

1

La Edad Media

SABER

- Las escalas mayores, menores y modales.
- Texturas medievales: la monodía y la polifonía primitiva.
- El canto gregoriano, la polifonía litúrgica y la monodía profana.
- La música instrumental.
- La música en al-Ándalus.

SABER HACER

- Repertorio vocal e instrumental.
- Audición activa de *Can vei la lauzeta* de Bernart de Ventadorn, y de *Adorate Deum*, anónimo.
- Un cantar de gesta actual.

Miniatura de las *Cantigas de Santa María*.

Los músicos deben aplicarse con el mayor cuidado a no afean con estridencias el don que les ha sido otorgado por Dios, sino a adornarlo con humildad, pureza, sobriedad y con los demás ornamentos de las santas virtudes, para que su melodía eleve el espíritu del pueblo que la escucha hacia el recuerdo y el amor celestial, no solo por la altura de las palabras, sino también por la dulzura de los sonidos que se emiten. Es necesario que el músico sea brillante e ilustre en voz y en arte.

Adaptación de *De cantoribus*, sínodo de Aquisgrán (816).

NOS HACEMOS PREGUNTAS

- ¿Cómo se escribía la música en la Edad Media?
- ¿Cómo crees que era la música que se escuchaba en las iglesias medievales? ¿Y en los pueblos y ciudades?
- Según el texto, ¿cuál era la finalidad de la música en la Edad Media?
- ¿Qué instrumento identificas en la imagen? ¿A qué familia pertenece?

1

La Edad Media

En el siglo IV, el Imperio romano comprendía un territorio tan extenso que ya nadie era capaz de administrarlo eficazmente ni de garantizar la paz en él. Así, en el año 395 acabó por dividirse en dos: el **Imperio romano de Occidente** y el **Imperio bizantino**, con sus respectivas capitales en Roma y Constantinopla (actual Estambul).

Mientras que el Imperio bizantino se mantuvo prácticamente estable, los pueblos germanos del norte y del este de Europa invadieron los territorios de Occidente, que terminaron separándose en diversos reinos. Finalmente, en el año 476 se produjo la caída del Imperio romano de Occidente. Esta fecha marcó el **comienzo de la Edad Media**, que se prolongaría hasta la caída del Imperio bizantino en 1453 y el posterior descubrimiento de América en 1492.

En los últimos años del Imperio romano, el cristianismo fue cobrando cada vez más fuerza, hasta que se convirtió en la religión oficial en el 380. A partir de entonces, pasó a ser el principal elemento unificador del mundo occidental. Consecuentemente, a lo largo de toda la Edad Media, la **Iglesia católica romana** fue, junto con la nobleza, la institución política, económica y cultural más poderosa de Europa. Su influencia fue determinante para el desarrollo social, científico y artístico de esta época.

La sociedad y la cultura

La sociedad medieval se organizó en tres estamentos: el **clero**, cuya misión era ofrecer el camino a la salvación; la **nobleza**, que se ocupaba del gobierno y la defensa del territorio, y el **pueblo llano**, dedicado a la agricultura, la ganadería, la artesanía, los oficios y el comercio.

En torno al clero floreció gran parte de la cultura medieval. En los **monasterios** y las **catedrales** había escuelas en las que se enseñaba a los monjes a leer y escribir para después copiar manuscritos de los grandes autores de la Antigüedad sobre todo tipo de materias. En el siglo XI, estas escuelas dieron paso a las llamadas **universidades**, unas asociaciones de maestros y estudiantes que se dedicaban a la enseñanza de las **artes liberales** (aquellas disciplinas académicas a las cuales podían consagrarse los hombres libres por no implicar trabajo mecánico o manual). Se dividían en dos grupos:

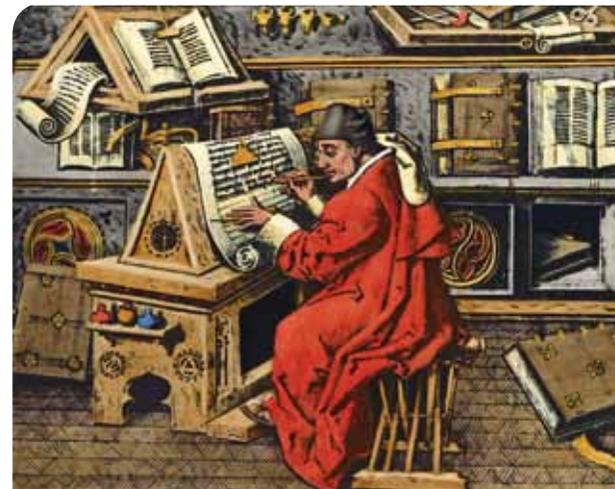
- El **trivium**, compuesto por gramática, dialéctica y retórica.
- El **quadrivium**, integrado por aritmética, geometría, astronomía y música teórica (o ciencia de la composición).

En oposición a las artes liberales existían las **artes mecánicas** u oficios manuales, formados por arquitectura, escultura, pintura y música práctica (o arte de la interpretación vocal e instrumental).

Tanto en el período **románico** (siglos XI y XII) como en el **gótico** (del siglo XIII al XVI), las artes buscaron siempre la espiritualidad por encima de la belleza. Los artistas concebían sus obras como ofrendas o revelaciones divinas, y su principal objetivo era propagar la fe cristiana y mostrar la autoridad de Dios y de la Iglesia.

Detalle del rosetón de la catedral de Chartres (Francia, siglo XIII).

Miniatura medieval de un monje copista.

2

Tipos de escala y modos rítmicos

Una **escala** es una sucesión de notas ordenadas de manera ascendente o descendente que se utiliza como base para componer. Puede comenzar por cualquier nota, a la que se denomina **tónica** y que da nombre a la escala. La distancia que separa dos notas consecutivas se llama **intervalo** y se mide en **tonos** y **semitonos**.

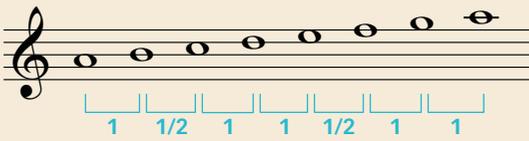
Las escalas mayores y menores

La **escala diatónica** está formada por siete notas separadas entre sí por cinco intervalos de tono y dos de semitono. La distribución de estos intervalos determina si la escala está en **modo mayor** o **menor**. Las escalas mayores tienen un carácter más animado que las menores.

escala diatónica de do mayor

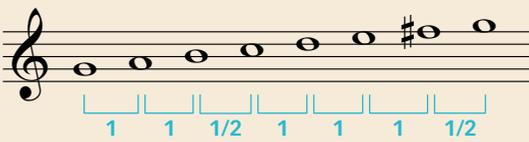

escala diatónica de la menor

Estas dos escalas se usan como referencia para construir el resto de las escalas diatónicas mayores y menores. Para respetar la misma distribución de intervalos es necesario recurrir a las alteraciones.

escala diatónica de sol mayor

escala diatónica de mi menor

ACTIVIDADES

- 1 Escucha estos ejemplos. ¿En qué tipo de escala está compuesto cada uno: mayor, menor o modal?
 - *Domine, audivi*, anónimo.
 - Tema principal de la BSO de *Star Wars* de J. Williams.
 - *Para Elisa* de L. van Beethoven.
- 2 Construye las escalas de la mayor y re menor a partir de las escalas de do mayor y la menor, respectivamente.

Las escalas modales

En la Edad Media se utilizaban las escalas modales, diferentes a las actuales. Eran los denominados **modos gregorianos** y había un total de ocho. Cada modo determinaba la nota con la que comenzaba y terminaba una melodía (nota *finalis*) y aquella en torno a la cual se organizaba (nota *tenor*).

Los modos rítmicos

Entre finales del siglo XII y principios del XIII, se empezó a emplear un ritmo concreto para cantar los textos (antes la interpretación del ritmo era libre). Para ello, se recurrió a la combinación de dos figuras: la **larga** y la **breve**, a partir de las cuales surgieron seis esquemas, llamados **modos rítmicos**.

Principales modos rítmicos	
trocaico	
yámbico	
dáctilo	

→ SABER HACER

1 Construye una melodía de ocho compases en modo dórico y ritmo trocaico. Para ello, sigue estos pasos.

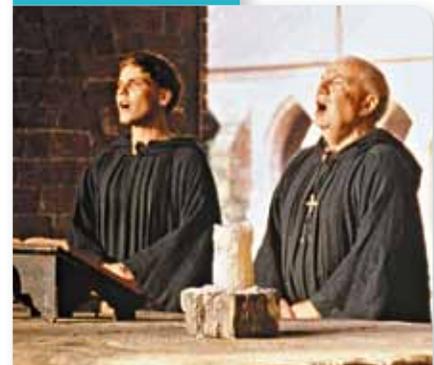
- Utiliza la escala modal medieval llamada dórica.

- La nota final (*finalis*) tiene que ser un re, mientras que la predominante en la melodía (*tenor*) debe ser un la.
- Utiliza un compás de tres por cuatro para crear el ritmo trocaico.

2 Interpreta tu composición. ¿Suena a música medieval? ¿Por qué?

SABER MÁS

Los principales **modos gregorianos** eran el dórico, el frigio, el lidio y el mixolidio. Hoy en día se siguen utilizando en el terreno de la improvisación musical.

3

Texturas medievales

La **textura musical** es la manera en la que se combinan las diferentes líneas melódicas que integran una composición. A lo largo de la historia han ido surgiendo distintos tipos de textura. En la Edad Media predominaron la monodia (también llamada monofonía) y la polifonía.

La monodia o monofonía

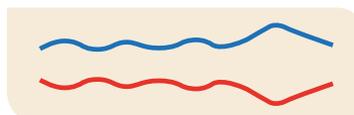
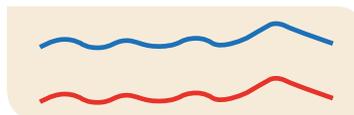
La monodia es la textura más sencilla, y es característica de la música medieval. Como el propio término indica (*mono* = único; *phonos* = sonido), consiste en una única línea melódica que puede ser interpretada por una sola voz o instrumento, o por varias voces al unísono.

La polifonía

La polifonía (*polis* = varios; *phonos* = sonidos) se desarrolló a lo largo de la Edad Media en el ámbito de la música vocal religiosa. Consiste en diversas líneas melódicas independientes entre sí que son interpretadas por varias voces de forma simultánea.

Las primeras texturas polifónicas eran muy sencillas, pero con el tiempo se hicieron más complejas y las distintas voces fueron adquiriendo mayor independencia. Estos fueron los principales tipos de polifonía medieval:

- En la textura polifónica más sencilla, las voces se movían de forma paralela a un intervalo determinado.
- Otro tipo de polifonía sencilla era aquella en la que una voz se movía mientras que la otra, llamada **bor-dón**, permanecía estática.
- En la textura más compleja de esta época, las voces se movían por movimiento contrario o en espejo.

ACTIVIDADES

3 Escucha estos ejemplos e identifica si sus texturas son monódicas o polifónicas, y en este último caso, cómo se mueven las voces.

- *Viderunt omnes* de Leónin.
- *Lux aeterna*, anónimo.

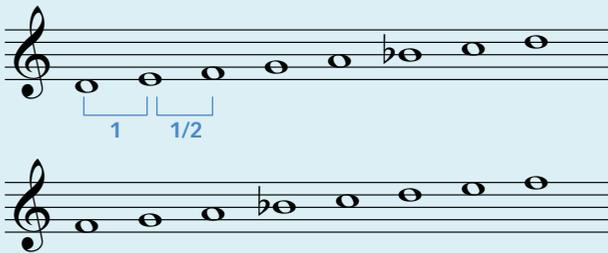
ACTIVIDADES

¡Realiza las actividades en tu cuaderno!

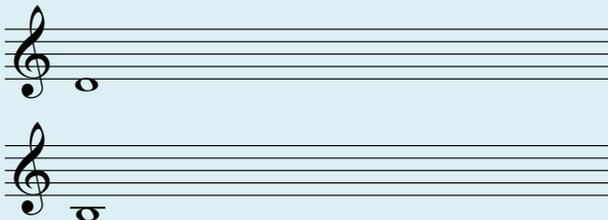
4 Contesta.

- ¿Qué es una escala?
- ¿Cómo se llama la distancia que separa dos notas consecutivas?
- ¿Cómo se miden los intervalos?
- ¿Cuántas notas tiene una escala diatónica?
- ¿Qué determina si una escala está en modo mayor o menor?
- ¿Qué son las escalas modales?

5 Copia estas partituras y, siguiendo el ejemplo, escribe la distancia interválica que hay entre sus notas. ¿De qué escalas se trata? ¿En qué modo están?

6 Copia estos pentagramas y completa en tu cuaderno las escalas de re mayor y de si menor, respectivamente. ¿Qué alteraciones has tenido que emplear?

7 Escribe en tu cuaderno los principales modos rítmicos y su combinación de figuras correspondiente.

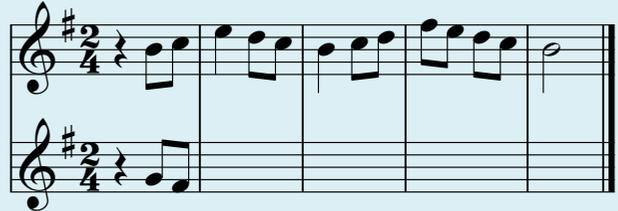
8 Observa esta partitura y contesta.

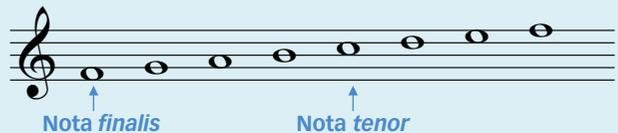
- ¿En qué compás está?
- ¿Cómo se llamaban en la Edad Media las dos figuras que aparecen? ¿Cómo se llaman hoy en día?
- ¿En qué modo rítmico está?
- ¿Cuántos intervalos de tono tiene la melodía? ¿Y de semitono?
- Compón una segunda voz por movimiento paralelo empezando por un do grave.
- Si añadimos una segunda voz formada por cinco redondas mi, ¿qué tipo de polifonía estamos creando?

9 Define con tus propias palabras los siguientes términos: textura musical, monodía o monofonía, polifonía.

10 Copia y completa la segunda melodía por movimiento contrario. ¿Cuál es la distancia interválica que hay entre las dos voces?

11 Escribe una melodía de cuatro compases utilizando el ritmo dácilo y esta escala en modo lidio.

12 Completa este texto en tu cuaderno con los términos que faltan.

En la Edad Media, las primeras polifónicas eran muy sencillas, y con el tiempo se hicieron más , y las distintas fueron adquiriendo mayor independencia. En los principales tipos de medieval:

- Las voces se movían de forma a un determinado.
- Una voz se movía mientras que la otra, llamada , permanecía estática.
- Las voces se movían por movimiento o en .

13 Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas y corrige las falsas.

- Una escala diatónica está formada por siete notas separadas entre sí por cinco intervalos de tono y dos de semitono.
- En la Edad Media se utilizaban las escalas diatónicas.
- Las melodías compuestas en modo gregoriano comenzaban y terminaban con la nota *finalis* y se organizaban en torno a la nota *tenor*.
- La textura musical es la manera en la que se combinan los diferentes ritmos de una composición.
- La polifonía es la textura más sencilla, y es característica de la música medieval.
- El término monodia proviene de las palabras *mono* (único) y *phonos* (sonido).

REPERTORIO MUSICAL

Como poden per sas culpas, anónimo de las Cantigas de Santa María.

Presto

mf Co-mo po - den per sas cul - pas os o - mes_ se - er_ con trei - tos, as - si po - den

pe - la Vir - gen de-pois se - er sã - os fei - tos. *Fine*
Ond' a - ve - o a un o - me, que foi to - llei to dos nem - bros

por pe - ca - dos que fe ze - ra, e du - rou_ as si cinc' a - nos que mo - ver - se
du - a do - or que ou ve - ra,

non_ po de - ra, as - si a - vi a os nen - bros to - dos do_ cor-po mal trei - tos. *D. C. al Fine*

Tant m'abelis de Berenguer de Palou.

Moderato

Tant m'a-be-lis joys et a-mors et chans_ et a-le-gri-er, de-port e cor-te-zi_ a, quel mon non a ri-cor
mf

ni ma-nen-ti_ a don mielhs d'ais-som ten-gues per be-na-nans; dons, sai hieu ben que mi-dons ten las claus

de totz los bens qu'ieu a-ten ni es per,_ e ren d'ai-so sens lieys non puesc a-ver. *1.ª vez* non puesc a-ver. *2.ª vez*

SABER MÁS

El monje Guido d'Arezzo, al ver la dificultad de sus alumnos para recordar los cantos de la liturgia, inventó la llamada «**mano guidoniana**». Se trataba de un sistema de representación musical en el que cada falange de los dedos de la mano se correspondía con una nota.

4

La música vocal

En la Edad Media, la música vocal se dividía en litúrgica y profana. La música **litúrgica** era la compuesta en el ámbito de la Iglesia para interpretarse en las celebraciones religiosas, mientras que la **profana** formaba parte de los ámbitos cortesano y popular.

Durante la Edad Media, la música vocal litúrgica fue evolucionando desde el sencillo **canto llano**, consistente en una única línea melódica interpretada a capela (sin acompañamiento instrumental), hasta la primitiva polifonía, construida a partir de varias líneas melódicas independientes entre sí.

El canto gregoriano

Entre los siglos VII y IX, la Iglesia católica romana fue recopilando el canto llano de su liturgia. Este repertorio se llamó canto gregoriano en honor al papa **Gregorio Magno** (h. 504-604), su primer recopilador. Estas eran las principales características del canto gregoriano:

- Era de textura monódica, sin acompañamiento instrumental.
- Empleaba las escalas modales y tenía un ritmo libre (sin compás), al servicio del texto.
- Tenía un texto en latín de tema religioso.
- Lo interpretaban voces masculinas en forma de solista, solista y coro alternándose, o dos coros también de manera alterna.

Para garantizar que el canto gregoriano se interpretara de manera similar en todas partes, se buscó la manera de fijarlo por escrito. Así, en el siglo XI se establecieron las primeras reglas de notación musical. Al principio se empleaban unos signos, llamados **neumas**, que se colocaban encima de las palabras para indicar los cambios de altura de la voz. Con el tiempo, los neumas empezaron a especificar con exactitud la altura de las notas (aunque no su duración), escribiéndose en **notación cuadrada** sobre un **tetragrama** (una pauta similar al pentagrama pero con cuatro líneas en vez de cinco).

PERSONAJES DE LA ÉPOCA

Guido d'Arezzo (992-1050) fue maestro en la escuela catedralicia de Arezzo (Italia). Además de inventar la mano guidoniana, creó el tetragrama y dio a las notas musicales el nombre con el que las conocemos hoy en día. Para ello, se basó en un himno dedicado a san Juan Bautista titulado *Ut queant laxis*. Sin embargo, no tuvo en cuenta la nota si, pues entonces era considerada diabólica, y llamó «ut» a nuestro actual do (nombre adoptado en el siglo XVIII).

Hildegard von Bingen (1098-1179) fue una religiosa, escritora, científica y compositora alemana. Desde pequeña experimentó visiones místicas que, según ella misma describió, iban acompañadas con música. En total compuso 78 piezas litúrgicas para su congregación, agrupadas en la llamada *Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes*, y el primer drama litúrgico musical que se conserva. Hildegard defendió que el canto era una manifestación del espíritu divino del ser humano.

➔ SABER HACER

- 3 Interpreta esta adaptación del himno *Ut queant laxis*. Después, contesta.

Ut que-ant la_-xis, Re-so-na-re fi-bris, Mi_-ra ges-to_-rum, Fa-mu-li

tu-o_-rum, Sol_-ve pol-lu-ti, La-bi-i re-a_-tum, Sanc-te Io-han-nes.

- ¿Cuántas frases musicales tiene la melodía? ¿Se corresponden con las frases del texto en latín?
- Busca en Internet la traducción del texto al castellano e investiga. ¿Quién sustituyó la nota ut por do? ¿Por qué lo hizo? ¿Y quién introdujo la nota si?

Según la relación existente entre las notas de la melodía y las sílabas del texto, el canto gregoriano se clasifica en los siguientes estilos:

Silábico	Neumático	Melismático
una nota por sílaba	un pequeño grupo de notas por sílaba	muchas notas por sílaba
<p>Gló-ri-a in ex-cél-sis De-o.</p>	<p>Vi-dé-runt óm-nes fi-nes tér-rae.</p>	<p>Al-le-lu-ia.</p>

La polifonía litúrgica

En el siglo IX nació la polifonía a partir de la adición de una segunda voz al canto llano. Desde su manifestación más primitiva, esta nueva expresión musical se hizo cada vez más compleja, hasta alcanzar su máxima sofisticación y perfeccionamiento en el siglo XVI.

La notación musical tampoco se mantuvo al margen de esta evolución, pues hubo que buscar un nuevo sistema de escritura que expresase con precisión la riqueza rítmica de la polifonía más elaborada. Así, a finales del siglo XIII surgió la **notación mensural**, que incluía los primeros signos relacionados con el compás de la música y asignaba diferentes figuras a las notas en función de su duración.

Las principales formas polifónicas litúrgicas medievales fueron:

- El **organum**: era la forma más primitiva. Consistía en añadir a la melodía gregoriana, que era la voz principal, una segunda voz paralela.
- El **discantus**: apareció más tarde. Consistía en añadir a la melodía gregoriana una nueva voz que se movía por movimiento contrario o en espejo.
- El **conductus**: se trataba de una nueva composición de dos a cuatro voces, todas ellas con el mismo ritmo y letra, y de estilo silábico. Se caracterizaba por su ritmo marcado y solemne, pues estaba pensada para interpretarse en las procesiones.

ACTIVIDADES

- 14 Escucha estos ejemplos de canto gregoriano e identifica su estilo y quién los interpreta en cada caso (solista, coro, etcétera).
- *Adorabo*, anónimo.
 - *Epistula*, anónimo.
 - *Domine, convertere*, anónimo.
- 15 Escucha estos dos fragmentos e indica cuál es un *organum* y cuál un *conductus*.

SABER MÁS

En el desarrollo de la polifonía destacan dos períodos: el **Ars Antiqua**, entre los siglos XII y XIII, desarrollado principalmente por las escuelas de París y de Santiago, y el **Ars Nova**, entre los siglos XIV y XV, coincidente con la notación mensural.

Canto medieval del *Libre vermell de Montserrat*.

ACTIVIDADES

16 Escucha estos fragmentos e indica al menos tres diferencias entre ellos.

- *Puer natus est*, anónimo.
- *Fas et nefas* de *Carmina burana*, anónimo.

La música vocal profana

La monodia profana surgió hacia el siglo IX, pero al transmitirse principalmente de manera oral, no se conserva casi nada de su repertorio. Esta música vocal se caracterizaba por:

- Ser de textura monódica, pero con acompañamiento instrumental.
- Utilizar las escalas modales y los modos rítmicos.
- Poseer un carácter lúdico o de entretenimiento, por lo que contenía textos no solo religiosos, sino también amorosos o históricos.
- Estar escrita en la lengua propia de cada lugar (lo que se denomina lengua vernácula).
- Ser interpretada por voces masculinas y femeninas.

Los músicos que tocaban música profana eran de dos tipos:

- Los **juglares**: eran una mezcla de acróbatas, mimos, recitadores y músicos. Actuaban en las plazas de los pueblos y ciudades, y entretenían al pueblo llano con su arte.
- Los **trovadores** o **troveros**: formaban parte de las cortes de los palacios e interpretaban sus propios cantos acompañándose con instrumentos de cuerda o viento.

En la Edad Media también existían los **goliardos**. Así se llamaba a los clérigos vagabundos y estudiantes mendicantes que proliferaron en el siglo XIII. En España se llamaron sopistas, y de ellos derivó la tuna actual. Muchos goliardos escribieron poesías en latín, de carácter pícaro o crítico con la Iglesia y el poder. Una famosa colección de este tipo de composiciones es *Carmina burana*, un manuscrito que data de los siglos XII y XIII.

Las canciones de los trovadores se recopilaron en **cancioneros**. Entre los más conocidos se encuentran las *Cantigas de Santa María* del rey Alfonso X el Sabio, con más de 400 piezas de influencia europea, escritas en galaico-portugués y con notación mensural. Todas están dedicadas a la Virgen María, y algunas fueron compuestas por el propio rey y por músicos de su corte.

Otro célebre cancionero es el de las *Cantigas de amigo*, que incluye siete canciones de amor escritas en gallego por Martín Códax.

Por su parte, el *Libre vermell de Montserrat* es un manuscrito hallado en el monasterio del mismo nombre, en Barcelona. En él se recopilaron cantos y danzas dedicados a la Virgen María, en catalán, occitano y latín, que interpretaban los peregrinos que llegaban hasta allí.

Canto gregoriano	Música vocal profana
Anónimo.	De autor conocido.
De textura monódica, sin acompañamiento instrumental.	De textura monódica, con acompañamiento instrumental.
Compuesto con escalas modales y ritmo libre.	Compuesta con escalas modales y modos rítmicos.
Al servicio de un texto litúrgico en latín.	Con carácter lúdico y texto profano o religioso en lengua vernácula.
Interpretado por voces masculinas (coro o solista) en ámbitos litúrgicos.	Interpretada por juglares en espacios públicos y por trovadores en ambientes palaciegos.

➔ SABER HACER

4 Interpreta la cantiga de amigo *Quantas sabedes amar amigo* de M. Códax.

Quan-tas sa-be-des a-mar a-mi-go, trei-des co-mig'-a lo
mar de-Vi-go, e ba-nnar-nos e-mos nas-on-das.

SABER MÁS

Las miniaturas de las *Cantigas de Santa María* y las esculturas del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago constituyen **testimonios** inigualables para conocer la práctica musical y los instrumentos de la época.

5 La música instrumental

A excepción del órgano, la Iglesia católica prohibía el uso de otros instrumentos en la liturgia, por lo que estos solo se empleaban en la música profana como acompañamiento de la voz o para interpretar piezas puramente instrumentales en bailes y procesiones. Estas composiciones nunca se llegaron a anotar, por lo que no tenemos un registro fiel de cómo eran.

ACTIVIDADES

17 Escucha e identifica los instrumentos que suenan.

Cordófonos			
 <p>El arpa medieval era un instrumento que no superaba los 75 cm de altura y se apoyaba sobre las rodillas. Era muy apreciado por los trovadores.</p>	 <p>El salterio está formado por una caja de resonancia plana sobre la que se extienden las cuerdas. Se toca pulsando sus cuerdas con los dedos o golpeándolas con una baqueta.</p>	 <p>El rabel es un instrumento de origen árabe. Tiene de una a cinco cuerdas que se frotran con un arco.</p>	 <p>El organistrum se toca con una manivela que acciona una rueda, la cual frota unas cuerdas que hay tensadas en la caja de resonancia. Las teclas permiten cambiar el sonido de las notas.</p>
Aerófonos			
 <p>La chirimía es un instrumento de viento madera con lengüeta doble, antepasado del actual oboe.</p>	 <p>La cornamusa es un instrumento similar a la actual gaita. Tiene una doble lengüeta y el aire se almacena en un saco. En la Edad Media era muy utilizada por los pastores.</p>	 <p>El órgano de mano es un pequeño órgano portátil con tubos de diverso tamaño y un teclado. Normalmente, posee una extensión de dos octavas.</p>	
Membranófonos		Idiófonos	
 <p>El pandero es una especie de tambor cuadrado que se golpea con la mano. Puede tener una o dos membranas.</p>	 <p>El tamboril está compuesto por una membrana y una caja, y se toca con baquetas.</p>	 <p>Las tejoletas son dos tablillas de madera que se entrechocan como si fueran castañuelas.</p>	 <p>El carillón consiste en una serie de campanas que se golpean con un martillo.</p>

El laúd era el instrumento más importante de la música andalusí.

6

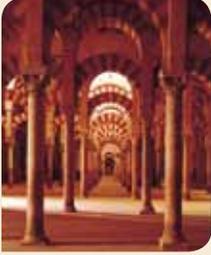
La música en al-Ándalus

En el siglo VIII, el islam inició un gran proceso de expansión por el sur del Mediterráneo, llegando a ocupar un extenso territorio desde Persia (actual Irán) hasta la península ibérica. En esta, el espacio conquistado se llamó **al-Ándalus**, el cual se convirtió en un importante centro de desarrollo y difusión cultural, con una rica actividad musical.

Por un lado, al-Ándalus fue uno de los principales lugares de fabricación de instrumentos musicales, los cuales, gracias a los juglares y trovadores, se extendieron por gran parte de Europa. Por otro lado, allí se desarrolló un estilo propio conocido como música **andalusí**, que reunió elementos de la música árabe y de los pueblos conquistados.

En el ámbito profano, la principal forma vocal andalusí fue la **nuba** (que en la actualidad se sigue utilizando en la música árabe). Esta composición cortesana se basaba en sencillas melodías e intercalaba partes vocales e instrumentales, que contrastaban en tiempo y ritmo. También fue muy utilizado el **zéjel**, un género poético mozárabe que se desarrolló posteriormente en forma de canción. Era cantado por un solista y un coro, y solía acompañarse de laúd, flauta, tambor y castañuelas.

En el ámbito litúrgico, los cristianos que vivían en al-Ándalus, llamados mozárabes, practicaron el **canto mozárabe**, similar al canto gregoriano pero con un marcado estilo melismático.

400	500	600	700	800
<ul style="list-style-type: none"> Teodosio I convierte el cristianismo en religión oficial del Imperio romano (380). Cae el Imperio romano de Occidente (476). 	<ul style="list-style-type: none"> Gregorio Magno es nombrado papa (590). 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio del islam (622) y muerte de Mahoma (632). 	<ul style="list-style-type: none"> Comienza la conquista musulmana de la península ibérica, que pasa a ser denominada al-Ándalus (711). 	<ul style="list-style-type: none"> Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (800).
<ul style="list-style-type: none"> Se desarrolla el arte paleocristiano, de tradición romana (siglos III-V). Se crean las primeras escuelas catedralicias (siglos IV-XII). 	<ul style="list-style-type: none"> Se desarrolla el arte prerrománico en Europa occidental (siglos V-X). 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio del arte bizantino en Europa oriental (siglo VII). 	<ul style="list-style-type: none"> Se instaura la iconoclasia (destrucción de los iconos religiosos) en la Iglesia ortodoxa (726). Comienza el arte islámico (siglos VIII-XV). 	
<ul style="list-style-type: none"> Entre el siglo V a. C. y el siglo V d. C. se desarrolla la música de la Antigüedad clásica, de la que no se conservan partituras. 		<ul style="list-style-type: none"> Se inicia la recopilación del canto gregoriano (siglos VII-X). Comienzan a utilizarse las escalas modales. 	<ul style="list-style-type: none"> Surge la música andalusí. 	<ul style="list-style-type: none"> Nacen la polifonía y la música profana.

Paralelamente, hasta su expulsión por los Reyes Católicos en 1492, los judíos de Castilla y Aragón crearon su propio tipo de música, llamada **música sefardí**. Esta consistía en la adaptación de canciones populares castellanas a los ritmos e instrumentación árabes. La temática solía ser amorosa, aunque también había canciones de cuna, de boda y fúnebres.

Musulmán y cristiano tocando un instrumento de cuerda punzada.

ACTIVIDADES

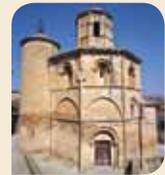
18 Escucha estos ejemplos y describe sus características básicas.

- Nuba *Twisya*, anónimo.
- Zéjel *Este amor*, anónimo.
- Canción sefardí *A la una yo nací*, anónimo.

Del canto gregoriano a la música New Age

La música *New Age*, formada por diferentes estilos, pretende transmitir serenidad y optimismo. Al igual que en el canto gregoriano, la melodía suele ser larga y bastante lineal. Por eso, algunos estilos *New Age* utilizan melodías del repertorio gregoriano, o con sus mismos parámetros, para después mezclarlas sobre una base rítmica *dance* o *chill out* y conseguir una música de carácter relajante y evocador.

19 Escucha *Sadness* de Enigma. ¿Qué elementos musicales se han añadido al canto gregoriano? ¿Cómo modifican su carácter?

900	1000	1100	1200	1300	1400
<ul style="list-style-type: none"> • Abderramán III proclama el Califato de Córdoba y se convierte en el líder de al-Ándalus (929). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se produce el Cisma de Oriente: el cristianismo se divide entre católicos y ortodoxos (1054). 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienzan las cruzadas para recuperar el control católico sobre Tierra Santa (1095). 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinado de Alfonso X de Castilla, el Sabio (1252-1284). 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra (1337). • La peste negra asola la población europea (1348). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cae el Imperio bizantino (1453).
<ul style="list-style-type: none"> • Se funda el monasterio de Cluny en Francia (909). 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio del arte románico (hasta el siglo XII). 	<ul style="list-style-type: none"> • Los artesanos empiezan a asociarse en gremios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienza el arte gótico (hasta el siglo XV). • Se escribe el Cantar de Mio Cid (h. 1200). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fallece el poeta italiano Dante Alighieri, autor de la <i>Divina Comedia</i> (1321). • El Arcipreste de Hita escribe el <i>Libro de buen amor</i> (1330-1343). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fra Angélico pinta <i>La Anunciación</i> (1430-1432).
<ul style="list-style-type: none"> • Nace Guido d'Arezzo, creador del tetragrama y del nombre de las notas (992). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se inventa la notación cuadrada. • Nace Hildegard von Bingen, compositora alemana (1098). 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienza el Ars Antiqua (siglos XII-XIII). • Se empiezan a usar los modos rítmicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surge la notación mensural. • Se recopilan las Cantigas de Santa María y las Cantigas de amigo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienza el Ars Nova (siglos XIV-XV). • Se escribe el Llibre vermell de Montserrat. 	

Comparación de dos obras medievales

Durante la Edad Media, la música tuvo diferentes características dependiendo de la función para la que había sido compuesta. Así, la música litúrgica, concebida a modo de oraciones cantadas, tenía como principal objetivo apoyar el mensaje del texto religioso en el que se basaba. Por su parte, la música profana tenía un carácter principalmente narrativo y lúdico; en ella, las canciones trataban sobre temas de amor y epopeyas de los héroes de la época, y las danzas se bailaban al son de música instrumental.

Sobre estas audiciones

Vas a escuchar dos fragmentos pertenecientes a diferentes tipos de música medieval:

- **Can vei la lauzeta** es una canción compuesta por un conocido trovador de la Edad Media llamado Bernart de Ventadorn. Este aprendió el oficio bajo la protección de un vizconde francés, de cuya esposa se enamoró. Tras dedicarle unos poemas de amor, Bernart se vio forzado a abandonar la región. Entonces, recorrió Francia e Inglaterra, y finalmente se retiró a un monasterio, donde vivió hasta su muerte. Esta canción, de gran belleza y delicadeza, está escrita en provenzal, una lengua que se hablaba en la Edad Media en el sur de Francia.
- **Adorate Deum** es un introito, un tipo de canto que todavía hoy se interpreta cuando el sacerdote y los monaguillos entran en el templo para celebrar la misa. Su objetivo es abrir la celebración, fomentar la unión entre los asistentes al culto e introducirlos en la liturgia. Forma parte del propio de la misa, es decir, de las partes variables de la liturgia (distintas en cada fiesta u ocasión), en contraposición a las partes fijas de la misa, llamadas ordinario (kirie, gloria, credo, sanctus, *benedictus* y agnuscdei).

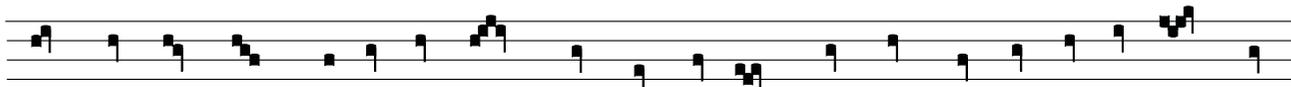
Realiza una audición activa de *Can vei la lauzeta* y de *Adorate Deum*.

- Escucha ambas piezas y trata de seguir sus respectivas partituras en notación cuadrada sobre tetragrama.

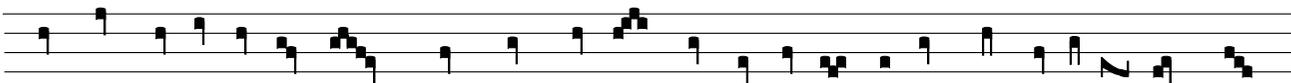
Can vei la lauzeta

an vei la lau-ze-ta mo-ver de joi sas a - las con-tra'l rai, que s'o-bli-da'e-s_
Anc non a-gui de me po-der ni no fui meus de l'or'-en sai que'm lais-set en

lais-sa cha-zer per la dous-sor c'al cor li vai, ai! tan grans en-ve-ya m'en-ve
sos-olhs ve-zer en un mi-ralh que mout me plai. Mi-ralhs, pus me mi-rei en te,

de cui qu'eu ve-ya jau-zi-on, me-ra-vi-lhas ai, car ces-se-lo cor de de-zi-er no-m fon-
m'an mort li sos-pir de-pre-on, c'ais-si-m-per-dei com per-det se-lo bels Nar-ci-sus en la fon-

Adorate Deum

A
do-rá-te Dé - um ____ óm - nes An - ge - li - é - jus: au-dí - vit, ____

et lae - tá - ta - est Sí - on: et ex - sul - ta - vé - runt fí - li - ae Jú - dae.

- • **Lee la letra de la canción *Can vei la lauzeta* y su traducción al castellano, y busca en Internet qué dice el introito *Adorate Deum*. ¿Qué diferencias aprecias entre ambos textos?**

*Can vei la lauzeta mover
de joi sas alas contra l rai,
que s'oblida'e-s laissa chazer
per la doussor c'al cor li vai,
ai! tan grans enveya m'en ve
de cui qu'eu vey jauzion,
meravilhas ai, car cesse
lo cor de dezier no-m fon. [...]*

*Anc non agui de me poder
ni no fui meus de l'or'en sai
que-m laisset en sos olhs vezer
en un miralh que mout me plai.
Miralhs, pus me mirei en te,
m'an mort li sospir de preon,
c'aissi-m perdei com perdet se
lo bels Narcisus en la fon. [...]*

Cuando veo la alondra batir
sus alas de alegría con los rayos de sol,
y se olvida de sí misma y se deja caer
por la dulzura que le llega al corazón,
¡ay!, me invade una envidia tan grande
por cualquiera que vea gozoso,
que me maravillo de que al momento
mi corazón no se funda de deseo. [...]

Perdí el dominio sobre mí mismo,
y dejé de ser mío en el momento
en que ella me permitió mirar en sus ojos,
en ese espejo que tanto me agrada.
Espejo, desde que me miré en ti,
los suspiros de lamento me han matado,
pues me perdí igual que se perdió
el hermoso Narciso en la fuente. [...]

- **Completa en tu cuaderno una ficha como esta acerca de cada una de las piezas musicales que has escuchado.**

- Compositor (anónimo o conocido). - Tipo de notación. - Tipo de música (litúrgica o profana). - Idioma del texto. - Temática de la pieza.	- Función de la música (lúdica o al servicio del texto). - Ritmo (libre o marcado). - Tipo de textura (monódica o polifónica). - Tipo de agrupación (coro o solista).	- Tipo de acompañamiento instrumental (si lo hay). - ¿Qué dos estilos de canto gregoriano identificas en <i>Adorate Deum</i>?

• **Contesta.**

- a) ¿En qué espacio se representaba cada una de estas piezas musicales? ¿Crees que hay alguna relación entre dichos espacios y las características de la música que se interpretaba en ellos? ¿En qué consistía?
- b) ¿Quiénes eran los intérpretes? ¿Y su público?
- c) Busca información sobre el mito de Narciso y explica los dos últimos versos de *Can vei la lauzeta*.
- d) ¿Qué tipo de ave es una alondra?

- 20 Contesta.
- ¿Qué fechas marcaron el comienzo y el final de la Edad Media?
 - ¿Cuál era la institución política, económica y cultural más poderosa de Europa durante todo este período?
 - ¿En qué tres estamentos se organizaba la sociedad medieval?
 - ¿En qué lugares floreció la cultura durante esta época?
 - ¿Qué dos períodos artísticos se dieron durante la Edad Media?

- 21 Identifica el término intruso de cada serie.
- Artes liberales, *trivium*, *quadrivium*, románico.
 - Gramática, dialéctica, diatónica, retórica.
 - Aritmética, geometría, astronomía, música práctica.
 - Artes mecánicas, arquitectura, escultura, pintura, música teórica.

- 22 Escribe en tu cuaderno cada concepto junto a su definición.

escala mayor	diversas líneas melódicas independientes que suenan a la vez
escala menor	tono-tono-semitono-tono-tono-tono-semitono
textura	forma en la que se combinan las diferentes líneas melódicas
monofonía	tono-semitono-tono-tono-semitono-tono-tono
polifonía	una única línea melódica

- 23 Define estos términos utilizando las palabras indicadas en cada caso.

- **Escala modal:** nota *finalis*, modo gregoriano, ocho, nota *tenor*, melodía.
- **Modo rítmico:** combinación, larga, breve, seis, trocaico, yámbico, dáctilo, figuras.

- 24 Representa gráficamente la textura monódica y los tres tipos de textura polifónica que conoces.

- 25 Copia y completa la segunda melodía por movimiento paralelo, y la tercera en espejo.

- 26 Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas y corrige las falsas.
- La música litúrgica pertenecía al ámbito cortesano y popular.
 - La música profana estaba destinada exclusivamente a las celebraciones litúrgicas.
 - La música vocal litúrgica fue evolucionando desde el canto llano hasta la primitiva polifonía.
 - Los primeros neumas se colocaban encima de las palabras para indicar los cambios de la altura de la voz.
 - La notación cuadrada se escribía en pentagramas.

- 27 Observa estas partituras e indica el estilo de canto gregoriano al que pertenece cada una.

- 28 Completa en tu cuaderno con los siguientes términos.

ix	procesiones	silábico	canto llano
<i>conductus</i>	XIII	notación mensural	
<i>organum</i>	duración	<i>discantus</i>	contrario

- En el siglo [] nació la polifonía a partir de la adición de una segunda voz al [].
- A finales del siglo [] surgió la [], que incluía los primeros signos relacionados con el compás de la música y asignaba diferentes figuras a las notas en función de su [].
- El [] es la forma polifónica más primitiva. Consistía en añadir a la melodía gregoriana una segunda voz paralela.
- El [] apareció más tarde, y consistía en añadir a la melodía gregoriana una nueva voz que se movía por movimiento [] a la voz principal.
- El [] era una nueva composición, de dos a cuatro voces, todas con el mismo ritmo y letra, y de estilo []. Se caracterizaba por su ritmo marcado y solemne, pues estaba pensada para interpretarse en las [].

29 Corrige y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Música vocal profana	Canto gregoriano
	Anónimo.
Textura monofónica.	
Utiliza las escalas modales y los modos rítmicos.	
	Al servicio de un texto litúrgico en latín.
	Interpretado por juglares y trovadores.

30 Define con tus propias palabras cada uno de estos términos: juglar, cancionero, trovador, goliardo.

31 Dibuja una tabla para clasificar estos instrumentos medievales por familias. Después, descríbelos brevemente.

salterio carillón rabel *organistrum*
 órgano de mano pandero chirimía

32 Observa esta imagen medieval e investiga qué instrumentos aparecen en la misma y cómo se tocaban.

33 Investiga quién era Kassia y contesta.

- ¿En qué siglo vivió?
- ¿Dónde nació?
- ¿Por qué fue exiliada?
- ¿Qué tipo de obras compuso?
- Busca en Internet alguna de sus obras y escúchala. ¿Cómo describirías su música?

CLAVES PARA ESTUDIAR

Un cantar de gesta actual

En la Edad Media, los juglares recitaban o cantaban unas composiciones épicas llamadas cantares de gesta, que relataban con mayor o menor veracidad las noticias de su época.

Si tuviéramos que escoger un estilo musical que retrate la realidad actual, sin duda sería el rap. Podríamos considerar a los raperos como los juglares de nuestra época. Desde su nacimiento, alrededor de 1970, el rap se ha convertido en un importante medio de denuncia social y en una importante herramienta de lucha contra la marginalidad.

Lee esta noticia. Después, escucha el rap del grupo mexicano Skool 77 y explica qué relación existe entre sus versos y el texto periodístico.

El racismo cala en las aulas

Dos tercios de los alumnos rechazan trabajar junto a marroquíes y gitanos

Un jarro de agua fría en pleno debate sobre la integración en las aulas. Los alumnos españoles son poco tolerantes con los extranjeros, sobre todo si tienen que arrimar el hombro juntos en la escuela. La mayor discriminación la sufren los marroquíes y los gitanos. Casi dos tercios de los estudiantes españoles de Secundaria no verían bien compartir tareas con ellos, según un estudio del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, organismo del Ministerio de Educación.

La encuesta se ha realizado entre 23.100 estudiantes de educación Secundaria y más de 6.000 profesores en 300 centros, públicos y privados, de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña. Se busca determinar la calidad de la convivencia en las escuelas y los obstáculos que se presentan para lograrla.

La disposición de los jóvenes para compartir tareas con alumnos extranjeros mejora un poco hacia los alumnos latinoamericanos o los procedentes del África negra, aunque sigue siendo negativa. Casi la mitad de los adolescentes españoles (un 46%) están nada o poco dispuestos a trabajar con un latinoamericano. Y más de la mitad rechazaría a un judío como compañero de pupitre. Los mejor aceptados son los europeos occidentales y los estadounidenses.

Los colectivos de estudiantes gitanos, judíos y marroquíes están «bajo un riesgo muy importante de sufrir intolerancia», en opinión de María José Díaz-Aguado, directora del estudio y catedrática de Psicología de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es un hecho grave porque, según la experta, con respecto a estas minorías «no ha habido una mejora en los últimos años». [...]

El País, 18/07/2008

Atrévete a ser cronista de tu época. Para ello, sigue estos pasos.

1 Escucha la base musical que te proponemos. Presta atención al compás y al tempo, y sigue la estructura de la música en este esquema.

$\frac{4}{4}$	intro (2 compases)	estrofa 1 (8 compases)	estribillo (4 compases)	estrofa 2 (8 compases)	estribillo (4 compases)	final (2 compases)
---------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

2 Piensa en un tema de actualidad que te interese y escribe una letra para recitarla sobre la base musical proporcionada.

- Fíjate en las partes fuertes de cada compás y trata de hacer coincidir con ellas las sílabas tónicas.
- Procura que los versos rimen.
- Puedes hacer uso de onomatopeyas o inventar palabras.

3 Interpreta la letra sobre la base musical. Presta atención a la vocalización y a la respiración. Finalmente, graba tu creación.

El códice robado

El 5 de julio de 2011 desapareció misteriosamente uno de los más preciados tesoros de la catedral de Santiago de Compostela: el *Códice Calixtino*. El libro, que se guardaba celosamente en una cámara blindada del archivo de la catedral, se había esfumado como por arte de magia.

Un códice es un libro anterior a la aparición de la imprenta, escrito a mano y formado por un conjunto de cuadernillos cosidos entre sí. El códice de la catedral de Santiago fue escrito en el siglo XII y debe su nombre al papa Calixto II, a quien se atribuye el encargo de su elaboración, aunque ese dato continúa sin estar del todo claro.

Es un manuscrito bellamente ornamentado que reúne textos litúrgicos, sermones, homilías, relatos relacionados con el apóstol Santiago, así como una auténtica guía del camino, con información sobre rutas, alojamientos, obras de arte y consejos para los peregrinos. Todo esto lo convierte en una joya literaria, pero es además un documento excepcional desde el punto de vista musical, ya que contiene 22 obras polifónicas, que son unas de las más antiguas composiciones a varias voces que se conservan en España. Entre ellas, el himno *Congaudeant catholici* es la primera pieza conocida a tres voces de todo el repertorio occidental.

El *Códice Calixtino* es una fuente única de conocimiento sobre literatura y música medievales. Por eso fueron muchos los que en aquel momento compararon la tragedia de su pérdida con el derrumbamiento del Pórtico de la Gloria. Gracias a él se habían podido estudiar los diferentes tipos de notación musical y el papel de la música en la liturgia de la época, pero aún

había muchísimo por descubrir en aquel libro. ¿Quién podía haber sustraído aquella joya?

La policía interrogó a usuarios del archivo, religiosos y trabajadores, y buscó el libro por toda la catedral que, como buen edificio románico, contaba con multitud de pasadizos y recovecos. ¡Incluso llegó a registrar su imponente órgano! Un día, en una de las diez capillas del templo, se encontró una copia escondida de todas las llaves del archivo, y la pista condujo finalmente al ladrón: un electricista que había trabajado durante años en la catedral, y que también tenía en su poder otros documentos y objetos robados.

Después de casi un año de búsqueda, el *Códice Calixtino* fue devuelto al lugar donde había descansado durante más de 800 años, aunque más popular que nunca. Así, hoy en día, sigue esperando la visita de estudiosos de todas partes del mundo que sean capaces de descubrir todos sus secretos.

ACTIVIDADES

- 34 ¿Qué es un códice?
- 35 ¿Dónde se guarda el *Códice Calixtino*? ¿Por qué se llama así?
- 36 ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué es importante desde el punto de vista musical?
- 37 ¿Cuál es la particularidad del himno *Congaudeant catholici*? Busca en Internet una interpretación de esta pieza y escúchala.
- 38 ¿Crees que la notación continúa teniendo hoy en día la misma importancia para la conservación de la música que en la Edad Media?
- 39 Averigua el nombre de otros códices medievales que contengan música y escribe un breve texto sobre los mismos.

Códice Calixtino.