de forma oral

La notación neumática: Los escribas comenzaron a anotar pequeñas indicaciones encima de los textos. Estos símbolos se llaman neumas y dan lugar a la notación neumática. Se utiliza en textos religiosos que se cantan en latín. No tiene indicaciones de compás, ritmo o altura y se necesita de un director y conocer previamente la melodía para interpretar.

La notación cuadrada: A lo largo de la Edad Media el sistema neumático evoluciona e incorpora las notas cuadradas. Este sistema permite definir la altura de la nota, ya que aparecen 4 líneas (tetragrama) y una clave al principio de cada obra. También existen respiraciones o "compases" que definen el ritmo. Se utiliza en textos religiosos que se cantan en latín y aún es necesaria la presencia de un "director" para poder interpretar.

Una imagen que muestra un fragmento de un manuscrito medieval con notación cuadrada. El texto latino está escrito en una caligrafía gótica y tiene encima una serie de líneas y puntos que representan las melodías. El texto visible es: " Grad. 6. V Idérunt ó- mnes * fines tér- rae sa- lu- tá- re Dé- i nóstri : jubi- lá- te Dé- o ó- mnis tér- ra. Y. Nó- tum fé- cit Dó- mí- nus sa- lu- tá- re sú- um : ante conspéctum génti- um re- ve- lá- vit * justí- ti- am sú- am."

En el S.XI Guido d'Arezzo pone nombre a cada una de las notas musicales, implanta el tetragrama y el uso de la clave. En el S. XV aparece el pentagrama moderno y con el pasodel tiempo la notación cuadrada se transforma en la notación musical actual.

Neuma	Tradução	Grafia do século 9	Grafia do século 13	Equivalência atual
Punctum	Ponto	●	■ ◆	
Virga	Vara	∩	└	
Clivis	Clava	∩	└ └	
Pes/podatus	Pe	∩	└ └	
Torculus	Torcido	∩	■ ■	
Porrectus	Esticado	∩	└	
Climacus	Escada	∩	└ └	
Scandicus	Subida	∩	└	
Quilisma	Arrastar-se no chão	∩	└	

El embrollo de los modos

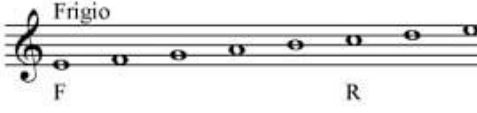
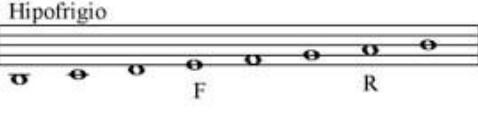
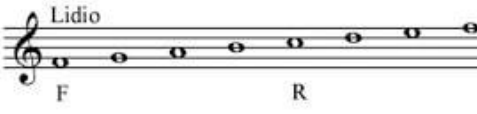
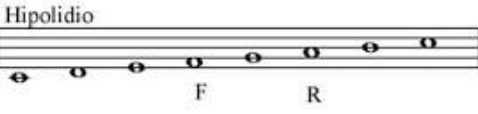

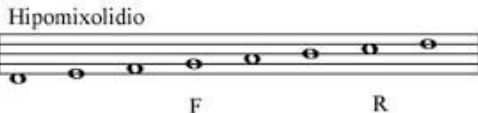
Los "teóricos de la música" de la Edad Media adoptaron el sistema de modos de los griegos. Recuerda que se basa en realizar distintas escalas con notas naturales empezando desde do, re, mi, fa y sucesivamente.

Además los griegos tenían por costumbre contar las notas de agudo a grave a diferencia.

Por un error, el "traductor" contó las notas de grave a agudo. El resultado final es el denominado "embrollo de los modos" que se resume en que los modos griegos y los modos eclesiásticos no coinciden

The image displays eight church modes on musical staves. The first row contains Dórico, Frigio, Lidio, and Mixolidio, all starting on D. The second row contains Hipodórico, Hipofrigio, Hipolidio, and Hipomixolidio, all starting on F. The notes are represented by circles on a five-line staff, with some notes having horizontal lines below them to indicate accidentals.

Modos gregorianos o eclesiásticos

	AUTÉNTICO	PLAGAL
Protus	Dórico 	Hipodórico
Deuterus	Frigio 	Hipofrigio
Tritus	Lidio 	Hipolidio
Tetrardus	Mixolidio 	Hipomixolidio

F: Finalis R: Repercussio

La música culta

La música religiosa tiene gran importancia en la Edad Media debido al teocentrismo que domina las sociedades. Es una época de evolución y revolución musical en toda Europa. Actualmente conocemos esta música porque su forma de transmisión incluía la escritura.

La monodía: El Canto Gregoriano (S.V-IX)

En la Iglesia de la Edad Media cada lugar tenía sus propios cantos litúrgicos. Por iniciativa del Papa Gregorio se recopilan y ponen por escrito todos estos cantos, lo que da lugar al nombre de Canto Gregoriano.

Características:

- Es un canto monódico (1 sola voz) y sin acompañamiento instrumental.
- Puede haber alternancia entre solistas y coro.
- Se basa en un texto religioso escrito en latín. El texto marca el ritmo de la música.
- Es el canto oficial de la Iglesia Católica.
- Se preserva especialmente en los monasterios (Monasterio de Silos, Burgos)

La revolución polifónica: El organum y el discantus (S.IX-XII)

El nacimiento de la polifonía supone una revolución en el panorama musical. Por primera vez se juega con el choque de varios sonidos, la posibilidad de enlazar textos, las distintas sonoridades, etc. Las primeras polifonías consisten en añadir una segunda voz a un canto gregoriano.

Si la voz se construye manteniendo una distancia constante entre la nueva voz y el canto original tenemos un organum paralelo

Original voice

Organum doubled

Tu pa-tris sem-pi-ter-nus es fi-li-us.
You of the father are the everlasting son (from the Te Deum)

Organum

Original voice doubled

Si la voz se construye aplicando diferentes distancias respecto al canto original tenemos un organumdiscantus

Organum

Original voice

oblique contrary parallel

Intervals 1 5 8 5 1 4 4 4 1 1 5 8 11 8 8 4 1 8 5 8

Perfeccionando la polifonía: ArsAntiqua (S.XII-XIII)

A partir del S.XII Europa conoce un periodo de prosperidad cultural. En París se comienza a construir la Catedral de Notre Dame y alrededor de esta construcción surge un grupo de músicos, compositores, etc que realizan importantes innovaciones musicales, pasarán a la historia como "La escuela de Notre Dame" y serán los representantes del "ArsAntiqua".

La Escuela de Notre Dame da lugar a un procedimiento compositivo llamado contrapunto (nota contra nota). Consiste en una serie de normas para elaborar polifonía.

En la Escuela de Notre Dame se perfeccionan el organum y el discantus y además aparecen las siguientes innovaciones:

- Conductus: polifonía que se construye igual que el organum y el discantus pero que no se basa en un canto gregoriano sino en una melodía original.
- Motete: composición basada en el contrapunto, a dos o tres voces que puede ser profana o religiosa.
- Canon: forma polifónica en la que la misma melodía tiene diferentes entradas de tal forma que se solapan

Los compositores insignia de esta escuela son Leonin y Perotin

El Ars Nova (S. XIII-XIV)

El teórico de la escuela francesa Philippe de Vitry denomina como Ars Nova la producción musical de esta época. Tiene dos vertientes: la escuela francesa y la escuela italiana (Trecento italiano).

La escuela francesa: Se perfecciona y aumenta la complejidad del motete. También evolucionan las formas fijas basadas en una estructura de tipo AaB. Estas formas como la balada o el rondó suelen ser de temática profana, pueden tener acompañamiento instrumental y la música se adecua al texto (que ya no es latín).

La escuela italiana: Se especializa también en las formas fijas. Es muy importante el madrigal (poema que se compone de varias estrofas que comparten la misma música), la caccia (en honor a la caza), etc.

En ambas escuelas se compone música religiosa y profana.

Los compositores representativos son Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut.

La Escuela de Borgoña (S. XV)

Esta escuela surge en el entorno de la corte de los Duques de Borgoña. Es el origen de la Escuela franco-flamenca que dominará el panorama musical europeo durante el Renacimiento. En este contexto se favorece la música vocal profana y la música instrumental.

Aparece la chanson francesa: canción en lengua francesa, de temática amorosa. Existen diversas variaciones pero es especialmente importante el rondó.

Se compone música instrumental, especialmente danzas, pero se la considera inferior a la música vocal.

Los representantes de esta escuela son Guillaume Dufay y John Dunstable

Música profana

Durante toda la Edad Media aparecen en Europa los juglares y trovadores. Se asocian a la figura del cantautor moderno.

Eran músicos/compositores/intérpretes que basaban sus obras en la literatura de la época, especialmente la poesía épica y cortesana. Surgen en Francia y se extienden por toda Europa. Los temas que tratan son el honor, el valor, el amor cortesano y caballeresco, etc.

Los trovadores eran músicos formados y capacitados que normalmente actuaban para las clases altas, mientras que los juglares no tenían formación musical y actuaban para las clases bajas.

Instrumentos medievales