

La música en Grecia

Audición 1

El Epitafio de Seikilos

ⲥ ⲗ ⲗ̄ ⲕ ⲓ ⲗ ⲓ̄ ⲕ ⲓ ⲗ̄ ⲓ ⲕ ⲟ ⲗ̄ ⲟ ⲓ̄

Ὅ-σον ζῆς, φαί - νου, μη - δὲν ὀ - λως σύ λυ - ποῦ

ⲥ ⲕ ⲗ ⲓ̄ ⲕ̄ ⲓ ⲕ ⲗ̄ ⲟ ⲓ̄ ⲥ ⲕ ⲟ ⲓ ⲗ ⲕ̄ ⲥ ⲗ̄ ⲥ ⲗ̄

πρὸς ὀ - λί-γον ἐ - στί τὸ ζῆν, τὸ τέ-λος ὀ χρό-νος ἀπ - αι - τεῖ

Preguntas:

- ¿Qué es un epitafio?
- ¿Qué significa el texto?
- ¿Es religioso o pagano?

Práctica 1

Seikilos Epitaph -- Epitafio de Seikilos

Ho - son zes, Phai - nu, me - den ho - los, sy - ly - pui

5

pros o - li - gon e sti to zen, to te - los ho chro - nos ap - ai - tei

Características de la música en Grecia

Contexto

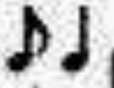
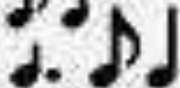

1. Origen divino. *Musiké*, arte de las Musas
2. Creían que los instrumentos fueron creados por los dioses
3. Creían en la capacidad de la música para influir en el hombre
4. A la música se le atribuían facultades mágicas
5. Muy importante su presencia en el sistema educativo

Características de la música en Grecia

Premisas

1. El concepto de música engloba música, poesía y danza
2. Utiliza una textura monódica (solo una línea) con acompañamiento
3. Sistema musical basado en escalas modales que influían en los afectos
 1. Dórico: expresión de lo sublime
 2. Frigio: carácter apacible
 3. Lidio: queja, llanto y dolor
 4. Mixolidio: expresión de las pasiones
4. Notación alfabética para las notas y pies métricos para el ritmo

MODOS RÍTMICOS

1	— ◡	Troqueo: larga-breve	◡ ■	
2	◡ —	Yambo: breve-larga	■ ◡	
3	— ◡ ◡	Dáctilo: larga-breve-breve	◡ ■ ■	
4	◡ ◡ —	Anapesto: breve-breve-larga	■ ■ ◡	
5	— — — —	Espondeo: larga-larga	◡ ◡ ◡ ◡ ◡	
6	◡ ◡ ◡ ◡ ◡	Tibraquio: breve-breve-breve	■ ■ ■ ■ ■	

Lira

Cuerda pulsada

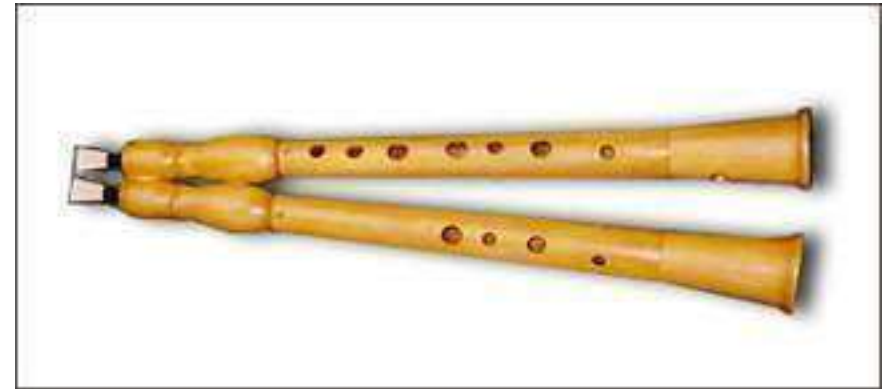

<https://www.youtube.com/watch?v=b84Ycjs7X00>

Características de la música en Grecia Instrumentos

Aulós

Viento, lengüeta doble

<https://www.youtube.com/watch?v=Bty066C2si4>

Crótalos

Percusión

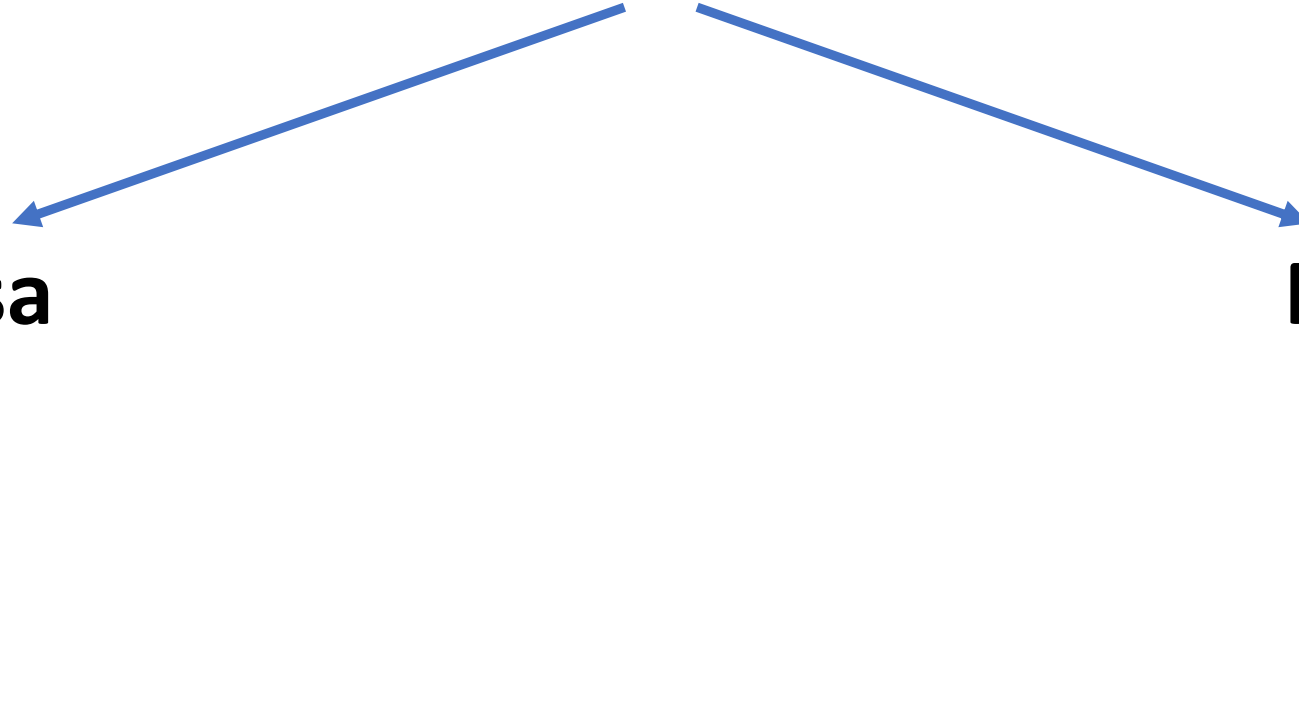
La Música en la Edad Media

Religiosa

Profana

Canto Gregoriano

Trovadores y Juglares

La Música en la Edad Media

Música Religiosa

- Empieza en el año 313: el emperador romano Constantino aprueba el Cristianismo.
- A partir de entonces el canto se convertirá en un elemento indispensable.
- El principal impulsor de esta tradición fue el papa Gregorio Magno (590-604).
- No lo inventó, pero sí que lo potenció.
- Poco a poco el canto fue evolucionando hasta convertirse en un sistema estable.

Videns dominus flentes

<https://www.youtube.com/watch?v=kdGb0Zc0GRA>

El Canto Gregoriano

Características

- Música destinada al servicio de la liturgia: misas y oficios (monasterios).
- Utiliza el latín.
- Su función es destacar la palabra de Dios reforzando la oración con el canto.
- Es de textura monódica: canto de una sola línea melódica sin acompañamiento instrumental.
- Notación neumática: signos que reflejan de forma aproximada la altura y la duración del sonido.
- Ritmo musical libre, en función del texto al que acompaña.

- Sistema modal (8 modos), derivado de los modos griegos, con influencia en los afectos
 - Protus (auténtico y plagal)
 - Deuterus (auténtico y plagal)
 - Tritus (auténtico y plagal)
 - Tetrardus (auténtico y plagal)

- Según la relación entre música y texto, diferenciamos tres estilos de canto:
 - Silábico: una nota por sílaba
 - Neumático: dos o tres notas por sílaba
 - Melismático: más de tres notas por sílaba

Himno a San Juan Bautista

Guido d'Arezzo (*Micrologus*, 1025)

Utilizó este himno para inventar el nombre de las notas.

Nota	Texto original en latín	Traducción
<i>Ut - Do</i>	<i>Ut queant laxis</i>	<i>Para que puedan</i>
<i>Re</i>	<i>Resonare fibris</i>	<i>exaltar a pleno pulmón</i>
<i>Mi</i>	<i>Mira gestorum</i>	<i>las maravillas</i>
<i>Fa</i>	<i>Famuli tuorum</i>	<i>estos siervos tuyos</i>
<i>Sol</i>	<i>Solve polluti</i>	<i>perdona la falta</i>
<i>La</i>	<i>Labii reatum</i>	<i>de nuestros labios impuros</i>
<i>Si</i>	<i>Sancte Ioannes.</i>	<i>San Juan.</i>

Ut queant laxis re-soná-re fíbris

Mí-ra gestó-rum fámu-li tu-ó-rum,

Sól-ve pollú-ti lábi- i re-á-tum, Sáncte o-á-nnes.J

La Música en la Edad Media

Música Profana

- Se desarrolla de forma paralela a la religiosa y está representada por los trovadores.
- El movimiento trovadoresco surge en el sur de Francia en el siglo XI y se extenderá por toda Europa.
- **Trovadores:** poetas-músicos, de origen noble.
- **Juglares:** músicos ambulantes que recorrían los castillos y los pueblos entreteniendo a la gente con canciones y juegos.
- Los juglares interpretaban las canciones de los trovadores o del señor al que servían, y podían llegar a ser muy reconocidos.
- **Goliardos:** eran estudiantes y frailes vagabundos que interpretaban canciones de carácter satírico, de crítica (política y religiosa) y de amor carnal.

La Música en la Edad Media

Música Profana - Características

- Canciones escritas en las lenguas vernáculas de cada zona.
- Temas: “amor cortés” y batallas de caballeros y héroes.
- Textura monódica con acompañamiento instrumental.
- Los instrumentos improvisan el acompañamiento y los adornos de la melodía.
- Utiliza los modos gregorianos, pero el contenido no es religioso.
- Las canciones se recopilaban en cancioneros lujosamente decorados que, además, incluían la vida del trovador, casi siempre exagerando sus virtudes.
- Notación neumática, igual que el canto gregoriano.
- Martín Códax: cantigas de amigo.

Martin Códax - Pergamino Vindel

Cantiga nº 5

Quantas Sabedes Amar Amigo

Documental Pergamino Vindel

<https://www.youtube.com/watch?v=Wn8IkFCThME>

https://www.youtube.com/watch?v=SPrXqu_iZGs

El Nacimiento de la Polifonía

- La polifonía es la combinación de dos o más líneas melódicas.
- Aparece a finales del siglo IX para enriquecer al canto gregoriano.
- Distinguimos tres periodos:

1. Polifonía Primitiva (ss. IX-XII)

- Se improvisa sobre el canto gregoriano.
- **Organum:** consiste en añadir una voz paralela por debajo del canto gregoriano
<https://www.youtube.com/watch?v=PfBTXlfufxl>
- **Organum melismático:** la nueva melodía se desarrolla haciendo melismas sobre notas largas del canto gregoriano original
https://www.youtube.com/watch?v=tWEChAG3_C8
- **Discantus:** surge en el s. XI al practicar movimiento contrario entre las voces del organum.
<https://www.youtube.com/watch?v=zTaCjhlxO4s>

2. Ars Antiqua (ss. XII-XIII)

- La evolución en la técnica y en la notación facilitará el desarrollo de formas polifónicas más complejas.
- El ritmo deja de ser libre y aparecen los primeros compases musicales para coordinar las melodías.
- Se utilizan los pies métricos de la Antigua Grecia.
- Se núcleo de desarrollo más importante es la «Escuela de Notre Dame»: Leonin y Perotin.
- Surgen nuevas formas musicales:
 - Conductus: compuesto sobre melodías de nueva creación.
 - Motete: varias voces con variaciones rítmicas.

Códice calixtino - Conductus "Congaudeant catholici" (s.XII)

<https://www.youtube.com/watch?v=0-wrUexIRXg>

3. Ars Nova (s. XIV)

- La polifonía se va liberando del canto gregoriano para buscar una música más cercana al hombre.
- Aparece la notación mensural, en la que ya tenemos valores rítmicos concretos.
- Adquiere más importancia la música profana: canon, balada y chanson.
- Compositores destacados: Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut y Francesco Landini.

Guillaume de Machaut: Douce Dame Jolie | La Morra

<https://www.youtube.com/watch?v=tJS-HZWB3wE>

Instrumentos de la Edad Media y su equivalencia moderna

La Edad Media en España

Música vocal religiosa

- Canto Mozárabe: canto de tradición oral similar al canto gregoriano.
- Se impone el canto gregoriano en el año 1085 tras la toma de Toledo.
- Polifonía: empieza en el siglo XI, y coincide con el Ars Antiqua y el Ars Nova.
- Tres fuentes principales: *Códice Calixtino* (s. XII), *Códice de las Huelgas* (ss. XII-XIV) y *Llibre Vermell* (finales del s. XIV).

Pergamino Vindel

Música vocal profana

- Trovadores y cantigas: relacionadas con el Camino de Santiago.
- Cantigas de amigo: Martín Codax.
- Idioma: gallego-portugués.
- Pergamino Vindel.
- **Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio:**
 - Dedicadas a la Virgen.
 - Recopilación de 417 cantigas.
 - Notación mensural.
 - Se conservan en cuatro códices en el Monasterio del Escorial
- Música con acompañamiento instrumental.

Cantiga Nº 100: <https://www.youtube.com/watch?v=opEXfcsI2YQ>