

TEMA 2. LA POLIFONÍA MEDIEVAL

1. Introducción. Contexto histórico y social.
2. Polifonía primitiva
3. Escuelas de San Marcial de Limoges y Notre Dame de París
 - 3.1 San Marcial de Limoges
 - A. Organum
 - 3.2 Notre Dame
 - A. Modos rítmicos
 - B. Organum
 - C. Conductus
 - D. Motete
 - E. Compositores
- 4 Ars Antiqua
 - 4.1 Motete
 - 4.2 Notación mensural
 - 4.3 Compositores
- 5 Ars Nova
 - 5.1 Contexto histórico y social
 - 5.2 Características musicales
 - 5.3 Formas musicales
 - 5.4 Compositores
 - A. Francia: G. Machaut
 - B. Italia: F. Landini
 - C. España: Libre Vermell. Códice de las Huelgas

1.- INTRODUCCIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL

Normalmente hablamos de la Edad Media como un largo periodo (s. V-XV) dividido en dos a su vez, Alta y Baja Edad Media.

La periodización en la que nos encontramos con respecto al contenido del tema hace que nos centremos básicamente en la Baja Edad Media, que ocupa aproximadamente desde el año 1000 hasta mediados del s. XV.

Esta época se ve marcada en su comienzo por el feudalismo, sistema de organización política, económica y social que imperó en Europa. En él, un grupo de personas (los nobles) dominan la mayoría de la población (generalmente campesinos). Aparte de estos dos estamentos también está el clero que también estaba rígidamente jerarquizado.

Muy importante será destacar el gran fervor religioso de la época. Dios es el centro de todo (teocentrismo). De ahí que la mayor parte de la música que se hace sea religiosa.

A partir del s. XI poco a poco comienza una notable expansión de la agricultura. La expansión del comercio y el aumento de la población traen consigo cierto renacimiento en las ciudades y la formación de un nuevo grupo social, la burguesía, habitantes de los burgos que después de conseguir liberarse de los señores, se dedicaban al comercio y la artesanía. Nacen así los distintos gremios, formados por los artesanos de un mismo oficio.

También es en el s. XI cuando se produce cierta expansión de la cultura. Aparecen las escuelas catedralicias y a partir de ellas las Universidades, que tuvieron mucha importancia en la expansión de la cultura. Bolonia, París, Oxford o Salamanca son algunas de las primeras universidades que existieron.

2. POLIFONÍA PRIMITIVA

La primera descripción clara de música a más de una voz aparecen el **s. IX** en los libros *Musica Enchiriadis* y *Schola Enchiriadis*, ambos anónimos. En ellos se llamará organum a la duplicación de un canto llano (llamado *voz principalis*) en movimiento paralelo a un intervalo de 4ª, 5ª u 8ª por otra voz (*organalis*). Éste será el **organum simple**, existiendo otras variantes de esta forma como el organum compuesto, organum paralelo y organum paralelo modificado que se desarrollarán entre el s. IX – s. XI y que van mostrando cierta evolución de la polifonía del momento.

3. ESCUELAS DE SAN MARCIAL DE LIMOGES Y NÔTRE DAME DE PARÍS

3.1 ESCUELA DE SAN MARCIAL DE LIMOGES

El desarrollo de la polifonía en el s. XII nos lleva a Limoges, región centro-meridional de Francia. De la abadía de San Marcial existe una gran colección de manuscritos musicales.

A. Organum

La mayor novedad de las fuentes de San Marcial es la aparición de otro tipo de organum llamado **organum florido o melismático**. La voz principal está en el grave y se mueve con valores largos. La voz organalis es más aguda y da varias o muchas notas contra cada una del grave. La voz principal se llamó **tenor** (del latín *tenere*: sostener).

Otro tipo de composición de esta escuela es el **discantus**, estilo notra contra nota que aquí se evoluciona a neuma contra neuma. Existirán problemas a la hora de transcribir las piezas ya que no se indica la duración de las notas y no queda claro como se coordinan las voces.

3.2 ESCUELA DE NOTRE DAME DE PARÍS

Entre 1260 y 1330 París se convierte en la vanguardia musical con centro en la catedral de Notre Dame. La música que allí se compone será conocida y difundida por toda Europa.

A. Modos rítmicos

La mayor novedad de esta escuela es que hasta el momento no se sabía que ritmo tenía la música pero la polifonía se iba volviendo más compleja y los compositores tenían que indicar cómo encajaban las voces. A partir de esta época se utilizará un sistema para representar la duración de los sonidos siguiendo los pies métricos de la poesía clásica y que se basa en valores largos y breves. A esto se ha conocido como **notación modal**. Hay 6 modos:

Modo I: Troqueo: L – B (Larga – Breve)	Modo IV: Anapesto: B- B- L
Modo II: Yambo: B – L (Breve – Larga)	Modo V: Espondeo: L – L
Modo III: Dáctilo: L – B – L	Modo VI: Tríbraco: B – B – B

B. Organum

El tipo de organum que se compone en Notre Dame es el melismático o florido ya descrito en San Marcial. La voz principal es un tenor en valores largos y la/las voces superiores están ordenadas según los modos rítmicos. Pero existe una novedad más y son las clausulas de discanto.

C. Discantus

En secciones de algunos organa, el tenor se vuelve melismático y se organiza según un modo rítmico. Estas son las llamadas **Cláusulas de Discanto**. A veces ocupan solamente una palabra. Con el tiempo se hacen intercambiables y después se independizan dando lugar a otra forma musical.

D. Conductus

Pieza de contenido sacro pero no litúrgico destinado a acompañar desplazamientos del clero, por lo menos en su origen. El estilo será distinto al organum, sobre todo porque la voz principal es de creación nueva, no se saca de ninguna melodía gregoriana. Normalmente a 2 o 3 voces y de estilo silábico aunque puede llevar secciones mas melismáticas.

E. Motete

Nace sobre 1225 a partir de las cláusulas de discanto de los organa. Cuando éstas se independizan se les pone un texto nuevo, primero lo fue en latín y continuó siendo religioso y después también profanos franceses.

F. Compositores

Son cuatro las fuentes que tenemos de la Escuela de Notre Dame cuatro manuscritos llamados Wolfelbütel I, Wolfelbütel II, Manuscrito de Florencia y Manuscrito de Madrid y que contienen el repertorio de la escuela, lo que se conoce como **Magnus Liber Organi**.

En estas fuentes se habla de **Leonin**, músico que fue maestro de capilla de la catedral de 1163 a 1182, como el mejor compositor de la forma organum. Parece que él compuso el corpus central del Magnus Liber Organi.

También tenemos constancia de **Perotin**, el mejor compositor de discanto que completó la versión del Magnus Liber Organi añadiendo las clausulas de discanto y otras voces a los organa que allí aparecen.

Otros nombres son mencionados como un tal Magister Albertus

3. ARS ANTIQUA

Periodo que va desde 1340 hasta 1310 aproximadamente. Grandes avances en notación. Las fuentes que tenemos de la época son el Códice de Turín, Códice de Montpellier, Códice Bamberg y el Códice de Las Huelgas.

3.1 NOTACIÓN

Franco de Colonia construyó un sistema en el que el valor de cada nota se expresaba con un signo concreto. Así lo explica en su tratado de 1260 **Ars Cantus Mensurabilis**. Pero por útil que fue el nuevo sistema de notación, conocido como **notación mensural**, no ganó aceptación inmediata y encontramos piezas de finales del s. XIII donde aún se usa notación prefranconiana modal.

3.2 MOTETE

A partir de 1250 organa y conducti desaparecen gradualmente y durante la 2ª mitad del s. XIII el tipo más importante de composición es el motete. Éste sería doble o triple depende de las voces que contiene aparte del tenor.

En principio religiosos, se van haciendo comunes los profanos, incluso de tema amoroso escritos en francés. Muy común es el **Motete politextual** donde cada voz tiene un texto diferente.

3.3 COMPOSITORES

Ya hemos nombrado a Franco de Colonia que además de teórico fue un importante compositor de motetes. También lo fueron Johanes de Grocheo, Petrus de Cruce o Johannes de Garlandia.

Debemos citar al trovero **Adam de la Halle**, muy conocido por sus canciones profanas a tres voces. Aunque en menor medida, la música profana poco a poco se iba desarrollando.

Por último, destaca **Jacobo de Lieja**, arduo defensor del estilo del Ars Antiqua frente a las novedades posteriores del Ars Nova.

4. ARS NOVA

La época del Ars Nova comprende aproximadamente entre 1320 y el resto del s. XIV. Es un movimiento básicamente francés aunque con influencia en toda Europa.

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL

En el s. XIV comienza una época de crisis provocada por distintas causas:

- Periodo de malas cosechas que conllevará el hambre y pobreza.
- Una serie de epidemias afectan a la población ya debilitada por la mala alimentación. La más importante fue la peste negra.
- Época de guerras que enfrentaron a diversos países de Europa como la Guerra de los Cien años.
- Se sigue viviendo un sentimiento profundamente religioso. Este sentimiento genera **las Cruzadas**, expediciones militares de cristianos que quieren recuperar los Santos lugares, en manos de los turcos musulmanes.
- Muy importantes serán los avances científicos que se dan a final de la Edad Media en el campo de la astronomía, las matemáticas o la navegación, aunque el invento más famoso, la imprenta, llega después.

4.2 CARACTERÍSTICAS MUSICALES

La denominación de la época se debe al tratado de Philippe de Vitry del mismo nombre de 1322. Estas son las principales características musicales:

- Se establece un sistema de notación que aplica el principio de la notación mensural de Franco de Colonia a valores más breves. Los compositores cuentan con un sistema de organización rítmica que les daba gran libertad. Esto da lugar a distintos efectos musicales como el del **hoquetus** (unas voces cantan y otras callan intercambiando su papel rápidamente)
- La música en general se complica: aparecen las síncopas, los ritmos desajustados y la polirritmia. El grado de complicación fue en aumento hasta que desembocó en un estilo de música muy refinado y solo apta para entendidos, conocida como *Ars Subtilior*.
- Se comienza a desarrollar el contrapunto que continúa después con los compositores franco-flamencos.
- Aparición de los compases binarios.
- Cada vez se compone mas cantidad de música profana. La canción polifónica

- profana fue muy cultivada.
- El motete seguirá siendo la forma musical más importante. Desaparecen totalmente organa y conducti.

4.3 FORMAS MUSICALES

A. Motete

La novedad de este periodo es la aparición del **motete isorrítmico**, donde hay un patrón rítmico (talea) y melódico (color) en la voz del tenor con varias exposiciones. Las taleas y colores podían coincidir o no. Aparte del tenor a veces aparecen también en otras voces. La isorritmia fue el principal recurso unificador en los motetes de Vitry aunque él no fue el inventor.

B. Formas con estribillo

Ya usadas en la música trovadoresca serán:

- **Ballade:** Normalmente constan de introducción y tres estrofas con estribillo.
- **Rondeau:** Solo consta de dos frases musicales. Su característica es que parte del estribillo se repite íntegramente en la estrofa.
- **Virelai:** También consta solo de dos frases musicales. Parte de la melodía del estribillo se repite en la estrofa.

C. Técnicas de composición: Típicamente inglesas

- **Fauxbourdon:** composición a dos voces que va por sextas paralelas con octavas intercaladas. Se añade una voz improvisada que va haciendo terceras, una 4° por debajo de la voz aguda.
- **Gymel:** También llamado Discanto inglés, las voces se mueven por terceras, comenzando y concluyendo al unísono.

Estas dos técnicas muestran la preferencia en Inglaterra por las sonoridades más suaves de 6^a y 3^a.

4.4 COMPOSITORES

A. Francia: Guillaume de Machaut (1300 – 1377)

Figura fundamental del Ars Nova. El estudio de su obra lo es de la música francesa del s. XIV. A pesar de ser sacerdote tiene mucha música profana. Su obra se conserva en 7 manuscritos donde destacan sus **23 motetes isorrítmicos**, **la Misa Notre Dame**, donde las 5 partes del ordinario se componen polifónicamente (por primera vez una persona compone distintas piezas con estructura de unidad) y sus **baladas, rondós y virelais**, sus obras más progresistas.

Dentro de la música francesa destacan otras fuentes como **El Roman de Fauvel**, poema de sátira medieval sobre la corrupción social que contiene también piezas monofónicas y 33 motetes (5 de Vitry). También están el **Códice Ivrea** (básicamente religioso) y el **Códice Apt** (todo religioso) que contienen repertorio de la capilla papal de Aviñón entre 1309 y 1376.

B. Italia

La música italiana del s. XIV difiere de la francesa principalmente por diferencias sociales y políticas. Tampoco había una tradición polifónica en Italia como el organum o el motete francés. Al no haber fuentes del s. XIII el antecedente más lógico parece la poesía

trovadoresca.

Sin duda **Francesco Landini** fue el músico italiano más destacado del s. XIV y el principal compositor de *ballate*, forma con estructura similar al virelai francés. Ciego desde niño, llegó a ser gran maestro de la teoría y práctica de la música profana. No escribió género religioso. Destacan sus melodías graciosas y sus suaves armonías.

Dos fuentes importantes serán el **Códex Rossi** y el **Códex Squarcialupi**. Ambos contienen música profana y formas del tipo madrigal, caccia y ballata.

Otros compositores italianos de la época son Jacopo da Bologna, Nicolo da Perugia, Johannes de Ciconia o Paolo Tenorista.

C. España

España se halla bajo la influencia francesa, por lo que la música que se hace aquí, sobre todo en la zona catalana, se parece mucho al estilo francés. Contaremos con dos fuentes básicas:

- **Códice de las Huelgas:** Repertorio de piezas para uso del Monasterio de Santa María de las Huelgas en Burgos los días más solemnes. Está dedicado a la Virgen. Ya lo hemos nombrado en el punto anterior ya que aunque fue escrito en 1325 por un tal Johannes Roderici, su repertorio es básicamente sobre Ars Antiqua, con un estilo sencillo y pocas disonancias. En estilo Ars Nova solo hay un par de piezas. Resulta curioso encontrar en él la primera lección de solfeo a dos voces de la historia.
- **Llibre Vermell:** Llamado así (libro rojo) por el llamativo color de su encuadernación, fue copiado a fin s. XIV y se encuentra en el Monasterio de la Virgen de Montserrat. Tenía la finalidad de entretener y dar una serie de normas a los peregrinos que allí llegaban y a modo de apéndice incluye diez piezas dedicadas a la virgen. Lo más novedoso es un grupo de danzas cantadas.