

3 La música en la Edad Media

Detalle del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, donde se ven músicos con distintos instrumentos.

Durante la Edad Media, la tumba del Apóstol, en la Catedral de Santiago de Compostela, se convirtió en destino preferente de las peregrinaciones religiosas, uno de los fenómenos más fascinantes de la época. Iniciadas en el siglo IX, se convirtieron en una verdadera marea humana a partir del siglo XII, a pesar de la dificultad que entrañaban.

Gracias al Códice Calixtino, un maravilloso manuscrito musical conservado en la Catedral, sabemos cómo honraban los peregrinos al Apóstol, turnándose noche y día: «Causa alegría y admiración contemplar los coros de peregrinos al pie del altar venerable de Santiago en perpe-

tua vigilancia: los teutones (alemanes) a un lado, los francos a otro; están en grupos, tienen cirios ardiendo en sus manos; por ello toda la iglesia se ilumina como con el sol en día claro. Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, caramillos [...] otros, cantando acompañados de diversos instrumentos pasan la noche en vela [...]. Allí pueden oírse [...] diversas voces en idiomas bárbaros: conversaciones y cantinelas en teutón, inglés, griego, y en los idiomas de otras tribus y gentes diversas de todos los climas del mundo. No existen palabras ni lenguaje en los que no resuenen sus voces».

CUESTIONES

- ¿Por qué crees que tendría tanto éxito en la Edad Media la idea de una peregrinación tan arriesgada, por motivos religiosos?
- ¿Qué clase de música podría escuchar en la Edad Media alguien de tu misma edad?
- ¿En qué ocasiones? ¿Interpretada con qué instrumentos?

Claves de la música

1. Técnicas musicales de la Edad Media

Intentemos cantar e interpretar con instrumentos el siguiente arreglo a dos voces de una obra medieval, *Santa María, strela do dia* de las *Cantigas de Santa María* de Alfonso X el Sabio (siglo XIII). La melodía medieval aparece en el pentagrama superior.

2

$\text{♩} = 70$

Flautas 1/Chicas

San - ta Ma - ri - a, s - tre - la do di - a, mos - tra - nos
da ou - sa di - a que lles fa - zi - a fa - zer fo -

Flautas 2/Chicos

S - tre - la do - di - a san - ta s - tre -

FIN

vi - a pe - ra Deus e nos gui - a. Ca - ve - er fa - ze - los e -
li - a mais que non de - ve ri - a.

la do - di - a. u etc.

rra - dos que per - der fo - ran per pe - ca - dos, en - ten - der de -

que mu - i cul - pa - dos son mais per ti son per - dā - a - dos

OSTINATO DE PERCUSIÓN*

Frase A.

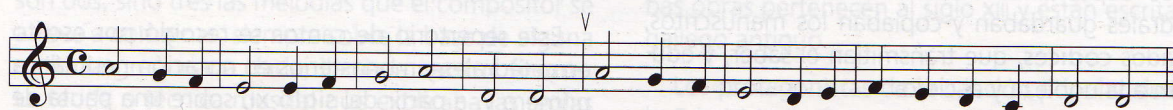
Frase B.

Monodía

Partiendo del anterior arreglo de *Santa María, strela do día* podemos obtener una idea general del modo en que evolucionó la música durante la Edad Media.

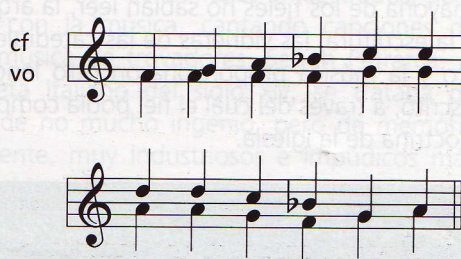
En primer lugar, si interpretamos *a capella* (sólo voces) los ocho primeros compases de la melodía original (pentagrama superior) de *Santa María, strela do día*, sin acompañamiento de ningún tipo, obtendremos una *monodía*, la textura propia del canto gregoriano, la primera música escrita de la historia.

San - ta Ma - ri - a, stre - la do di - a, mos - tra - nos vi - a pe - ra Deus e nos gui - a.

Organum

El *organum* fue la primera forma de polifonía medieval. Estudiamos los conceptos de polifonía y organum en las páginas 18 y 19. Una vez comprendidos ambos, podemos escribir el equivalente de un «organum a la 4.ª» e interpretarlo instrumentalmente con un compañero o un grupo de compañeros. Para ello tomaremos como *cantus firmus* (melodía original) los ocho compases de *Santa María, strela do día* que antes hemos utilizado como ejemplo de monodía. Observa que a cada nota del *cantus firmus* le hacemos corresponder otra en la *vox organalis* (así se llamaba la melodía añadida), a un intervalo de 4.ª descendente. El resultado es una polifonía a dos voces paralelas a un intervalo constante, en este caso de 4.ª.

Organum de un tratado de música del siglo IX. La «vox organalis» acompaña al canto gregoriano en intervallos paralelos de 4.ª, empezando y terminando al unísono. Nota: cf = cantus firmus. vo = vox organalis

Cantus firmus (voz original)

Voz organalis (voz añadida)

Polifonía

Partiendo del rígido paralelismo entre las voces del organum, a lo largo de la Edad Media la polifonía evolucionó buscando una mayor flexibilidad e independencia de las voces. Interpretando el arreglo a dos voces de *Santa María, strela do día*, tal como aparece al comienzo de esta sección, obtendremos un ejemplo de polifonía a dos voces ya muy independientes construida según las normas del contrapunto. Es importante que tengas presente que la segunda voz no es original, y da como resultado un estilo muy alejado de la auténtica polifonía medieval.

Miniatura de la cantiga XCIV de las *Cantigas de Santa María*. Biblioteca del Monasterio del Escorial.

La música en el tiempo

1. La música del siglo v al xv

La Iglesia en la Edad Media

Tras la caída del Imperio Romano en el siglo v, la Iglesia fue la única institución superviviente del mundo antiguo cuya autoridad y prestigio permaneció durante la Edad Media. La religión impregnaba todas las manifestaciones políticas, culturales y artísticas de la época. Los monjes eran casi los únicos depositarios de la cultura. Monasterios y catedrales guardaban y copiaban los manuscritos, llamados **códices**, que transmitían el saber, y educaban a la nobleza y al clero.

Para la Iglesia medieval, las artes y la música tenían como objetivo fundamental hacer accesible la doctrina cristiana al pueblo. Y como la inmensa mayoría de los fieles no sabían leer, la arquitectura y la escultura, las vidrieras de las catedrales, el teatro y la música proporcionaron otro lenguaje, no escrito, a través del cual el fiel podía comprender la doctrina de la Iglesia.

Detalle de una página miniada de *Vida y milagros de Nuestra Señora*, de Jean Mielot, perteneciente a un código de 1456. París, Biblioteca Nacional.

2. El canto gregoriano

La evolución de la música europea durante la Edad Media tomó como base el **canto gregoriano** (también llamado **canto llano**). El nombre le viene de su compilador, san Gregorio Magno, papa a comienzos del siglo vii. La intención de esta música litúrgica era servir de vehículo a la palabra sagrada,

la doctrina de la Iglesia, y como consecuencia debía ser sencilla y natural, una música que invitase al recogimiento y la meditación religiosa.

El canto gregoriano es música **a capella** (se pronuncia «a capela»), es decir, música para voces sin acompañamiento instrumental, con texto en latín y **monódica**, o sea una única melodía entonada por todos los cantores al mismo tiempo. Su ritmo huye conscientemente de la regularidad y los acentos marcados propios de la música popular.

Este repertorio de cantos se recogió por escrito en catedrales y monasterios en notación neumática primero y, a partir del **siglo xi**, sobre una pauta de cuatro líneas llamada **tetragrama**. Así, tal como hemos visto en la unidad 1, fue como nació la escritura musical.

Página con notación gregoriana sobre tetragrama perteneciente a un libro alemán de oficios del siglo xv. Biblioteca Nacional de Rusia.

El canto gregoriano se ha conservado escrito en tetragramas hasta la actualidad.

3. La polifonía

En el siglo x surgieron los primeros intentos de **polifonía**, esto es, música compuesta de varias melodías que suenan simultáneamente. El desarrollo de esta idea es característico de la música occidental. Mientras algunas culturas musicales, como la africana, han tendido siempre al desarrollo de ideas rítmicas, y otras culturas se han interesado más por las posibilidades de combinación de distintos timbres instrumentales, la música europea se ha interesado más, desde esta época, por explorar las posibilidades de combinación simultánea de sonidos (acordes) o melodías (polifonía).

El primer ejemplo conocido de polifonía es el llamado **organum**, que consistía en añadir a una melodía gregoriana una segunda melodía paralela que sonaba simultáneamente con ella, a una distancia interválica fija, habitualmente una cuarta o una quinta. Esta segunda melodía añadida recibía el nombre de *vox organalis*. El desarrollo de la polifonía se aceleró a medida que la escritura musical permitía cada vez mayor precisión y, por tanto, mayor complejidad en la composición musical; pronto no son dos, sino tres las melodías que el compositor se atreve a combinar, siempre sobre la base de alguna melodía gregoriana dada, llamada **cantus firmus**. La teoría o técnica musical que explicaba las reglas para que el conjunto (las melodías simultáneas, que a partir de ahora se llamarán **voces** o **partes**) sonase bien, se llamó desde entonces **contrapunto**.

La polifonía religiosa continuó evolucionando en complejidad técnica hasta desembocar, ya en el siglo xv, en una nueva fase de evolución, el Renacimiento.

Cabe destacar como centros principales en la evolución de la polifonía medieval la escuela de la Catedral de **Notre Dame**, en París, y en la península Ibérica la Catedral de Santiago de Compostela (cuyo **Códice Calixtino** guarda la primera composición a tres voces escrita en Europa) y el monasterio catalán de **Santa María de Ripoll**.

4. La lírica profana y la canción popular

La música religiosa fue considerada durante toda la Edad Media el arte musical más sabio y refinado. Pero paralelamente a ella se desarrolló también una música profana, es decir, no religiosa.

Así, entre los siglos xi y xiii aparecieron en el seno de la nobleza medieval los **trovadores**, poetas-músicos que elaboraron una **lírica profana** o canción culta. Al igual que el gregoriano, esta música quedó escrita, garantizándose así su supervivencia hasta nuestros días. Las diferencias entre esta lírica profana y el canto gregoriano son importantes. En primer lugar, la mayoría de sus canciones son de tema amoroso. En segundo lugar, no emplean el latín, como en el canto gregoriano, sino las nacientes lenguas vulgares como el francés, gallego, castellano... Su música tenía un ritmo mucho más marcado que el gregoriano y se acompañaba con distintos instrumentos.

La música de trovadores procedía de la región francesa de Provenza y se extendió rápidamente por Europa. En la península Ibérica, ejemplo notable es la lírica gallega, en la que destacan dos nombres importantes: **Martín Códax** (un trovador de Vigo), autor de una serie de **Cantigas de Amigo**, y el rey **Alfonso X El Sabio**, que alentó la composición de las **Cantigas de Santa María**, nombre bajo el que se reúnen más de 400 melodías en todos los estilos de la época, dedicadas a la Virgen. Ambas obras pertenecen al siglo xiii y están escritas en gallego antiguo.

Los protagonistas de la canción popular durante la Edad Media fueron los **juglares**, gentes de origen social humilde, que viajaban de pueblo en pueblo ganándose el sustento con la prestidigitación o la exhibición de animales amaestrados, pero también con la música, cantando canciones de gesta o música de trovadores. Según Petrarca, el gran poeta italiano del siglo xiv, se trataba de «gentes de no mucho ingenio, pero de memoria sorprendente, muy industriosos e impúdicos más allá de toda moderación».

Códice Calixtino (siglo xii). Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela.

DEBATE

- Al margen de su valor como documento histórico, ¿tiene sentido escuchar música gregoriana en la actualidad? ¿Por qué?
- ¿Consideras necesario para apreciar el canto llano sentir una especial inclinación hacia lo religioso?
- ¿Debería la Iglesia mantener el canto gregoriano en sus oficios dominicales, o es más adecuado que lo reserve para ocasiones solemnes en iglesias importantes?

Audición

Pange lingua, himno gregoriano

Recuerda que llamamos textura a los distintos modos en que se entretejen una melodía y su acompañamiento, o las diversas melodías de una misma composición musical. El canto gregoriano es una monodía, es decir, una única melodía cantada por todos los miembros del coro simultáneamente, sin acompañamiento instrumental. La monodía gregoriana es el tipo más simple de textura musical.

Observa que decimos que la monodía gregoriana está escrita a una sola «voz», es decir, a una sola melodía, aunque la entonen muchos cantores.

En el canto gregoriano distinguimos tres estilos de acuerdo con el número de sílabas por nota: **silábico**, a cada sílaba le corresponde una nota; **neumático**, a cada sílaba le corresponden dos o tres notas; **melismático**, a cada sílaba le corresponden más de tres notas.

Kyrie de la Misa de Notre Dame, Guillaume de Machaut

El segundo fragmento, del compositor del siglo XIV Guillaume de Machaut, es un ejemplo de textura polifónica. Es importante comprender que la **polifonía** es algo muy diferente a una melodía cantada acompañada por instrumentos, como una canción actual. Se trata más bien de una textura en la que varias melodías, cada una de ellas tan importante, bella y digna de ser escuchada como las demás, suenan a la vez, aunque coordinadas, acompañándose unas a otras. Recuerda que la técnica que enseña a coordinar las melodías de modo que suenen bien juntas es el **contrapunto**.

Detalle de una página miniada de las *Cantigas* de Alfonso X, donde se puede ver al rey, acompañado de su corte, y a varios músicos. Biblioteca del Escorial.

ESCUCHA Y RESPONDE

- *Pange lingua* («Que mi lengua cante...») es uno de los cantos gregorianos más famosos. ¿Podrías decir cuál es el estilo que predomina?

El músico Guillaume de Machaut en su escritorio, detalle de una página miniada de un códice del siglo XV con sus *Poesías*. París, Biblioteca Nacional.

ESCUCHA Y RESPONDE

- ¿Sabrías decir a cuántas voces (es decir, melodías) está escrita esta pieza?
- ¿Cuál es el estilo predominante?

Música y sociedad

Arquitectura y música en la Edad Media

La arquitectura de la Baja Edad Media (siglos XI-XV) desarrolló dos estilos, llamados románico y gótico, que simbolizan momentos diferentes en el desarrollo de la sociedad medieval, y que coinciden, respectivamente, con el fenómeno del feudalismo y el nacimiento de las ciudades y la vida urbana.

El **románico**, que florece entre los siglos XI y XIII, produce edificios de gruesos y pesados muros, sin apenas orificios que permitan la entrada de luz exterior. Las peregrinaciones religiosas contribuyeron notablemente a la internacionalización del arte románico. En torno a las rutas de peregrinos se levantaron algunos de sus principales templos y monasterios. Buen ejemplo de ello son los que se levantan a lo largo del Camino de Santiago: San Isidoro en León, San Martín de Frómista y la propia Catedral de Compostela.

Iglesia románica de San Martín de Frómista. Frómista, Palencia.

El arte **gótico** surgió en Francia y se desarrolló entre los siglos XII al XVI. Refleja una actitud espiritual y un gusto completamente distintos. El ansia de elevación y luz, el rechazo de lo macizo caracterizan a este estilo. Torres de flechas que se elevan

hasta lo más alto, arcos apuntados en ojiva que se-
mejan dos manos unidas en oración y amplísimos
espacios con vidrieras que representan lo opuesto
a las minúsculas ventanas románicas, a veces sim-
ples saeteras, son características de este estilo. Si la
obra representativa del románico es el monasterio,
una pequeña ciudad en sí misma, el edificio donde
el gótico alcanza su expresión más plena es la cate-
dral, que se levanta en el centro de la gran ciudad,
y cuya altura y magnificencia es el orgullo de sus
ciudadanos.

La evolución de la música medieval puede verse
como un reflejo de ambos estilos arquitectónicos.
El canto gregoriano, con su imponente y serena
melodía, es el producto de una sociedad que esta-
ba convencida de que el hombre vive para Dios y
para la eternidad. Lo mismo puede decirse del ro-
mánico. El paralelo del estilo gótico es la polifonía,
música a varias voces que ascienden y descienden
dinámicamente, elevándose hacia las alturas.

Fachada de la Catedral de Burgos, una de las más características del gótico español.

Actividades

Saber

- 1 Define los siguientes términos:
 - monodía
 - a capella
 - polifonía
 - contrapunto
 - cantus firmus
 - organum
- 2 ¿Cuáles fueron los principales centros de evolución de la polifonía religiosa medieval?
- 3 ¿En qué se diferenciaban un juglar y un trovador?
- 4 ¿Cierto o falso?
 - Canto llano y canto gregoriano son lo mismo.
 - La música gregoriana se escribe en pentagramas de seis líneas.
 - La música europea medieval era similar a la de otras culturas de la misma época.

Saber hacer

- 5 En la sección «Claves de la música» hemos compuesto un organum a la 4.ª. Tomando como *cantus firmus* los ocho primeros compases de *Santa María, strela do dia*, escribe ahora el equivalente a un organum a la 5.ª e interprétalo instrumentalmente con tus compañeros.

- 6 Elabora un mapa de Europa en el que aparezcan señalados los centros principales de evolución de la música medieval y los puntos principales de encuentro y ruta de los peregrinos a Santiago.
- 7 Relaciona las ilustraciones de esta página con estos dos conceptos: canto gregoriano, trovador.

Investigar

- 8 Busca información sobre los instrumentos mencionados en el *Códice Calixtino* y otros de la época (el «Atlas de la Música», de Alianza Editorial Atlas, y las miniaturas que ilustran las *Cantigas de Santa María*, disponibles en muchas enciclopedias ilustradas, son una buena fuente de información) y presenta un trabajo con fotocopias de ilustraciones de los principales. Relaciónalo con la ilustración.
- 9 Averigua cuáles son los lugares más próximos a tu localidad en los que se puede escuchar canto gregoriano.

