

1. Introducción.

La principal característica de la música es su fugacidad, una vez que se termina de interpretar, se pierde. Teniendo en cuenta esto, debemos valorar la dificultad que supone su investigación y estudio.

Se denomina Musicología a la ciencia que estudia la música. Ésta aborda muchos campos: el estudio de los autores, las formas musicales, el análisis musical, la organología o el estudio de los instrumentos, la notación musical o el estudio de diferentes escrituras musicales, etc. Además, debemos tener en cuenta que son muchas las disciplinas que nos ayudan en la investigación musical: la historia, la literatura (en toda la música vocal), teología (para la música religiosa), la paleografía e incluso la informática.

Se entiende por Etnomusicología la ciencia que estudia repertorios no occidentales o de épocas antiguas. Ésta se relaciona principalmente con la arqueología, la antropología, la sociología y la paleografía.

En la actualidad, contamos con recursos para abordar el estudio de repertorios musicales relativamente recientes, siendo éstos, fundamentalmente, las partituras y las grabaciones sonoras. Pero, ¿Cómo adentrarnos en la indagación de repertorios anteriores a la escritura musical? Es aquí donde debemos diferenciar los tipos de fuentes de investigación:

- Fuentes directas: aquellas que nos proporcionan información específicamente musical: partituras, música en directo, grabaciones musicales.
- Fuentes indirectas: aquellas que nos ofrecen información sobre música, sin ser específicamente musical: iconografías y textos principalmente.

Otro aspecto a tener en cuenta al enfrentarnos con el estudio de la música desde los pueblos primitivos, es la inexistencia de las fuentes directas y la escasez de las fuentes indirectas. Por este motivo surgió lo que se denominó Musicología comparada. Ésta consiste en la investigación de la música de los pueblos primitivos desde poblaciones actuales que se encuentran en un estadio evolutivo equivalente al momento primitivo que queremos estudiar. Por ejemplo, no hace muchos años, se descubrió en la selva del Amazonas una tribu que nunca había tenido contacto con “el hombre blanco” y que su estadio evolutivo era prehistórico. Pues bien, estudiando los usos y funciones musicales de esta tribu, podemos imaginarnos la música que podrían hacer nuestros antepasados en la época prehistórica. Por ello, se denomina Musicología Comparada.

2. El origen de la música.

No podemos saber a ciencia cierta cómo se originó la música. Lo que sí podemos afirmar, es que todas las poblaciones de todas las épocas de todos los lugares, han tenido música. Es más, la música es un hecho cultural: está siempre presente en los actos individuales del hombre y en los colectivos de la sociedad en la que éste se inserta. Así, tiene una correspondencia directa entre sus características y las de la vida y costumbres de los seres humanos. La creación musical, como el resto de las artes, es consecuencia de la sociedad que la origina.

Parece que el origen de la música, la primera manifestación musical, fue el **canto**. Es natural pensar en ello, pues el instrumento inherente al ser humano es la voz. El paso siguiente sería la utilización de objetos cotidianos con finalidad sonora y, principalmente, para acompañar el canto. Por ejemplo, vasijas, arcos, etc. Poco a poco, el avance tecnológico, el descubrimiento de nuevos materiales y la búsqueda de calidad sonora hizo que se fuesen creando instrumentos musicales rudimentarios. En estos momentos, la música es un hecho colectivo sin que exista el oficio de músico: la música primitiva no va a reflejar sentimientos de individuos particulares, sino que es una "manifestación vital, espontánea y necesaria para la tribu en su totalidad" Sachs (1959). Esta música sería muy limitada en su invención, repetida sistemáticamente y muy próxima al habla, al recitado entonado.

3. La música en la Prehistoria

El estudio de la música en la Prehistoria supone, como hemos visto, muchas dificultades. Las fuentes indirectas más antiguas descubiertas, las encontramos en cuevas de Francia:

- Trois Freres (hacia 15.000 a C). representan grupos de brujos danzando y tocando arcos sonoros.
- Ariege (12000 a C) representan grupos de hombres tocando orquestas de flautas.

En la actualidad podemos establecer unos puntos generales:

Instrumentos:

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de los instrumentos musicales está sumamente ligado a los objetos cotidianos y a los avances tecnológicos.

- percusión: palos de entrechoque (armas), sacudidores (collares), raspadores (peines), maderas vibradoras (de todo tipo de materiales y formas), tambores (truncos de árboles huecos).
- cuerda: arco musical como los arcos para lanzar proyectiles.

- viento: trompas naturales (cuernos de animales). Se usaban como llamadas a animales.
Flautas: en forma de cañas, huesos, etc

Funciones de la música:

La música tendrá un sentido ritual, de expresión divina, de comunicación con lo trascendente. A través de ella, se intentará entrar en trance, llegar al éxtasis. Por ello, la música sería fundamentalmente rítmica y repetitiva combinándose con el movimiento y la danza. Podríamos clasificarla en:

- Música privada: cantos de cuna y lamentos
- Música colectiva: divertimentos y rituales

4. La música en Mesopotamia, Egipto e Israel.

4.1. Mesopotamia.

La región del Tigris y el Éufrates, habitada por sumerios, babilonios, asirios y persas, se considera el origen de la civilización humana. Ello es debido al notable grado de evolución científica y artística, pero, sobre todo, al origen de la escritura (tablillas cuneiformes). Esto nos ha permitido el conocimiento de su pensamiento y forma de vida. Su mentalidad era animista: todo se relacionaba con la divinidad, sobre todo las adversidades como inundaciones, plagas,... Aquí la música juega un papel esencial, pues, gracias al canto y los instrumentos, pedían favores a los dioses. Las principales características serían:

Música y religión: nos encontramos con los músicos sacerdotes, que supone la unión de lo religioso, ritual y musical en el templo. Éstos tienen gran consideración social: Lo sabemos gracias a que se han rescatado restos de grandes arpas muy lujosas en tumbas de reyes. Otra fuente son los himnos religiosos en tablillas.

Música y astronomía: tenían la costumbre del culto a los astros, ya que pensaban que les permitía tener cierto control de la tierra. Así se construyeron instrumentos donde primaba el carácter simbólico: el tamaño, la forma o la ubicación en templos. Por ejemplo, grandes tambores para el culto lunar. O también el número de cuerdas usadas: 5 y 7 (números astrológicos- los cinco planetas conocidos y los 7 días de la semana-)

Instrumentos: Gracias a las fuentes iconográficas, literarias y restos encontrados en tumbas, sabemos cómo eran los instrumentos de estas civilizaciones:

Sumeria (3000 a.C.)

- Estandarte de Ur (British Museum). Monumento en forma de facistol alargado con un sentido simbólico (imágenes en marfil sobre lapislázuli).
- Arpas del ajuar funerario de un príncipe de la I Dinastía de Ur. (en Bagdad y British Museum). Tienen cajas de resonancia grandes y lujosas (construidas en madera noble e incrustaciones de piedras preciosas). Poseen siete cuerdas (simbolismo astral) y adorno de cabeza de toro (simbolismo: fertilidad de la tierra).

Imperio Babilónico: (1800aC)

El Libro de Daniel que narra el cautiverio de Israel en Babilonia describe tanto cómo eran los instrumentos (trompetas, arpas, timbales) como los conjuntos “orquestales”.

Asiria (1000-540 a. C.)

Nos encontramos con panderos, campanas, liras, arpas e instrumentos de viento como el aulós y la trompeta recta que son usados en conjunto para procesiones y desfiles.

4.2. Imperio Egipcio

Egipto es la cuna de otra de las civilizaciones más avanzadas en el IV milenio antes de nuestra era. Son numerosos los restos encontrados de esta civilización, por lo que su estudio resulta mucho más fácil y científico. Las principales fuentes son:

- Iconográficas: necrópolis de Giza y Saqqara
- Restos de instrumentos: que se encuentran en el museo de El Cairo
- Textos jeroglíficos: nos permiten las transcripciones de himnos de los templos de las pirámides

La civilización egipcia era esencialmente agrícola y pronto entró en contacto con Mesopotamia, lo que se deduce por los elementos comunes de ambas civilizaciones:

- Instrumentos
- La relación con los dioses y con la religión basándose en la cosmología y la numerología.

- Elevada posición de la música en la sociedad.

Sin embargo, encontramos una novedad importante: el desarrollo de una teoría musical, entre la que destacamos el uso de la escala pentatónica y heptatónica (deducido por la configuración de los instrumentos) y el uso de la Quironimia: seguir la melodía con la mano. Tiene una función expresiva y, lo que es más importante, nemotécnica, ya que es el antecedente de la escritura musical.

En un principio, era una música rítmica donde solo se utilizaba la percusión para invocar el favor de los dioses.

Imperio Antiguo (3700 – 2500 a.C.)

La música era principalmente religiosa, donde primaba el canto de los sacerdotes durante los ritos litúrgicos.

Instrumentos:

Viento:

- Flauta: recta, de caña vertical, con cuatro a seis agujeros sin boquilla y de casi un metro de longitud. Sonoridad suave y grave
- Chirimías dobles: de caña. Son dos tubos paralelos provistos de lengüeta que sonaban unísono, que, junto a una trompeta de cobre o plata se usan en los desfiles militares.
- trompeta: de cobre o plata. Usada para desfiles militares (junto con las chirimías) y para el culto a los muertos. Son similares a las trompetas de Palestina.

Cuerda:

- Arpas grandes: muy representativas, pues tienen carácter ritual. Poseen una caja armónica baja y son muy decoradas. Se usaba para acompañar cantantes y flautistas. También aparecen en las iconografías formando una orquesta de hasta siete arpistas.
- Guitarra: de tres cuerdas, con un mástil el doble de largo que el cuerpo.

Percusión

- Sistro: instrumento de percusión con un marco de madera en forma de U, con un mango como asidero, con barras cruzadas que sostenían unas placas metálicas. Ritual para el culto de Isis que ahuyenta a los malos espíritus
- Tambores
- Címbalos

Canto: se supone que era muy nasal, pues los expertos lo deducen por la gestualidad de las imágenes.

Danza: eran muy estáticas y de carácter ritual, realizadas por sacerdotisas.

Imperio medio (2050 – 1750 a.C.)

Se amplía la gama de instrumentos:

- Lira: de origen asiático
- Tambores
- Sistros de diferentes formas

Imperio Nuevo (1600 – 1085 a.C.)

Reciben **influencia asiática** (Siria, Mesopotamia), lo que hace que aparezca un estilo nuevo enfocado a bailes profanos y nuevos instrumentos, cuyo estudio nos da la conclusión de que se comienza a usar el semitono:

Instrumentos:

- **Viento:** oboe doble con dos cañas colocadas en ángulo, una para ejecutar la melodía y otra para el acompañamiento.
- **Cuerda:** lira, laúd de dos cuerdas. Pero va a ser el arpa el que más evolucione. Entre 8 y 16 cuerdas con caja de resonancia de forma curvada y adornada, usada por los sacerdotes. Aparece también un arpa más pequeña, de tres a cinco cuerdas que se apoyaba en el hombro.
- **Percusión:** tambores y crótalos.

Ante estas evoluciones, hay un rechazo de las tendencias conservadoras provenientes, sobre todo, de la clase sacerdotal a la que interesa la tradición más que la innovación

4.3. El mundo hebreo

El desarrollo de la música judía se produce en las tres grandes épocas del período nómada. Sólo hay unos pocos hallazgos y representaciones de instrumentos. Así dependemos de los datos del Antiguo Testamento y de su interpretación.

Época primitiva: no había músicos profesionales. El canto, la ejecución instrumental y la danza era asunto de todos, pero en especial de las mujeres.

Instrumentos:

- Kinnor: traducido por arpa. Instrumento del rey David. Se trata de una lira hebrea portátil de 5 a 9 cuerdas, similar a las Asirias. Era el instrumento predilecto para acompañamiento del canto en el templo.
- Ugab: larga flauta vertical de sonido oscuro. Su uso era popular y pastoril, no del templo.
- Jazozra: trompeta de plata. Uso en el templo.
- Shofar: cuerno sin boquilla. Usado para señales en el servicio sacro. Se conservan gran número de estos instrumentos, así como sus reproducciones.
- Tof: tambor hebreo tocado especialmente por mujeres.

Época de los reyes: se sumaron nuevos instrumentos provenientes del exterior, sobretodo por mediación de las esposas extranjeras de Salomón. En esta época se desarrolló la profesión de músicos de los servicios del Templo, los levitas, quienes integraban coros y orquestas muy numerosas, estudiaban en escuelas del Templo y poseían una organización gremial.

Época de división del reino: se desarrollan las formas vocales del canto-hablado sinagoga, el canto litúrgico. El modelo y la culminación del género fueron los Salmos de David. No hay ejemplos musicales, pero en la literatura se distinguen tres estilos de canto: la salmodia, la lectio y la himnodia:

- Salmodia (recitación de salmos). La música sigue la estructura de un versículo de los Salmos. Tiene un carácter solemnemente. Se caracteriza por una elevación de la melodía al comienzo, un giro semiconclusivo sobre la nota vecina y un descenso hacia el punto de reposo del tono fundamental al concluir (finalis). Originalmente, los salmos se cantaban de manera antifonal, y luego de modo responsorial.
- Lectio (lecturas): canto-hablado. Usado para pasajes de particular importancia. También hay melismas ornamentales y expresivos siguiendo ciertas fórmulas animando la exposición solista de las lecturas.
- Himnodia (canto de canciones): repetición estrófica de melodías que depende del texto para su estructuración.

5. La música en el Mundo Griego.

Nos encontramos ante un repertorio de gran importancia cultural, ya que supone la base de la música occidental pero conectada con lo oriental de donde surge. El término *Música* viene, precisamente, del griego y se refiere a la actividad de las musas: mezcla de poesía, canto y danza.

Otra gran referencia griega son los dioses **Apolo, Dionisio y Orfeo**:

- **Apolo**: hijo predilecto de Zeus y tañedor de la lira.
- **Dionisio**: hijo de Zeus por una infidelidad con Semela. Es descubridor del vino y tañedor del aulós. Son dioses contrapuestos, donde Apolo representará la virtud y Dionisio el placer.
- **Orfeo**: representante de la música a través del canto: puede calmar tormentas, llegar al infierno y rescatar a la ninfa Eurídice.

5.1. Fuentes.

- **Iconográficas**: imágenes de instrumentos y de escenas musicales
- **Textos**: sobre todo, de los grandes filósofos
- **Fuentes musicales**: los griegos utilizan la notación musical con un fin didáctico y de estudio, no para la práctica musical. La transmisión de la música era oral y su práctica era eminentemente improvisada.
- **Fragmentos musicales**:
  1. **Epigráficos**: grabados en piedra. Son muy excepcionales (solo 3), pero de gran importancia.
    - **Dos himnos délficos** a Apolo: solemnes y largos (varias estrofas)
    - **Epitafio de Seikilos**: en buena conservación. Del s I d.C. es una estela funeraria de un músico donde ofrece una pieza suya
  2. **Papiros**: son tardíos, de la época helenística o romana (la mayoría procedentes de Egipto) y se encuentran muy deteriorados, por lo que su reconstrucción es compleja.

5.2. Elementos musicales.

Teoría musical

- **Pitágoras (s VI a.C.)**: Funda una sociedad filosófico-religiosa (escuela pitagórica) donde investigan, sobre todo, relaciones numéricas. Idea principal: la Armonía es el orden del mundo: todos los elementos se relacionan en armonía. Así, la música refleja el orden del universo, pues reproduce las relaciones de los astros. De esta manera, establece relaciones numéricas para representar los intervalos: $\frac{1}{2}=8^a$; $\frac{2}{3}=5^a$, etc.
- **Damón (s V a.C.)**: Perteneciente a la escuela pitagórica. En el plano musical, intentó demostrar el importantísimo valor educativo que tenía la música en los jóvenes y la relación existente entre la música, el cuerpo y el alma de los seres humanos y la influencia en los estados de ánimo. Pronunció el célebre discurso en el Areópago en

defensa de la educación musical cuando se debatía si los jóvenes aristócratas debían estudiarla o no.

- **Platón (428-347 a.C.):** Este gran filósofo, en uno de sus grandes escritos, *Diálogos* y *República*, señala: la música ha de estar dentro de las leyes por su influencia positiva en la sociedad. Concepto del Ethos o la influencia de la música sobre el comportamiento humano. Por ello, defiende la música equilibrada frente a músicas más modernas que son inestables y alteran al individuo, lo que desequilibra el orden social.
- **Aristóteles (384-322 a.C.):** Discípulo de Platón y más pragmático, menos idealista. En *La política* tiene un capítulo sobre la enseñanza musical. Establece que ejerce una triple función: Para el ocio, como enseñanza práctica y Ethos: influencia relativa.

Práctica musical.

Tratados de carácter práctico: son varios los autores que escriben sobre elementos musicales. El más importante será: Aristoxeno, época helenística (s. III a.C.). Fue discípulo de Aristóteles. Escribe *Elementos de armonía* y *Elementos de rítmica*: tratados sistemáticos de música (técnicos: escalas, ritmos, etc.)

5.3. Características musicales.

1. **Voz:** Elemento básico, pues los instrumentos sólo acompañan.
2. **Ritmo:** Está basado en el ritmo de la poesía. La unidad de medida son las sílabas: largas — y breves ∪). De ahí derivan los pies rítmicos: yambo (∪—), tróqueo (∪—), dáctilo (— ∪ ∪), entre otros.
3. **Escalas y modos:** basados en el tratado de Aristoxeno sobre todo.
  - **Escala:** base el tetracordo (4 notas que en conjunto forman un intervalo de 4ª). Dos tetracordos unidos forman una **escala**. Ésta unión de tetracordos puede ser: conjuntos, si tienen una nota común, por ejemplo: Re-Sol-Do o disjunto si no tienen nota común, por ejemplo: Re-Sol, La-Re
  - **Sistema de notas:** dos escalas conjuntas separadas. Hay **tres géneros** para las notas intermedias (p.e. Mi-La):
    - Enarmónico: Mi-(Mi+Fa)-La (1/4 de tono)
    - Diatónico: Mi-(Fa-Sol)-La
    - Cromático: Mi-(Fa-Fa#)-La

Modo o harmoniai. Tiene un carácter secundario: lo importante es el género y la escala. Los modos son organizaciones de sonidos descendentes con distancias de tonos o semitonos entre las notas. Existen diferentes modos en función de las notas de comienzo y final, por ejemplo el dórico basado en el *mi* o el frigio basado en el *re*. Estos nombres se aplicaron al gregoriano generando no pocas confusiones.

5.4. Notación

Como la música era improvisada, la notación no tenía importancia y su presencia es tardía. Para escribir música, se servían de letras del alfabeto colocados sobre el texto. Es una escritura alfabética donde, en un principio, se utilizaron signos de un alfabeto arcaico de 15 elementos, más tarde, otro de 24 letras. Estos signos, podían representar tres sonidos diferentes según su posición normal, invertida o acostada:

SOL: SOL#: SOLb:

5.5. Instrumentos.

Para los griegos, los instrumentos tenían un origen mitológico y estaban indicados para diferentes actividades. Así la cítara podía acompañar la poesía lírica, mientras que el aulós era para el canto coral. La trompeta para el juego o la batalla y la percusión para ceremonias orgiásticas y fiestas. Los más utilizados fueron:

- Lyra (Kitharis): realizada, en principio, con el caparazón de tortuga y cuatro cuerdas. Homerola llama phorminx. Más tarde, aumentó su número de cuerdas.
- Kithara (cítara): era una variedad de la Lyra, utilizada por los profesionales (citaredos). De mayor tamaño, necesitaba de una correa para ser colgada al cuerpo.
- Psalterion: tipo de arpa que tenía forma triangular y cuerdas de tamaño decreciente.
- Magadis: Variante de la anterior, con mayor número de cuerdas.

Dentro de los instrumentos de viento se citan los siguientes:

- Aulós: instrumento con lengüeta simple, solían ser utilizadas en pareja oblicuamente.
- Syrinx: o siringa es la, denominada. "Flauta de Pan", flauta policálamo sin boquilla.
- Salphinx: trompeta corta.
- Keras: similar a lo anterior pero de mayor tamaño.

- Órgano hidráulico: aunque el órgano, parece ser que ya existía en Egipto como un gran *syrinx* con fuelle, Tesibio de Alejandría inventó un sistema hidráulico que aseguraba una presión de aire constante, el órgano hidráulico.

Por último, en la percusión, los más utilizados fueron:

- Címbalos: platillos de metal.
- Crótalos: de metal o madera (a modo de nuestras castañuelas).
- Sistro: placas o varillas metálicas engarzadas en un mango o estribo de madera.
- Tympano: tambor.
- Xylophon: aunque es incierto, aparece en algunos casos un instrumento en forma de escala. Podría tratarse del xilófono

6. La música en el Imperio Romano.

Nos encontramos ante una música con escasas fuentes y poco estudiada. Aun así, sabemos que había una valoración positiva de la educación musical entre los jóvenes. Por ejemplo, Ovidio en *Ars amandi*, señala que deben aprender a cantar y acompañarse con el cítara. En general, es una música que continúa con el **mundo griego** (helenístico):

- Uso de la música en el teatro: tragedia y comedia
- Continuidad con los instrumentos como el aulós, llamado tibia o khitara en Roma.

Como curiosidad, tenemos la excéntrica obsesión de Nerón por ser un músico profesional. Tenía a los mejores maestros. Incluso organiza concursos y se presenta eliminando a sus adversarios. Sin embargo, el carácter de la música de Roma era ser utilitaria. Por ello, se desarrolla la música para actos públicos (militar, desfiles, circo...), y de ahí la utilización de instrumentos como:

- Gama de trompetas (origen etrusco, no griego)
- Tuba: recta = sonido brillante
- *Cornu*: tubo circular = potente y grave (utilizado en los anfiteatros)
- *Bucina*: plegada (como el trombón) = sonoridad suave (instrumento de culto y áulico). Empleado también por navegantes y pastores para dar señales
- *Lituus*: con campana curva (forma de pipa) --- originario de Galia e Irlanda
- Órgano hidráulico (*hydraulos*). Tiene varias filas de tubos que consigue amplia sonoridad. Tiene un sistema para equilibrar la presión del aire.

7. La Música en la Edad Media.

Tras la caída del Imperio Romano, Europa quedó dividida en pequeños estados independientes. El cristianismo se convertiría a partir del siglo IV, en la única religión permitida, difundiéndose rápidamente por todo el territorio. De esta manera, surgen multitud de liturgias independientes, ya que la nueva religión se mezcla con las tradiciones existentes. Para unificar y organizar la iglesia cristiana se creará la institución papal. Esta unificación será labor de varios siglos que culminará con el papa Gregorio Magno, que fue el que organizó y legisló sobre la música que los cristianos debían interpretar en las liturgias. Por eso, a este repertorio se le denominó Gregoriano.

A fines del siglo VI, este papa preocupado por la unidad religiosa, inició una reforma tendente a conseguir una liturgia común para toda la iglesia. Mandó recopilar los cantos existentes, llamados canto llano, seleccionando los más adecuados y creando algunos nuevos. Así se hizo un corpus musical que se denominó Gregoriano.

En occidente, la iglesia cristiana se convirtió en el eje fundamental de la vida medieval en Europa. El principal repertorio que nos ha llegado es el que se practicaba en iglesias y monasterios, pues es aquí donde se desarrolló una de las innovaciones más importantes del periodo: la notación musical. Fuera de la iglesia también se practicaba música: trovadores, troveros y juglares animaban la vida de nobles y plebeyos en castillos y plazas, pero al ser una práctica fundamentalmente improvisada, nos ha llegado poco repertorio.

7.1. La música religiosa.

En época medieval, la Iglesia era la depositaria de la cultura: conocía y dominaba sus resortes tanto de producción (*scriptoria*) como de transmisión (escuelas monacales). Además, recurre a la música para su liturgia rechazando el canto profano que lo asociaban a cultos bárbaros. Hay que tener en cuenta que no es un repertorio que surja de la nada, sino que es una consecuencia de la música grego-romana y la judía, pues el cristianismo surge de estas tres culturas. Veamos qué aporta cada uno:

- De los griegos: La técnica musical, la organización sonora en modos y el valor ético de la música como forma de elevar el alma del ciudadano.
- De los romanos: La utilización del latín como lengua.
- De los judíos: El uso de la música en el culto. Palabra cantinela que proporciona amplitud sonora y solemnidad ya que se proclama el texto sagrado. Y las formas musicales como salmodia, aleluyas e himnos.

Gregoriano.

Características: El Gregoriano es una música muy fácil de identificar, ya que posee unas características muy definidas:

- Intencionalidad religiosa. Pretende aproximar el alma del creyente a Dios.
- El texto es religioso y, salvo alguna excepción, es en latín, puesto que era el idioma oficial del imperio romano. Los textos proceden de oraciones, pasajes de la biblia o de nueva creación.
- Su ritmo es flexible basado en criterios melódico-verbales. No está regido por un pulso, sino que es prosódico.
- Monódico: solo posee una línea melódica, aunque ésta esté interpretada por un gran coro.
- Es completamente vocal, a capella, pues no utiliza acompañamiento instrumental.
- Las obras suelen presentar un ámbito reducido.
- La tradición señala que es un canto masculino, pero, ¿las religiosas no cantaban?
- Se utilizan ocho modos, que son organizaciones de las notas, pero diferentes de las escalas actuales.
  - Basados en la nota final (*finalis*) y la nota de recitación. Son formulados por los tratadistas en el siglo IX y X (con el repertorio ya hecho), para adaptar el tono de recitación del salmo al de la antífona según la nota final: *protus* (Re), *deuterus* (Mi), *tritus* (Fa), *tetrardus* (Sol).
  - Según la nota de recitación (de apoyo): plagal (distancia de 3ª o 4ª) y auténtico (distancia de 5ª).

Tabla 1.

Distribución de las notas en el canto gregoriano

	Auténtico	Plagal
Protus (Re)	I: Re – La	II: Re – Fa
Deuterus (Mi)	III: Mi – Si (Do)	IV: Mi – Sol (La)
Tritus (Fa)	V: Fa – Do	VI: Fa – La
Tetrardus (Sol)	VII: Sol – Re	VIII: Sol – Do (Si)

Cada modo representa un **Ethos** (tradicón platónica). Por ejemplo: I: severo, serio, maduro; II: *triste*; III: *misterioso*; IV: *místico*; V: alegre, triunfal; etc.

Forma de composición.

Estas se establecen en función del número de notas que tenga cada sílaba. Se divide en tres estilos:

- Silábico: aquél en el que la mayor parte de las sílabas del texto se cantaban con un sólo sonidomusical.
- Neumático: cuando las sílabas del texto se interpretaban con grupos de sonidos (melismas)pequeños (2-5/6 sonidos).
- Adornado o Melismático: si las sílabas se cantaban con melismas grandes.

Formas de interpretación:

- Directa: cuando canta un coro o una persona solamente
- Antifonal: cuando se produce un diálogo entre dos coros
- Responsorial: cuando se establece un diálogo entre solista y coro

Notación:

Una de las grandes novedades y que supone un punto de inflexión en la historia de la música, es la creación de la escritura musical. Durante el siglo IX surgió la **notación neumática** consistente en la utilización de signos llamados neumas, colocados sobre las sílabas del texto para recordar la melodía. Es una notación adiastemática, que no indicaba alturas de sonido, por lo que su interpretación es complicada. Esta escritura se la denomina en función del monasterio donde se utilizase: notación de Saint Gall, notación de Laón, etc...

Al ampliarse el repertorio, se vio la necesidad de crear una notación que indicara alturas. Así se comenzó a utilizar líneas paralelas en las que se situaban los neumas. Ello ocurrió desde la mitad del siglo XI y recibió el nombre de notación diastemática.

Por último, desde el XII, se utilizó la notación cuadrada: variante de la diastemática, que utiliza cuatro líneas horizontales y paralelas y representa los sonidos mediante cuadrados y rombos de pequeño tamaño. Es la notación que suele usarse para el repertorio Gregoriano hasta la actualidad.

Repertorio gregoriano:

Las composiciones son destinadas para ser interpretadas en la misa y en el oficio.

Misa: momento central del cristianismo al que asiste toda la comunidad. Posee diferentes partes que pueden llevar música o no en función de su solemnidad. Partes musicables:

- **Introito:** solemne. Da el carácter inicial al rito. Por ejemplo el *Puer natus est* de la Misa de Navidad
- **Kyrie:** 9 invocaciones en griego (Kyrie eleison -Christe eleison -Kyrie eleison). Muy melismático.
- **Gloria** (*in excelsis Deo*): antiguo himno de alabanza. De carácter festivo. Lo canta toda la asamblea: música sencilla, silábica
- **Gradual:** Tras la primera lectura. Es responsorial. Cantos elaborados y melismáticos (sobre todo en el versículo)
- **Aleluia:** invocación de alabanza (Hallelu Jah = alabado sea Yahvé)
- **Jubilus:** extenso melisma
- **Credo:** solo domingos y festivos. Cantado por la asamblea: música sencilla. El texto es largo, por lo que se realizan repeticiones musicales.
- **Sanctus:** Invocación (neumático: ligeramente adornada)
- **Agnus Dei:** triple petición con repetición musical.
- **Comunión:** antiguo: muy sencillo y breve, ambigüedad modal
- **Despedida:** *Ite, missa est*. En las misas menores (sin Gloria): *Benedicamus Domino*. En ambos casos la asamblea contesta: *Deo gratias*

Oficio de las horas: basados en la **Regla de San Benito:** organización del monacato (Ora et labora). Supone los momentos en los que los religiosos rezaban. Se interpretarán para estos rezos salmos, himnos y el Magnificat (canto a la virgen)

Tabla 2.

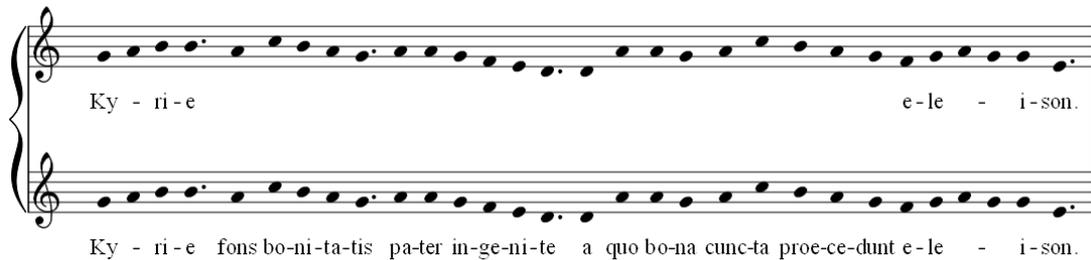
Organización de las horas

Mañana	Horas menores (día)	Atardecer (noche)
Maitines (al levantarse) Laudes (al amanecer)	Tertia: 9 Sexta: 12 Nona: 15	Vísperas (última hora de la tarde) Completas (antes de retirarse)

Desarrollos de la monodia religiosa: tropos, secuencias y drama litúrgico.

Las transformaciones que se producen reflejan la vitalidad de la religión y su música. Es un repertorio dinámico, aunque los más conservadores los tachasen de “corrupciones”.

- 1. Tropos** (Lat. *Tropus* = del griego **tropos** = literalmente girar sobre sí mismo). Se definen como añadidos que se realizan a los textos oficiales. Su función es comentar un texto religioso amplificando su sentido. Por ejemplo:

- 2. Secuencias.** La secuencia es un grado más en la evolución. Adición que se independizó formando piezas separadas. La melodía ya no es gregoriana, aunque la recuerda y está elaborada por autores conocidos. Expresaban sentimientos (lo cual ya es un punto de partida hacia otras manifestaciones musicales) y tenían estructura concreta. Aunque fueron muy abundantes, en Trento fueron prohibidas muchas de ellas.

3. Dramas litúrgicos.

Surgen cuando algunas liturgias se desarrollan y se dramatizan introduciendo diálogo y representación: sobre todo los dos principales momentos (Reyes Magos y Resurrección de Cristo). Desde finales del XI aparecen otros con nuevos temas que usan estructuras poéticas regulares y más extensas como el oficio de Pastores.

España cuenta con un repertorio de dramas litúrgicos muy importantes:

- **Canto de la Sibila** (*Oracula Sibyllina*): hay indicios desde el s. X en Cataluña. Narra la profecía del nacimiento del Mesías tomada de San Agustín.
- El **misterio de Elche** (*Misteri d'Elx*, segunda mitad del XIV): narra la Asunción de la Virgen María. Hoy día se sigue representando.

7.2. Música profana.

Denominamos música profana o aquella que no era utilizada para actos u oficios religiosos. Aunque en la Edad Media cabe suponer que los ejemplos fueron muy numerosos, sólo nos han llegado manifestaciones desde el siglo XII:

- **Trovadores:** Eran poetas-músicos que aparecen en la zona meridional de Francia desde donde se extienden al territorio hispánico y Alemania. Por lo general, de clase social alta, componían sus propias obras y las interpretaban acompañados por instrumentos de cuerda. En el sur de Francia eran llamados trovadores; también en España; en el

norte, troveros y en Alemania, **minnesangers** (cantores de amor). El amor cortesano a una dama idealizada es su tema preferido, aunque había obrasas fúnebres (planh) y religiosas. Autores: Guillermo IX de Poitiers, Friedrich von Husen, Alfonso X el Sabio o Martín Códax.

- **Juglares:** El caso de los juglares era casi opuesto al de los trovadores: su condición baja y su escasa cultura los obligaba a recorrer los caminos intentando ganarse la vida. Cantaban y tocaban pero también recitaban, hacían juegos malabares y utilizaban animales amaestrados. La transmisión oral y el carácter anónimo de sus obras han hecho que muy pocos ejemplos hayan pervivido hasta nuestros días, pudiendo ser destacados el "Códice del Monasterio de Ripoll" y los Carmina Burana.
- **Goliardos:** Los Goliardos son clérigos sin posición en la Iglesia que se convierten en estudiantes errantes. Viajaban por las universidades y componían canciones (poema y música) celebrando los placeres de la taberna (bebida, comida, juego) y los excesos amorosos. Eran cultos y poetas de gran habilidad. **Carmina Burana:** Manuscrito que recopila canciones de goliardos de finales del XIII – en el monasterio benedictino de Benediktbeuern (al S. de Munich)

7.3. La polifonía medieval: de los orígenes al Ars Nova.

La polifonía supone un descubrimiento de la música occidental oponiéndose a lo oriental que es monódico. Es un paso fundamental de la creación que se convertirá en la base de la composición musical.

Ars Antiqua

Término referido a la música polifónica que se desarrolla durante los siglos XII y XIII.

Formas Musicales:

- El **organum:** era una composición generalmente a dos voces. La más grave es de origen litúrgico y la más aguda elaborada por el músico. Es una de las primeras manifestaciones polifónicas de la música occidental, creada con el objetivo de solemnizar el canto tomado del repertorio gregoriano. Aparece cuando a un canto gregoriano existente se le añade una voz adicional, llamada *vox organalis* que, en un principio, se mueve de forma paralela a distancia fija de 8ª, 5ª o 4ª
- El **Discantus** parte del organum pero, aunque sigue utilizando dos voces, sus movimientos son opuestos.
- El **Conductus** plantea otra novedad: la voz grave ya no proviene del gregoriano. Además, sedota a toda la obra de un carácter procesional.

Escuelas:

- **Escuela de Paris**, con Leoninus (Leonín) y Perotinus (Perotín) como autores más importantes.
- **Escuela de Santiago**, con el "Codex Calixtinus" que contiene 22 organum a dos voces y undiscantus a tres voces. Es la primera obra europea de estas características.

Ars Nova.

Se refiere a la complejidad teórica y práctica del siglo XIV. Representa la supremacía total de la polifonía; es una música eminentemente profana y mucho más fluida que la del Ars Antiqua, ya que no proviene, del gregoriano.

Formas Musicales:

- **Rondó**: danza con un estribillo que se intercalaban entre las distintas estrofas.
- **Balada**: proveniente de la *ballata* (bailada) también era como una danza de origen popular.
- **Virelai**: composición con estribillo que se cantaba y solía tener tema religiosos.
- **Motete isorrítmico**: obra en la que varias voces siguen distinto ritmo, tienen distinto tema e incluso distinto idioma.

Escuelas

- Escuela Francesa con Vitry (teórico) y Machaut
- Escuela Italiana con Landino
- Escuela de Montserrat, con una obra destacada: el Llibre Vermell.

7.4. Música instrumental

Aunque la música instrumental estaba prohibida por la iglesia, son numerosas las fuentes que nos han llegado, sobre todo, iconográficas. En España tenemos un ejemplo de gran valor: La archivolta del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Aquí se representan los 24 ancianos del apocalipsis que están afinando instrumentos de cuerda preparándose para interpretar la música que sirva para el final de los tiempos.

Instrumentos:

- **Cuerda**: arpas, salterios, organistrum, rabel, fídula y laud.
- **Viento**: cuerno, oboe, flauta, gaita, órgano portativo y cornamusa
- **Percusión**: tambores y platillos.

8. Música renacentista.

El Renacimiento es el período artístico que comprende, a grandes rasgos, el siglo XV y XVI. Se habla de un “RE-nacer” de la cultura y la ciencia, y aunque afecta a todas las facetas del ser humano, en música no podemos hablar de un renacer. El desconocimiento de la música de la antigüedad clásica hace que no se tenga referencias y por ello no se puede hablar de un renacer, sino de una gran evolución de la música desde la invención de la polifonía.

Cualidades que definen la música renacentista

- a) Es música polifónica, normalmente contrapuntística, con una concepción horizontal y no vertical. Todas las voces tienen la misma importancia.
- b) Hay un solo estilo, es decir, se emplea el mismo sistema, la polifonía, para la música religiosa y profana.
- c) No hay aún una música totalmente instrumental o vocal, porque toda la música instrumental puede cantar, o viceversa; sólo hay polifonía.
- d) La disonancia sólo se emplea en notas de paso
- e) El ritmo es regulado por lo que se llama tactus, es decir, viene determinada por la casi declamación del texto que se canta.
- f) Por ello, como en el Gregoriano, la letra es algo fundamental, se aspira a señalar y destacar su contenido y su expresión a través de la música. Esto hace que la música religiosa tendiera a resaltar el contenido intelectual del texto y la profana el sentido sensorial de éste como en el Madrigal.

Principales técnicas de composición de la música renacentista:

- a) **Contrapunto imitativo:** Consiste en exponer en una voz una brevísima melodía, que repite otra voz inmediatamente, bien al unísono o un poco más alta o más baja, sobre todo a distancia de 4ª o de 5ª. Las restantes voces irán repitiendo una tras otra la misma melodía.
- b) **Cantus firmus:** Una melodía es cantada por una voz, mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifónica.
- c) **Variación:** consiste en repetir un tema variándolo. Puede hacerse de muchas maneras: variando la melodía, la rítmica, la armonía, el contrapunto, etc. En esta técnica destacaron los compositores españoles.

Función de la música en el Renacimiento:

- a) La música es muy valorada por la clase civil y política.
- b) Se restaura el pensamiento platónico de que la música perfecciona al hombre.
- c) Los humanistas la consideran como un modo de exaltar al hombre y contar sus problemas
- d) También la música como modo de dirigirse a Dios y exaltar el pensamiento religioso.
- e) Se revalúa este arte y el músico comienza a ser valorado y a vivir mejor.

8.1. Música vocal.

Formas Vocales: aquellas en las que interviene la voz humana, acompañada o no por instrumentos.

Formas religiosas:

- Misa: es una composición polifónica que está formada por un grupo de cantos que se interpretaban a lo largo de la misa.
- Motete: composición a dos o más voces que vuelve a ser de tema religioso y escrito en latín.

Formas profanas: van a depender de los países. Destacamos:

- Villancico: composición española, de temática variada, en la que el solista, cantaba la mudanza(estrofa) y el grupo, el estribillo (copla).
- Chanson: composición francesa, expresiva y descriptiva. Con estructura homofónica y cerrada.
- Lied: composición alemana, para 3 ó 4 voces y utilizando el contrapunto.
- Madrigal: obra italiana, con estructura libre, y texto no popular.

El Siglo XV

El siglo XV va a encontrarse bajo la hegemonía de la zona francoflamenca, que comprendía territorios borgoñones y flamencos, y gracias al comercio presentó un gran desarrollo económico. Ello propició la aparición de un gran número de capillas en las que, en un primer momento se continuó con Ars Nova y, desde la mitad del XV, con música renacentista. Solemos hablar de dos generaciones de músicos en la **escuela franco-flamenca**, que serán los representantes de lo que se denomina el género internacional.

- La primera, con Binchois y Dufay.
- La segunda, con Ockeghem y Josquin.

El Siglo XVI

Este siglo destaca por la aparición de los estilos nacionales.

- **Escuela romana:** Estará centrada en la música religiosa, sobre todo después del Concilio de Trento. Destacará Palestrina. Su música elimina todo aspecto profano y estará al servicio del texto.
- **Escuela española:** Los músicos españoles van a seguir las normas del Concilio de Trento. Citamos a Guerrero, Morales y al gran Tomás Luis de Victoria. La música profana, va a estar recogida en cancioneros, verdaderas recopilaciones de las canciones de moda: Cancionero de Medinaceli o de Upsala. Por último, también debemos hablar de la música instrumental, con gran desarrollo de obras para órgano (Cabezón o Salinas) y vihuela (Milán, Narváez, Mudarra, etc.).
- **Francia:** Los principales autores van a producir sobretodo "chanson". El más importante fue Jannequin.
- **Alemania:** Estará representada por Hassler, en el terreno profano y Lutero en el religioso, primer autor de "corales" protestantes.
- **Inglaterra:** Se compondrán "madrigales", importados de Italia, "anthem" anglicanos y música instrumental para laúd y virginal.

El Madrigal

El Madrigal es la forma musical más importante del Renacimiento, el símbolo máximo de la música profana. Nace dentro del espíritu del movimiento poético iniciado por Petrarca y unido a su poesía. Se define como una forma musical polifónica de carácter descriptivo que pretende, a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos

Características

- Lenguaje de una clase selecta, de la clase pensante del Renacimiento.
- Se da en ambientes cortesanos, como exaltación de unos sentimientos sensuales y amorosos.
- Está dotado de un lenguaje musical muy difícil, culto y para minorías, usando el cromatismo, y la lengua vulgar.

- La música trata de expresar el sentido de la letra que se canta. A veces, incluso onomatopéyicamente.

Períodos

- Primero: De 1530 a 1550, que es el de los iniciadores, con dos destacados representantes, Festa y Verdelot, A. Arcadelt (1504-1560) y A. Willaert (1480-1562). Así, flamencos e italianos componen madrigales. En este momento, suelen ser a cuatro voces y sin acompañamiento instrumental.
- Segundo: De 1550 a 1580. Es la época clásica, representada por dos discípulos de Willaert, Nicolás Vicentino y Cipriano de Rore (1516-1563), además de Lasso. Su característica externa más clara es la aceptación del cromatismo como medio de expresión.
- Tercero: De 1580 a 1620. La época de los Marenzio, Gesualdo y Monteverdi, cuando el Madrigal alcanza su maestría y experimenta todas las audacias posibles, que lo hacen un verdadero poema musical. Suele ser a dos voces y con acompañamiento instrumental.
- Claudio Monteverdi: es uno de los músicos más destacados de la Historia. Compone ocho libros de Madrigales y con ellos, dará paso al Barroco. Además, se le considera el creador de la Ópera.

8.2. Música instrumental.

Esta época supone el comienzo de la independencia de la música instrumental del canto. Así nacen nuevas formas exclusivamente instrumentales. Estas pueden dividirse en cuatro grandes clases:

- **Composiciones derivadas de la música vocal:** canciones, madrigales o motetes adaptados para instrumentos; la canzona deriva de la chanson o el Ricercar del Motete. Destacan autores como Willaert, C. Rore, C. Merulo y G. Gabrieli.
- **Música de danza:** es música de carácter social, que se hace a partir de danzas populares o aristocráticas. Se suelen combinar en pares y se hace especialmente famosa la unión de Pavana y Gallarda. De ellas surge la suite.
- **Formas improvisatorias:** basadas en la práctica de la improvisación, siguiendo dos técnicas, una haciéndolo sobre una melodía dada o bien inventándose la música. Destacan la Fantasía, la Tocata, etc

- **Variaciones:** basadas en la técnica de la variación como la Diferencia y el Tiento. Destaca Antonio de Cabezón.

Instrumentos:

Viento:

- Metal:
  - Trompeta natural: tubo de metal, de sección cilíndrica salvo el pabellón que se ensanchaba cónicamente y con una sonoridad clara y brillante
  - Sacabuche: muy parecido al trombón de varas actual
- Lengüeta doble:
  - Bombarda: tubo cilíndrico con agujeros, unos abiertos y otros con llaves.
  - Cromorno: era un tipo de oboe curvo
  - Ranket: aparece a finales del XVI. Cilindro con canales internos que se conectaban entre sí al obturar los orificios con los dedos. Tenía un tudel largo que se curvaba sobre sí mismo
- Flautas dulces. De muchos tamaños.
- Órgano: es el instrumento más importante. Novedades:
  - Las teclas se hicieron más largas y sensibles al tacto. El teclado aumento su extensión.
  - Aparecerán los registros para cambiar el timbre sin cambiar de tecla.
  - Los fuelles aumentarán su capacidad de bombeo para dar aire a más de una notasimultáneamente.

Cuerda:

- Instrumentos de cuerda con teclado:
  - El clavicordio: era un instrumento de sonido débil que aparece en el XIV con 14 cuerdas. En el Renacimiento tiene tres octavas. Mecanismo: mediante la tecla se accionaba una tangente (un hierrecito) que golpeaba la cuerda y se mantenía en contacto con ella. Así, dicha cuerda podía producir diferentes sonidos musicales.
  - El clave: recibía diferentes denominaciones: clavicémbalo, clavicordio y clavecín. Era un instrumento de cuerda punteada: una pequeña guía, realizada con la pluma de un ave, inserta en el "martinete", punteaba la cuerda. La espineta y el virginal son variantes del clave.

- Instrumentos de cuerda sin teclado:
  - El Arpa: proveniente de un instrumento pequeño y diatónico (las arpas góticas medievales), el cromatismo se conseguiría por la adición de un segundo registro para los sonidos cromáticos: eran conocidas como "arpas dobles".
  - El Laúd: Caja abombada, mástil corto y robusto y clavijero inclinado, constaba de seis registros, aunque también se construyó con cinco y siete registros. En España un instrumento parecido fue la vihuela que presentaba una caja plana, con ligeros estrangulamientos laterales y rosetón central. La afinación era semejante a la del laúd y tuvo gran aceptación, sobre todo en las cortes.
  - Violas, también conocidas como vihuelas de arco. Provenientes de las fídulas medievales, originarían los violines barrocos. Las Violas eran, por tanto, instrumentos de cuerda frotada, con trastes móviles de tripa.

Percusión:

- Los timbales fueron los instrumentos de percusión por excelencia.
- Las Campanas. Utilizadas desde la Edad Media, (tintinabula), en los monasterios como instrumentos de llamada, en el siglo XV darán lugar a los carillones: un conjunto de éstas, afinadas y accionadas por unos mazos conectados a un teclado, a veces dos.

Conjuntos:

La proliferación de la música instrumental dio lugar al interés por crear grupos o conjuntos instrumentales sobre todo se desarrollaron en Inglaterra. Estos conjuntos eran conocidos como CONSORTS y podían estar compuestos por instrumentos de la misma familia o de familias diferentes. Simultáneamente estos grupos estaban indicados para música al aire libre (con instrumentos altos) o para música cortesana y de danza (con instrumentos bajos).

9. El Barroco musical.

Este periodo comprende desde 1600 (se estrena la primera ópera) hasta 1750, fecha de la muerte de J. S. Bach. Italia va a ser donde este período musical adquiera más importancia: surgirá la ópera con sus distintas escuelas (Florentina, Veneciana, Romana y Napolitana); la música instrumental adquirirá un gran desarrollo gracias a la tradición anterior (escuela Veneciana del Renacimiento) y a la existencia de los más famosos talleres violeros (Stradivari o Guarneri).

9.1. Características musicales.

- La música debe despertar los afectos humanos, pero de una manera más racionalista. Como consecuencia, la música no trata de servir a la palabra sin más, sino de sobrepasarla, de cantarla "afectivamente". Cumple el principio de la teoría de los afectos: **una pieza responde a un solo sentimiento o afecto.**
- Tras la consolidación del sistema temperado, predomina el **sistema armónico** frente al polifónico del Renacimiento.
- Las voces se jerarquizan: existirá una aguda, principal y otras secundarias que ejercen el acompañamiento musical, lo que se denomina textura de melodía acompañada.
- La disonancia se generaliza y se utiliza como recurso expresivo.
- El ritmo va a ser muy marcado, pudiéndose hablar del "ritmo mecánico".
- Aparece la técnica del Bajo cifrado que origina la existencia del bajo continuo.
- Se produce una disociación entre música vocal y música instrumental.
- **Simbolismo sonoro** (del Renacimiento): representación de lo extramusical: por ejemplo, letras que señalan notas para nombres como BACH.
- Introducción del principio concertante: supone una individualización de la voz solista, cuya libertad creadora aumenta aún más con la improvisación y los adornos. Las voces concertantes encuentran en la consonancia armónica sobre el bajo continuo la unidad de su conjunción e independencia. El principio concertante se encuentra en todos los géneros, no sólo en el concierto.
- El virtuosismo, tanto instrumental como vocal.
- Escritura musical muy similar a la actual. Se generaliza la escritura musical usando compases y las figuras que conocemos en la actualidad (salvo algunas excepciones).

9.2. Periodos.

Barroco temprano 1590-1640:

Es una época de experimentación. Se empieza a dar este valor afectivo y violento a las palabras a través de la música. Se busca la disonancia. Las obras aún tienen poca extensión y comienza a diferenciarse la música instrumental de la vocal. Hay una hegemonía de estilos monódicos: madrigal, aria para solista, ópera, recitativo, concierto sacro vocal y las emergentes sonatas para solistas y sonatas en trío.

Barroco central: 1640- 1690:

Consolidación del estilo. Hay un control de la disonancia. Es la época de la ópera y la cantata. Recitativo y aria comienzan a diferenciarse claramente. Ésta es más belcantista y cobra un

mayor peso expresivo en formas nuevas y regularizadas (por ejemplo el aria Da Capo). En otros géneros vocales aparecen rasgos operísticos; en la cantata se alterna aria y recitativo, también en el oratorio. Las sonatas para solista, y sobre todo las sonatas en trío asumen un modelo fijo en cuanto a estilo y el orden de los movimientos.

Barroco tardío: 1690-1750:

Queda establecida la regularidad tonal. Las formas adquieren largas extensiones. Se alcanzan esquemas formales más amplios: Aria da Capo, ritornello de concierto, etc. La música instrumental domina a la vocal apareciendo el estilo concierto, y con ello hay un énfasis por el ritmo mecánico.

El estilo antiguo, conservado en la música religiosa e instrumental durante todo el siglo XVII culminan en el estilo fugado tonalmente ordenado de Bach y otros compositores.

9.3. La música instrumental.

Una de las grandes novedades del Barroco es que la música instrumental iguala por primera vez su importancia con la vocal. La orquesta se transforma, ya no se trata de una serie de instrumentos unidos por azar, sino de un grupo pensado y predefinido, donde los instrumentos de cuerda pronto serán los más importantes del conjunto.

Las técnicas empleadas también son las mismas que en la música coral:

- a) el policoralismo instrumental
- b) la contraposición de planos sonoros y timbres en la orquesta: estilo concertato
- c) contraposición de movimientos veloces y lentos
- d) bajo continuo

Los instrumentos del Barroco

Los instrumentos más característicos de Barroco son la familia de cuerda de los violines, que sufre una gran transformación. Varios de los instrumentos del Renacimiento dejaron de usarse. No obstante, permanecieron: la trompeta, el trombón, la flauta, el órgano, el arpa, el clavicémbalo; y todos se perfeccionaron. Los nuevos son: la familia del violín, el oboe, el fagot, el timbal y la guitarra.

Formas instrumentales barrocas:

Con el Barroco se da la eclosión de la música instrumental. Los instrumentos producen una música independiente de otros elementos como la palabra. Esto supone que la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad musical, al poder producir música pura. A todo ello contribuye el

enorme perfeccionamiento de algunos instrumentos como el violín. El perfeccionamiento les es exigido por la propia estética de la música instrumental barroca, que llega a un gran virtuosismo, y, por ello, los instrumentos tienen que ser capaces de desarrollar grandes velocidades.

Suite: Es la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter, con lo que se consigue dar el sentido dramático de contraposición típico del barroco. Su origen está en la sucesión de danzas contrapuestas en distintos ritmos. El número de danzas de que consta puede ser muy variable, pero se unen normalmente danzas de distintas naciones como la Alemanda (alemana), la Polonesa (polaca), la Bourré (francesa), la Zarabanda (española) y otras de muy diversa clase.

La Sonata: Su significado es de “música para ser sonada”. El origen de la sonata está en la contraposición de movimientos, que se reducen normalmente a cuatro. Corelli ordena sus movimientos así:

1º Grave 2º Allegro 3º Moderado 4º Vivo

El principio de contraste está, pues, presente en estos movimientos. La Sonata suele ser para instrumentos solistas y distinguimos en ella:

- Sonata a solo, para un solo instrumento, por ejemplo, el clavicémbalo.
- Sonata a dúo, para dos, por ejemplo, violín y clave.
- Sonata a trío, por ejemplo, clave, violín y flauta.

Autores: Corelli (1653-1713), Torelli (1658-1709), Albinoni (1671-1750), Tartini (1692-1770), Scarlatti (1660-1725) y Vitalli (¿?-1653)

El concierto: Es una forma orquestal barroca que suele constar de tres movimientos contrapuestos:

1º Allegro   2º Lento   3º Allegro

Se estructura a base de un diálogo contrastante entre el tutti y en concertino. Puede ser concierto grosso, si es para un grupo de solistas (concertino) y orquesta (tutti) y concierto solo si es para un solista y orquesta. Su nombre viene de la palabra “concertare” es decir, tocar varios instrumentos al mismo tiempo. Adolfo Salazar (1922) señala que la Sonata se hace Concierto cuando pasa a la orquesta. Es hijode la Sonata y en él se dan todos los principios destacados con anterioridad, pero con mucha más elaboración, al ser una orquesta y no unos solistas los que lo interpretan.

En el concierto se ven mejor las cualidades barrocas, por la contraposición entre los diversos planos de la orquesta completa (tutti), los solistas (concertino) e incluso el solista único (solo) Todos los músicos citados de la sonata componen conciertos, pero el principal será Antonio Vivaldi (1676-1741). Sacerdote, violinista de primera línea, compone además muchas óperas; representa, sin duda, la culminación del Barroco instrumental italiano; entre sus obras hay que destacar: *L'Estro Armónico*, *La Stravaganza*, *In cimento della armonía e della invenzione*, que contiene las famosas Cuatro Estaciones. Todas estas obras son colecciones de conciertos.

Grandes autores:

- **Escuela italiana:**

Al ser el centro de referencia, nos encontramos ante una gran cantidad de autores muy conocidos: **Giovanni Gabrielli** (1557-1612), **Corelli** (1653-1713), **Albinoni** (1671-1750), **Scarlatti** (1660-1725) y **Antonio Vivaldi**: (1676-1741)

- **Alemania:**

Johan Sebastián Bach (1685-1750): Es especialmente importante su creación en el campo de la música para órgano, clavicémbalo y orquesta. Lleva a la Suite y al concierto a su culmen.

- **Inglaterra:**

Händel: Destacan sus obras para ceremonias cortesanas, como la *Música acuática*, compuesta para un paseo por el Támesis o *Música para los fuegos artificiales*, para conmemorar la Paz de Aquisgrán.

- **Francia:**

Couperin y Rameau destacan estos autores por su música para clavicémbalo. Estas piezas están constituidas por piezas con ritmos chispeantes, llenos de embellecimientos, pensados para tocaren los salones aristocráticos.

- **España:**

España destaca por sus aportaciones a dos instrumentos: la guitarra y el órgano: **Gaspar Sanz** (1640-1710) en la guitarra. **Juan Cabanilles** (11644-1712), **Correa de Arauxo** (1575-1663) y el **Padre Soler**, nuestro gran músico del barroco. (1729-1783). Su obra es extensa y variada. Discípulo de Scarlatti, moderniza la escuela de tecla y nos acerca a la moda italiana.

9.4. Música vocal.

Italia será el centro musical de referencia, y, desde allí, se exportarán a Europa tanto estilos musicales como músicos. Estas formas serán más frecuentes e importantes que las instrumentales y destacan el uso de coro, solistas y una orquesta:

- Ópera: representación escénica cantada con acompañamiento instrumental basada en el argumento que se recoge en un libreto. Las óperas se dividen en actos y éstos en escenas.
- Oratorio: obra musical de temática religiosa sin representación escénica.
- Pasión: obra musical sin representación escénica basada en la Muerte y Pasión de Cristo.
- Cantata: obra musical de carácter profano o religioso.

Aceptando la influencia de la música italiana, cada país va a dar a este estilo una impronta personal.

En **Alemania**, tras un primer período representado por Schütz, la figura clave va a ser J.S. Bach, autor de todo tipo de música excepto dramático.

El **Barroco inglés** va a desarrollarse gracias a Purcell y a Händel, especializado en oratorios.

En **Francia** debemos hablar del "Gran Siglo" (XVII), en el que destaca Lully y el período del rococó (1'1/2 del XVIII), con autores como Rameau o Couperin, especializado en el clave.

Por último, **España**, inmersa en una profunda crisis política y económica, no destacará demasiado en el plano musical. Las formas italianas no gozarán de demasiada preferencia y nacerán otras propias como la zarzuela y la tonadilla. La música más importante será la religiosa con autores como Comes, o Pujol, desarrollada desde dos centros: la corte real y Montserrat.