

LA MÚSICA EN LA BAJA EDAD MEDIA: Polifonía

Contextualización histórica-social y artística

Nos encontramos en una época muy dilatada en el tiempo y de muchos cambios sociales (empieza a surgir la burguesía como un estado importante), religiosos (Cisma de la Iglesia), políticos (guerra de los Cien años) y artísticos (cambio del románico al gótico y en Italia surge, con la figura de Giotto en el Trecento, el primer renacimiento). Esto va a influir en la música, creando escuelas, formas y géneros diferentes según las distintas regiones geográficas donde se lleven a cabo.

Durante el siglo XII, el norte de Francia dominó la cultura y la intelectualidad de la época. Las dos Universidades más importantes eran la de Bolonia y la de París. Junto a esto, el impulso de la burguesía como clase en alza y el traslado de la vida rural a la urbana, impulsó a que se construyeran las grandes catedrales góticas del momento. En este apartado se puede decir que la catedral de Notre Dame de París era un modelo a seguir. En cuanto a la música se refiere el auditorio para ejecutar las composiciones era fantástico; la altura y dimensiones de estos monumentos de piedra y su reverberación para la proyección de la voz, hizo posible la evolución de las formas musicales polifónicas ya utilizadas anteriormente.

En capas sociales altas de forma lenta y gradual, gracias a aislamientos geopolíticos muy comunes durante la Edad Media, van a ir apareciendo variedades idiomáticas de un latín más o menos común que a lo largo del tiempo darán origen a las diferentes lenguas románicas o vernáculas.

Música. Esbozos generales

Seis siglos de historia hicieron falta para que se consolidase una técnica tan importante para la música, como es la polifonía. La Edad Media va a ser la plataforma donde los compositores de la época realicen sus obras basándose en esta técnica incipiente. Técnica que por otra parte será la base de la música en el Renacimiento y en el Barroco.

Además, gracias a la polifonía, donde varias melodías se interpretan a la vez y por ende la imposibilidad de mantener en la memoria todas las voces, hubo que inventarse una escritura, al igual que en el texto hablado, donde plasmar los sonidos, nos referimos a la notación musical. Más tarde con la incorporación de valores rítmicos, esta notación evolucionaría hasta desarrollar un sistema que sentaría las bases de la escritura musical que hoy en día utilizamos.

A lo largo de esos seis siglos se han definido dos etapas importantes en la Edad Media: el Ars Antiqua y el Ars Nova.

Ars Antiqua.

Va a ser en la primera donde se produzca el origen de la polifonía con composiciones sencillas utilizando quintas y octavas paralelas (**Organum**), movimiento contrario (**Discanto**) e incluso obras con un tenor en valores largos acompañado de otra voz con movimiento melismático (**organum florido**). Por otra parte con la incorporación de un sistema de valores rítmicos (notación modal) se desarrollaron otras formas más complejas como el **Conductus** y el **Motete**.

Las grandes escuelas de **San Martial de Limoges** y **Notre Dame** (Leonin y Perotin) serán las encargadas de este paso significativo. Autores como Francó de Colonia, Garlandia, Pierre de la Croix o Walter Odingeton, escribieron en sus tratados los fundamentos teóricos de la música en el *Ars antiqua*.

A partir del siglo IX comienzan a formarse o consolidarse las lenguas romances pero no es sino en el XI cuando aparece la poesía escrita en éstas. En el s. XIII se producirá la gran eclosión poética - musical. Esta manifestación musical y poética va influir en la evolución de la música.

El desarrollo real de la poesía latina profana comienza en el siglo XI. Derivada del espíritu profano que se empezaba a vivir en las escuelas monásticas y catedraticias.

La canción profana va a ser la contrapartida de la canción sacra de la época: en su forma (secuencia rimada y estrófica, himno y conductus) y en su contenido. El origen se dio en la Aquitania, coincidiendo igualmente con las nuevas creaciones sacras, (St. Martial de Limoges)

Los poemas ensalzaban las virtudes de los reyes y reinas o celebraban sus coronaciones y matrimonios. Los príncipes de la Iglesia recibían honores parecidos. Los epitafios gozaron más tarde de gran importancia. El más antiguo “poeta medieval” y “el primer trovador del mundo occidental fue Venantius Fortunatus (Rávena -530-609-)

Ars Nova

Época que se asigna a la música compuesta en el siglo XIV en Francia, va a ser una etapa de cambios y diversidad frente a la estabilidad y unidad del siglo XIII. Este arte esta basado en la notación y el ritmo que este representa, es decir, ritmo mensural donde se incorporan notas con valores más pequeños, llamadas mínimas y éstas a su vez se dividirán a la mitad apareciendo las semínimas. Los compositores abarcaron las formas ya experimentadas y desarrollaron otras de nueva impronta, como es el caso de Guillaume de Machaut quien compuso muchas canciones profanas, danzas, denominadas “formes fixes” (Virelai, Rondeau, y Ballade). Pero sobre todo el género que más se cultivó fue el Motete Isorrítmico, donde autores como Philippe de Vitry y el propio Machaut consolidaron esta forma. En Italia hubo compositores, como es el caso de Francesco Landini, que confeccionaron géneros polifónicos profanos formados con estructuras nuevas o similares a las que se hacían en Francia: Ballatas, Caccia y Madrigal.

La música sacra pasa por un declive relativo respecto a la música profana. A pesar de esto se atendió a este género y se crearon algunas Misas de gran interés; la Messe de Notre Dame de Guillaume de Machaut y la Misa de Tournai.

Por último el paso de la Edad Media al Renacimiento se hará mediante una música cargada de sofisticaciones rítmicas, audacia armónica y una fascinación por la técnica

escrita en un tipo de notación amanerada, a la cuál se le ha dado el sobrenombre de *Ars Subtilior*. Por otro lado la clase dominante feudal, la nobleza, manifestará sus dotes artísticas creando para su disfrute un tipo de música contrapuesta a la litúrgica. Esa música denominada genéricamente como canción profana o lírica medieval, dependiendo geográficamente del lugar de asentamiento de sus autores, tendrá distintos nombres allí donde se manifieste. Así tendremos trovadores, troveros, minnesingers, goliardos, lírica galaico –portuguesa, laudi,...

Todas las canciones están basadas sobre estructuras similares que fundamentalmente se pueden clasificar en tres tipos de formas:

- Letanía
- Secuencia
- Rondel

Evolución de la Polifonía en el Gótico

Forma	¿Quién? o dónde se utiliza?	¿En qué consiste?	¿Cuándo?
Organum paralelo	Scola Enchiriadis, Musica Enchiriadis	voces a distancia de quinta, cuarta u octava evolucionan a la vez y en paralelo al canto llano o <i>vox organalis</i> (voz organal).	S. IX
Organum libre	Guido d' Arezzo	a la cuarta y no a la quinta; utilizando intervalos de terceras como notas de paso	S. XI
Discantus	Troparios de <i>Winchester</i>	movimiento contrario era normal, al igual que se utilizaron intervalos de quinta, segunda e incluso alguna séptima, alternando consonancias y disonancias	S. XI
Organum florido	San Martial de Limoges	se compone y se anota, el cantus no es la parte superior, sino la inferior; ésta adquiere valores largos (bordones) y se le llamará posteriormente "tenor". Por el contrario la voz organal estará cargada de melismas, contra una sola nota del tenor.	S. XII
Organum florido a tres voces	<i>Codex Calixtinus</i>	atribuido erróneamente su autoría al Papa Calixto II (muerto en el 1124), constituye una de las contribuciones más importantes en la evolución del Organum libre, de nota tenida y de Discanto	S. XII

<p>Organum a tres y cuatro voces con ritmo. Música Modal</p>	<p><i>Escuela de Notre-Dame</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leonin • Perotin 	<p><i>Modos rítmicos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I: <i>Troqueo</i> (longa-breve) • II: <i>Yambo</i> (breve-longa) • III: <i>Dáctilo</i> (longa-breve-breve) • IV: <i>Anapesto</i> (breve-breve-longa) • V: <i>Espondeo</i> (longa-longa-longa) • VI: <i>Tribraco</i> (breve-breve-breve) 	<p>S. XII y XIII</p>
<p>Conductus</p>		<p>basado en poemas métricos latinos, raramente litúrgico que se cantan durante el servicio religioso para los días festivos. El estilo es silábico por la presencia del texto</p>	<p>s. XII</p>
<p>Motete</p>	<p>Francó de Colonia y Petrus de la Cruce (Monasterio de las Huelgas)</p>	<p><i>Se incorpora texto latinos o profanos (franceses) a melodía melismáticas de los Organum</i> <i>Motetes politextuales.</i> <i>Motetes religiosos y profanos</i></p>	<p>S. XIII</p>
<p>Formas menores: Hoquetus y Rondellus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Johannes Grocheo 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>una voz canta mientras otra se calla, una línea melódica dividida entre las voces. Más instrumental.</i> • Origen de algunas formas como el Rondeaux y la Rota (Canon circular) 	<p>S. XIII</p>

Música instrumental

La música instrumental durante el Medievo fue labor de juglares, de campesinos con un repertorio de danzas transmitidas oralmente y de la propia música vocal, donde la voz del tenor de los Motetes se interpretarían con un instrumento. Aun así no existe un desarrollo de los instrumentos para su mejora ni normas para su construcción. Éstos se emplean para el acompañamiento de canciones. Los más importantes fueron: Arpa, Lira, Salterio Laúd, Viola, Sinfonía y Monocordio, como instrumentos de la familia de cuerda; Trompa, Trompeta, Dulzaina, Chirimía Flautas, Gaita y Órgano (positio y portátil), de viento; y dentro de la familia de percusión están los tambores de mano, sonajas, timbal, platillos triángulo y campanas.

Las danzas instrumentales en el siglo XIII se reducen casi exclusivamente a la forma Ductia o Stantipes, según Grocheo, y también Estampida. Su estructura es semejante a la de la Secuencia, una serie de fragmentos que se repiten y que finalizan con una semiconclusión (forma abierta) y conclusión definitiva (cerrada).

Música profana

TROVADORES Y TROVEROS

Se trata de un importante complejo poético-musical cultural, lírico y narrativo a la vez, que desde finales del s. XI hasta comienzos del s XIV, se produce en la Francia de Oc o provenzal (trovadores), en la Francia de Oïl (troveros), y en otros lugares de Europa Occidental.

Vers fue la primera denominación común de las canciones de trovadores en lengua vernácula. Esta lengua recibe varios nombres: uno es langue d'oc, que la distingue de la langue d'oïl del norte de Francia basándose en las diferentes palabras para sí: oc y oïl (oui en francés moderno).

Troveros famosos: Adam de la Halle y Ricardo Corazón de León

MINNESINGERS

El movimiento trovadoresco y trovero tiene su expresión en lengua germana por medio de los Minnesingers (minne = amor). Estos cantaban al heroísmo, al amor y a la naturaleza y su tono era generalmente más idealista que el de sus contemporáneos franceses y provenzales.

LAUDI

La actividad de los Trovadores tuvo también influencia en Italia, entre los años 1250-1350. Aunque todas las canciones profanas en italiano se encuentran sin música, sobrevive un gran número de Laudi spirituali con notación musical. Estos laudi son equivalentes a las Cantigas, canciones de alabanza, y arraigan en la tradición de los Laudes creaturarum, de S. Francisco de Asís (códice 388 de Asís). El más conocido es el Laudario de Cortona, con 46 laudi todos ellos con música. Otros los encontramos en el Laudario de Pisano, sin música, y el Laudario de Luca.

GOLIARDOS

Se trata de monjes errantes y clérigos que componían canciones profanas en latín. Fueron llamados clerici vagantes y eran amantes de los “placeres terrenales”. Se expandieron por Europa en el siglo XII cerca de las Universidades (París, Orleáns, Oxford, Cambridge, Toledo). La más importante colección de canciones son los Carmina Burana del s. XIII.

JUGLARES

Eran los intérpretes de las músicas profanas de la época. Algunos incluso eran compositores (los menos). Adaptaban las músicas que se escuchaban y le ponían textos cambiantes, o al revés a un texto le aplicaban distintas músicas.

LÍRICA GALAICO - PORTUGUESA: CANTIGAS

Un tipo particular de “trovar” se da en la zona septentrional de la Península Ibérica, exceptuando Cataluña, la lírica galaico-portuguesa. Conocemos alrededor de 2100 poemas en gallego de los cuales 400 son marianas. Se puede establecer dos grupos:

- Cantigas religiosas: Cantigas de Santa María.
- Cantigas profanas: Cantigas de amigo, de escarnio y de maldecir.

Dentro del segundo grupo tenemos las siete Cantigas de amigo de Martín Codax, seis de las cuales nos han llegado con música, las únicas de todo el repertorio profano.

DANZAS Y CANTOS PARALITÚRGICOS

El más conocido es el que se da en España: Llivre Vermell (Libro Rojo) (s. XIV)

Códice que se conserva donde se escribió: el Monasterio de Montserrat. Entre los s. XIV-XV. Lo más interesante del libro es que aparecen diferentes formas musicales de danzas: Canon (primer canon de la historia de la Música), Virelais, canciones, Rota, que se hacían en el interior de la Iglesia. Servían como distracción al Peregrino de las romerías en su descanso al detenerse en Montserrat, dando lugar a un carácter popular de las melodías. Son piezas Polifónicas.

EL ARS NOVA. La música polifónica en el siglo XIV.

Conceptos básicos

El apelativo de Ars Nova que se le da a la música del siglo XIV sirve para diferenciarla de la que hicieron los autores y del siglo anterior, a la que calificaron como arte antiguo, Ars Antiqua.

Esta época va a ocupar el período de 1320 a 1380, y se puede decir que es específicamente francesa, con centro en París.

Philippe de Vitry, inventor del nombre con su libro teórico Ars Nova (1322). Poeta, matemático, astrónomo, músico y sobre todo teórico, además de dar el nombre a la época que nos ocupamos, hizo innovaciones considerables en cuanto a la evolución de la notación. Desarrollo del ritmo musical que consideró con la misma importancia compases binarios y ternarios. Gracias a estas contribuciones rítmicas en la música francesa del siglo XIV, los compositores pudieron gozar de una libertad de expresión rítmica impensable en siglos anteriores.

La colección musical más importante con innovaciones del Ars Nova son las del Roman de Fauvel. Extenso poema satírico sobre la corrupción social medieval.

MOTETES ISORRÍTMICOS.

El Motete va a ser el género más utilizado en el Ars Nova. Los temas principales que se tratan son el amor, la política, social. El tipo de motete que más se va a tratar es el llamado Motete Isorrítmico.

LA MISA EN EL SIGLO XIV

Guillaume de Machaut (1300-1377), fue la figura más relevante del Ars nova y por supuesto el autor con mayor número de obras musicales

Utilizando el mismo criterio que Machaut hizo al organizar su música, explicamos las formas que usó, deteniéndonos más tarde en la Misa y en las danzas “formes fixes”.

Compuso diferentes tipos de formas musicales, destacando los Motetes Isorrítmicos.

Obras importantes destacables:

- Misa de Notre-Dame.- Con forma de Motete cada una de las piezas que la forman.
- Hoquetus david.- En realidad se trata de un motete isorrítmico a tres voces sin texto.

FORMES FIXES. Música Profana

Se trata de canciones monódicas y polifónicas que se usaron como danzas. Las monódicas continuaron con la tradición de los troveros franceses y las polifónicas van a ser la máxima representación del Ars Nova. La disposición de las voces va a ser similar a la del motete, con una o dos voces superiores y un tenor instrumental.

Las formas más utilizadas serán las siguientes:

- Virelai, (A b b a A) del francés virer, girar.
- Rondeau (AB aA ab AB), canción de corro.
- Ballade (a a b C), del francés bales, balilar. Se trata de una melodía superior con dos voces graves instrumentales. La ballade es la forma más frecuente de cantinela.

Música Sacra

En el siglo XIV la música polifónica litúrgica presenta un declive relativo con respecto a la música profana. A pesar de esto se componen misas en distintos estilos, siendo los más usados en Motete, gregoriano, similar al conductus y cantinela. El ejemplo más representativo de misa en el siglo XIV se encuentra en la Messe de Nostres Dame de Guillaume de Machaut, y en la Misa de Tournai, escrito a tres voces con movimientos de diversas épocas.

El trecento musical italiano

Durante el siglo XIV en Italia se desarrolla un tipo de polifonía de características diferentes a las que existían en Francia. Se elaboraron canciones para voces masculinas agudas con acompañamiento instrumental.

El más relevante de todos los compositores de la música del Trecento italiano. fue Francesco Landini (ca 1335-1397), que nació en Fiesole y se quedó ciego cuando era niño, fue músico-poeta y organista en la Catedral de Florencia.

La música en Italia a finales del siglo XIV toma las ideas del ars nova francés y adopta el motete isorrítmico y la pluritextualidad, la forma de la cantinela y los métodos de notación, todo esto debido en gran parte a la dominación que ejercieron los príncipes

franceses en ciudades italianas y sobre todo el retorno del Papa desde Avignon a Roma en el año 1377.

Formas poéticas y musicales: El Madrigal, La Caccia y la Ballata

Las formas poéticas italianas profanas para las que se escribió música polifónica en el siglo XIV fueron fundamentalmente el Madrigal, la Caccia y la Ballata.

El nombre etimológico de **Madrigal** proviene de la palabra *matricale* (de la lengua materna, vernácula). Fue la primera forma poética profana italiana a la que se le puso música y su temática está basada en idilios de pastores y pastoras, de la moral y de la sátira.

La **Caccia**, es el equivalente de la chace francesa; por lo tanto la técnica que se utiliza es la canónica. La temática es muy variada, con textos descriptivos de pesca, paseos de barca, fuego, escenas de mercados y caminatas por el campo. Son destacables los ejemplos de Caccia que aparecen en España en el manuscrito catalán del *Llivre Vermell*: *O virgo splendens*, *Laudemus virginem* y *Splendens ceptigera*, cánones a dos y tres voces.

La **Ballata**, relacionada con el estilo *Ballade* francés, se inició como canción de danza, para después convertirse en una forma similar al *virelai* francés: A bba A. El estilo musical y poético difiere del de los madrigales y la *cacce*.

LA TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO.

El final de una época histórica y el comienzo de otra nueva no es siempre patente. El decir que el Renacimiento comienza a partir del año 1500 no es objetivo, puede beneficiar esta simplicidad para hacer la división de los grandes bloques históricos, pero no se puede ser tajante en esto, ya que todo cambio surge del propio devenir de los acontecimientos. De esta manera se ha dicho que el Renacimiento es una evolución de los tratamientos compositivos, formales y técnicos que se iniciaron en la Edad Media.

ARS SUBTILIOR.

El final del siglo XIV y comienzos del XV va a estar dominados musicalmente por la influencia de los músicos de la capilla de la corte francesa (Carlos V, 1364-80, Carlos VI, 1380-1422). Esta escuela floreciente cultivó mucha música profana cortesana (ballades, *virelais*, *rondeaux*,...), se introdujo la isorritmia y la pluritextualidad, también en la cantinela. Pero la característica más importante va a ser la fascinación por la técnica; el sistema mensural se amplió más allá de la semimínima (se creó la fusa y la dragma) y la sofisticación rítmica con frecuentes cambios de medida (dosillos, tresillos, sínkopas). Todo esto dio origen a un tipo de notación amanerada con un estilo lleno de matices, rubatos, *hoquetus* y una gran audacia armónica. Günter (1963) menciona a esta música de finales del siglo XIV como *Ars Subtilior* (arte más sutil), comparándola con la sutileza anterior del *Ars Nova* francés. Otro de los aportes de esta música va a ser el cromatismo y la utilización de la música ficta (ficticia, fuera del sistema hexacordal). El uso de cromatismos, aunque estos no se escriben (semitonia subintelecta) en ésta música

se hace, sobre todo en las cadencias para buscar la sensibilización de la tónica del modo (incluso dobles sensibles) y para evitar el tritono (diabolus en música) melódico y armónico. Todo esto contribuirá a la cimentación de lo que siglos después se llamará tonalidad.

Se puede hablar de dos generaciones de compositores de Ars subtilior, por una parte tendríamos la generación anterior al año 1400, donde nos encontramos con Solage, Andrieux (discípulo de Machaut), y por otro lado una segunda generación encabezada por Baude Cordier.

El Ars Subtilior traspasó las fronteras y en el caso de Italia, a la muerte de Landini (1397), recogió las ideas de éste estilo tardío francés. Johannes Ciconia de Lieja (1335-1411), uno de los primeros franco-flamencos que emigraron a Italia, va a ser el autor que encabece esta influencia. La técnica compositiva de Ciconia queda reflejada en sus motete-caccia, se trata de obras a cuatro voces donde el triplum y el motetus se imitan recíprocamente con la técnica canónica e imitativa. Esta técnica de la imitación la extendió en sus obras sacras, donde se imitan todas las voces.

Los manuscritos más importantes donde se recoge toda esta música son el de Chantilly (Ch), Musée Condé, 564 (antes 1047) y el de Modena (Mod), Biblioteca Estense.

Por otra parte en Inglaterra se prefirió dar primacía a la música sacra. El ordinarium (con el tenor en el medio o en la voz inferior), el Magnificat, los himnos (a tres voces, con la melodía principal en la superior), el conductus y los carols (conductus navideños a dos y tres voces con estribillo) fueron los géneros más explotados. La técnica del contrapunto polifónico se caracterizó por el uso de terceras y sextas (“fauxbourdon”).

En Alemania Oswald von Wolkestein (1365-1445) es el primero que compone canciones a dos y tres voces, según el modelo de cantinela.