

TEMA 1: LA MONODÍA RELIGIOSA Y PROFANA DE LA EDAD MEDIA

- 1.- Música vocal religiosa en la Edad Media
 - a) Contexto histórico, social y cultural
 - b) Definición y características del canto gregoriano
 - c) Clasificación de los cantos: la relación texto-melodía
 - d) Formas de interpretar el canto gregoriano
 - e) Contexto donde se desarrolla el canto gregoriano: la misa y el oficio de las horas
 - f) Formas paralitúrgicas
- 2.- Música vocal profana en la Edad Media.
 - a) Contexto musical
 - b) Trovadores, troveros, juglares, minnesinger
 - c) La música medieval en España: Las cantigas

1.- EL CANTO GREGORIANO

a) Contexto histórico, social y cultural

La Edad Media abarca el periodo comprendido desde la Caída del Imperio Romano en el año 476 d.C. debido a la invasión - colonización de los pueblos germánicos, hasta mediados del siglo XV d.C, cuando la ciudad de Constantinopla es conquistada por los turcos en el año 1453.

La Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La religión cristiana se convierte en el sistema de poder de los distintos estados. Europa sufre una división religiosa (cisma) entre Occidente (Roma) y Oriente (Bizancio) por motivos papales (autoridad eclesiástica).

Surge el Islam como religión monoteísta (Mahoma muere en el 632) que tiene una enorme fuerza expansiva, sobre todo por la Península Ibérica. Dicha expansión se frena en las Galias.

Carlomagno se convierte en emperador y unifica toda Europa desde el punto de vista civil y religioso (Imperio Carolingio). Es un momento de esplendor cultural.

Las cruzadas son “peregrinaciones armadas” promulgadas por el Papa para arrebatarse Tierra Santa a los infieles.

El sistema político - económico - social de la Edad Media se denomina FEUDALISMO: los soberanos y los grandes señores cedían tierras a los vasallos a cambio de fidelidad y servicio militar.

La sociedad feudal se basaba en tres estadios:

- 1º los clérigos,
- 2º los señores y soldados,
- 3º los campesinos.

La cultura y las artes estaban, en su gran mayoría en manos de los monjes, que trabajaban y rezaban en los monasterios.

El arte que identifica a la Edad Media es:

- El románico: arquitectura gruesa, arco de medio punto y pintura esquemática (siglos X al XII).
- El gótico: arquitectura esbelta, arco apuntado, y pintura más naturalista (desde la 2ª mitad del s. XII al XIV).

b) Definición y características del canto Gregoriano

Se llama CANTO GREGORIANO al repertorio de canciones recopiladas y unificadas por el Papa San Gregorio Magno (540 – 604) en todos los territorios cristianos de Europa. Se trata de cantos que no pretendían ser artísticos, sino cumplir la finalidad de realzar la palabra de Dios. Por lo tanto se cantaba en monasterios y catedrales, con la misa como ceremonia central.

Características:

1. Monódico
2. Vocal (a capella)
3. Canto colectivo
4. Repertorio anónimo
5. Función litúrgica
6. Texto en latín (griego, hebreo)
7. Ritmo natural, libre, en función del texto
8. Melodía modal

c) Clasificación de los cantos la relación texto melodía:

Se basa en tres estilos:

- Silábico: a cada sílaba del texto le corresponde una nota (a veces dos). Esto lo encontramos en los recitativos.
- Melismático: a cada sílaba le corresponde un número elevado de notas (5, 6 , 7...). Por ejemplo en los alleluias
- Neumático: a cada sílaba le corresponden dos, tres o cuatro notas, es decir, que no es una pieza silábica ni melismática. Un ejemplo lo encontramos en los graduales.

d) Formas de interpretar el Canto Gregoriano, derivadas de la forma de cantar los salmos en la liturgia judía:

Existen tres formas:

- Directa: cantada por todo el coro toda la pieza (de principio a fin): Ofertorio
- Antifonal: Se enfrenta un coro contra otro.
- Responsorial: Se enfrenta un cantante solista o una escolanía (coro pequeño) con todo el coro.

e) Contexto donde se desarrolla el Canto Gregoriano

El Canto Gregoriano tiene su razón de ser dentro de los ritos de la liturgia cristiana.

Estos ritos son dos principalmente:

- La misa: rito destinado a toda la comunidad. Tiene lugar todos los días y en especial los domingos.
- El oficio: es el rito destinado a todos los monjes (sobre todo de monasterios).

La misa

La misa es el rito destinado a toda la comunidad y en el cual se rememora la última cena de Cristo. El momento central de la misa se produce cuando el oyente participa directamente de la comunión. La estructura de la misa actual es similar a la estructura de

una misa del siglo XI.

Partes cantadas de una misa:

Todas las partes musicales o cantadas de una misa se pueden clasificar dentro de dos bloques o tipos de cantos; los llamados **cantos del ordinario** y los **cantos del propio** de la misa.

El **ordinario**: Está formado por cinco cantos. Antiguamente eran seis, ya que la misa se terminaba con el llamado ITE MISA EST, que acabaría desapareciendo a lo largo del Renacimiento.

La principal característica de los cantos del ordinario es que cada uno de ellos posee su propio texto, el cual es invariable a lo largo de todo el año.

Los cinco cantos son (siguiendo su orden de aparición en la misa):

KYRIE - GLORIA - Credo - SANCTUS - AGNUS DEI - (ITE MISSA EST)

El propio de la misa: Está formado por el conjunto de cantos cuyos textos varían diariamente según las estaciones del año litúrgico. La mayoría de estos cantos, o por lo menos sus textos, están entre las partes más antiguas de la misa. Los cantos del ordinario son cinco:

INTROITO - GRADUAL - ALLELUIA o TRACTO (sustituye al Alleluia en época de Pascua)
- OFERTORIO – COMUNIÓN

En los cantos del Propio de la misa, encontramos los dos tipos básicos de salmodia o modo de interpretar los salmos, heredados del mundo judío:

- Los **cantos antifonales**: que se cantan con una antifona (INTROITO, OFERTORIO y COMUNIÓN)
- Los **cantos responsoriales**: preguntas y respuestas entre coros (GRADUAL, ALLELUÍA y TRACTO).

El Oficio de las Horas

Como hemos dicho anteriormente, si la misa era el rito destinado a toda la comunidad, el **oficio** es el conjunto de rezos destinados a los monjes.

Sabemos que durante la Edad Media y el Renacimiento, se cantaban para todo el público en la catedral, ya que su origen procede de las antiguas comunidades cristianas.

El oficio procede de la regla de San Benito (s. VI), famoso por establecer las horas de los rezos de cada día en la llamada “*regla benedictina*”.

Actualmente, en pocos monasterios siguen la regla a rajatabla.

Los ocho oficios diarios aparecen en el orden siguiente (las horas son aproximadas):

MAITINES	Algo después de la media noche
LAUDES	Al amanecer
PRIMA	A las seis de la mañana
TERCIA	A las nueve de la mañana
SEXTA	Al mediodía

NONA	A las tres de la tarde
VÍSPERAS	A última hora de la tarde
COMPLETAS	Antes de retirarse

* Las cuatro horas mayores son: MAITINES, LAUDES, VÍSPERAS y COMPLETAS (La hora musicalmente más interesante es MAITINES)

* Las cuatro horas menores son: PRIMA, TERCIA, SEXTA y NONA.

f) Formas Paralitúrgicas

Son formas posteriores al Canto Gregoriano que surgieron a partir del siglo IX, en una época de esplendor cultural.

Tropos. Son un añadido tanto musical como textual a una pieza gregoriana. De esta forma se podían añadir melismas, se colocan sílabas nuevas a melismas ya existentes o se añadían textos con música completamente nuevos comentando el contenido de la pieza tropada. Esta última es la forma de tropo más común y se da en casi todas las piezas de la liturgia sobre todo en los introitos, ofertorios y comuniones.

Secuencias. Es la forma paralitúrgica más importante durante la Edad Media, que deriva de los melismas del Alleluia independizándose de éstas piezas rápidamente. Desde el punto de vista litúrgico las secuencias formarían parte del Propio de la misa. La característica fundamental de las secuencias es su funcionamiento en base a la repetición de frases. Las secuencias se recopilan en los secuenciaros.

Drama litúrgico. Es una de las innovaciones más interesantes que realizó la iglesia cristiana para embellecer la liturgia. Los dramas litúrgicos derivan probablemente de los tropos convirtiéndose en composiciones literarias y musicales con argumento y diálogos los cuales llegaban a escenificarse en el altar por sacerdotes y monjes en los siglos X y XI. Los dramas litúrgicos más importantes son:

1. “Quem quaeritis” (A quién buscáis) o “Visitatio Sepulcri” aparición del ángel a las tres Marías que visitan el sepulcro de Cristo.
2. “Visitatio pesebre” aparición del ángel a los pastores para anunciarles el nacimiento de Cristo.
3. “El misterio de Elche”

2.- MÚSICA VOCAL PROFANA EN LA EDAD MEDIA

a) Contexto musical

En la Edad Media, los señores solían permanecer mucho tiempo fuera del castillo, ocupándose de la guerra o de la caza. Por eso el desarrollo de la música popular aparece un poco más tarde: entre los siglos XII y XIII.

b) Trovadores, troveros, juglares, minnesinger

El movimiento trovadoresco estaba formado por personajes cultos, poetas-músicos, cantautores, que creaban la propia música de sus canciones. El tema más popular: el AMOR CORTÉS.

Casi todos eran nobles que cantaban en su lengua materna (lengua vernácula) y no en latín (a excepción de los **goliardos** que fueron clérigos y monjes desertores que iban

mendigando de pueblo en pueblo, cantando poesías en latín. La temática de sus canciones era: el vino, el amor libre, la primavera... Las poesías conservadas: *Carmina Burana*).

Trovadores: con ellos se inicia la música profana. Son poetas que provienen del Sur de Francia entre los años 1050 y 1200, escribiendo en lengua provenzal (lengua oc). El centro cultural es el monasterio de San Marcial Limoges.

El trovador más antiguo conocido es Guillermo IX de Poitiers, duque de Aquitania (1071-1127). En esta zona provenzal de Francia destacan Bernard de Ventadorn, Marcabré y Rambaut de Vaqueiras, entre otros

El trovador, como ya hemos dicho, era un músico poeta, compositor e intérprete de sus propias canciones. que pertenecía a la clase aristocrática y cuyas canciones pueden clasificarse según su contenido en:

- Chansons: canciones de amor
- Sirventés: canción sobre la vida en general, pudiendo ser satírico, político...
- Tensó: canciones de disputa entre trovadores
- Pastorela: el amor del caballero hacia una pastora.
- Alba: o la separación de los enamorados al amanecer
- Balada o dansa: canciones de danza

El estilo suele ser de ritmo marcado, variado, dependiendo del sentido intelectual del texto (guerrero, triste, amoroso). Se acompañan con instrumentos (violas, arpas, percusión)

Troveros: aparecen a finales del siglo XII en el norte de Francia y escriben en lengua d'Oïl, dialecto que ha dado lugar al francés moderno. El repertorio es mayor que el de los trovadores y se conservan un mayor número de melodías. Destacan Ricardo Corazón de León, Blondel de Neslé, etc.

Juglares: eran cantores pero no compositores de sus versos, de clase más baja. Esta es la principal diferencia con los trovadores y troveros. Los juglares eran artistas de entretenimiento, dotados para tocar instrumentos, cantar, contar historias o leyendas y hacer acrobacias.

Minnesinger: equivalentes alemanes a los trovadores y troveros. Surgen hacia el siglo XII en el norte de Alemania. Sus temas son: canciones amorosas, canciones sentenciosas, canciones moralizantes, canciones didácticas... aunque casi siempre con la misma estructura *bar* (aab). Se acompañan con instrumentos, aunque sólo conservamos la parte vocal.

c) La música medieval en España: las Cantigas.

Las Cantigas: Estas canciones están recopiladas en la corte de Alfonso X el sabio a finales del siglo XIII. Seguramente como trovador, también pudo aportar alguna.

1. Son canciones en estilo trovadoresco orientado a lo religioso.
2. Son unas 417 que se conservan en varios códices (Biblioteca Nacional de Madrid, el Escorial y Florencia) .
3. El repertorio no llegó a popularizarse, pues se limitaba a capillas y palacios. La mayoría se basan en la Virgen María. Son cuentos, anécdotas milagrosas, historias

- legendarias en latín o en lengua vulgar, hechos fantásticos...
4. Reúnen los diversos tipos de expresión musical europea: los estilos de música francesa, castellana, gallega, portuguesa, judía y árabe. Muchas de ellas son melodías populares antiquísimas.
 5. Las cantigas destacan por su notación, la cual sintetiza todo el proceso evolutivo de la notación mensural europea. El estilo de música es monódica con acompañamiento de instrumentos que doblan la melodía a distintas octavas.

Dentro de la música de la península ibérica de la época, hay que mencionar necesariamente las “Cantigas de amigo” del juglar de Vigo, Martín Códax.

Martín Codax (o Martim Codax) fue un juglar gallego, posiblemente de Vigo, por las continuas referencias a dicha ciudad en sus poemas, de entre mediados del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Apenas existen datos sobre la identidad del personaje.

El corpus literario a él atribuido se limita a 7 cantigas de amigo que figuran en los cancioneros de lírica galaicoportuguesa y en el Pergamino Vindel, en el que figura su nombre como autor de las composiciones. El descubrimiento de este pergamino fue fruto del azar: en 1914 el bibliógrafo Pedro Vindel lo encontró en su biblioteca, sirviendo de guarda interior a un ejemplar del *De officiis* de Cicerón.