

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

“MONJES, TROVADORES Y JUGLARES”

AUTORÍA ANA ROVI GARCÍA
TEMÁTICA MÚSICA. HISTORIA
ETAPA ESO

Resumen

La Edad Media representa una etapa muy importante e interesante en la Historia de la Música.

Es muy importante que sean los propios alumnos y alumnas quienes descubran las características especiales de esta época. Tampoco podemos olvidar la dimensión verdaderamente artística que debe tener la asignatura de música en 1º ciclo.

Así, los alumnos y alumnas de 2º ESO del IES Los Pedroches convirtieron el desarrollo de la Unidad Didáctica dedicada a la Música en la Edad Media en un festival de música medieval.

Palabras clave

Edad Media

Canto Gregoriano

Trovadores

Juglares

Polifonía

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

1. INTRODUCCIÓN

Al hablar de la música en la Edad Media hemos de tener en cuenta que, a diferencia de otras artes, la música no pervive en ausencia de la notación musical; notación que en la Edad Media estaba todavía en sus inicios y por tanto no ofrecía mucha información sobre la música que transcribía... si llegaba transcribirse.

Así que hay que acudir a textos y documentos que nos hablen sobre la función de la música y sobre los sentimientos que provocaba, las situaciones en las que se utilizaba la música y cómo es descrita desde el punto de vista del oyente medieval.

Sabemos que la música medieval se divide en dos grandes ámbitos – música religiosa y música profana – y que en ambos ámbitos la música experimenta una gran evolución a lo largo de los siglos medievales; evolución que nos transporta desde las melodías gregorianas más sencillas hasta la complicada polifonía casi ininteligible del ars antiqua y las atrevidas armonías y filigranas técnicas del ars nova. Asimismo sabemos que se produce una cierta interacción entre la música religiosa y la profana en cuanto a estética, técnicas musicales, notación, etc.

2. MÚSICA RELIGIOSA

La música religiosa medieval tiene dos fuentes fundamentales en las que se basa:

- Música hebrea de la que absorbe el estilo melismático y la importancia del canto en el culto.
- Música grecorromana de la que se utiliza su teoría musical, el sistema de escalas modales y el concepto ético y educativo de la música ideado por Platón.

Es muy interesante resaltar que en los primeros siglos de Cristianismo no existía una liturgia unificada ni un canto religioso único aunque sí un estilo y unos orígenes comunes.

Así, alrededor del siglo IV encontramos las siguientes liturgias regionales:

- Liturgia Ambrosiana
- Liturgia Mozárabe
- Céltica
- Liturgia Romana
- Liturgia Bizantina

Tuvieron que pasar varios siglos hasta que en el siglo VII el Papa Gregorio I unificase la liturgia y los cantos religiosos. Así el Papa impone un conjunto de cantos romanos como la liturgia oficial y lucha en algunos casos con bastante ahínco y con desigual éxito contra las distintas liturgias regionales.

No será hasta la intervención de Carlomagno y la colaboración de la orden benedictina que el canto franco-romano se haga obligatorio en toda Europa.

Para ayudar a la difusión del Canto Gregoriano por Europa se escriben numerosos códices en notación aquitana que se repartirán por distintas abadías europeas.

2.1. Situación en España

La España medieval tiene unas características especiales que hacen su situación muy distinta de la de los demás países europeos.

El rito tradicional hispanovisigodo – el rito mozárabe – no se abandonó oficialmente hasta el Concilio de Burgos de 1080. Sin embargo, el rito mozárabe se siguió empleando, especialmente por los mozárabes en Al-Andalus.

Se han conservado 45 códices que recogen música del rito mozárabe. Especialmente importante es Antifonario de la catedral de León.

Ejemplo de códice del rito mozárabe en notación neumática

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

2.2. Canto Gregoriano: características musicales

A continuación vamos a exponer algunas de las características musicales fundamentales del Canto Gregoriano

- Es un canto monódico en el que todo el coro de monjes o monjas cantan la misma melodía a la vez
- Se canta a capella, sin acompañamiento de instrumentos
- Al ser el canto de la Iglesia, se canta en su idioma oficial, el latín
- Se emplean ocho escalas modales heredadas de las escalas griegas aunque mal interpretadas.
- La música se apoya en el texto y no tiene sentido por sí sola, sin el significado religioso del texto.
- El ritmo es libre, flexible y se adapta al ritmo del texto.
- Este canto está dedicado a Dios y con él se intenta un acercamiento a Dios mediante la concentración, solemnidad, sobriedad y sencillez que caracteriza al Canto Gregoriano.

3. MÚSICA PROFANA

La música profana se desarrolló en la Edad Media en dos ámbitos distintos:

- En los círculos de la nobleza
- Como diversión del pueblo

Si al hablar de la música religiosa nos encontramos con el problema de la falta de partituras y de la escasa información que nos transmiten estas partituras, al hablar de la música profana medieval el problema se agrava aún más.

Existen muy pocas partituras de música profana culta y casi ningún vestigio de música profana popular.

Aún así podemos conocer el tipo de espectáculos musicales que se organizaban en la Edad Media a través de las críticas que hacía la Iglesia de ellos. La insistencia y frecuencia de estas críticas, nos hace ver lo común que eran los espectáculos y la diversión en la vida medieval.

3.1. La música profana de los nobles: trovadores

El trovador constituye el ejemplo más refinado de música profana en la Edad Media. Este movimiento surge a partir del siglo XII en el Sur de Francia con el auge de las ciudades, un incipiente interés por la cultura y las cruzadas que ponían a Europa en contacto con mundos y culturas completamente diferentes.

El trovador – y su contrapartida femenina, la trovairitz – son compositores y poetas que solían cantar sus propias obras acompañándose de instrumentos de cuerda. Escribían sus poesías y canciones en lengua vernácula y trataban temas humanos como el amor, la guerra y la naturaleza.

Miniatura representando a juglares del Decamerón.

En España encontramos un documento muy interesante en las Cantigas de Alfonso X El Sabio.

Estas cantigas son pequeñas canciones compuestas por caballeros, monjes, trovadores en honor a la Virgen María relatando sus milagros. La contribución del Rey Alfonso X fue decisiva para recopilarlas en los 4 códices en los que se encuentran recogidas actualmente. Asimismo fue el compositor de varias cantigas.

Las cantigas arrojan luz sobre las circunstancias culturales y sociales de la época en la que fueron escritas.

3.2. La música profana popular: los juglares

Los juglares correteaban por los caminos y pueblos de la Europa medieval amenizando el difícil día a día del pueblo y llevando risas, diversión, magia y color a sus vidas.

No sólo eran músicos, también entretenían al público con magia, juegos malabares, bailes voluptuosos, críticas a la Iglesia y al poder establecido...

Como cabía esperar, los juglares fueron duramente criticados por la Iglesia por considerarlos demasiado provocativos y escandalosos.

Representación en piedra de una bailarina juglar tocando los sonajeros. Tudela.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

4. POLIFONÍA

La polifonía constituye el triunfo de la notación musical y de la innovación, del ansia de encontrar nuevas soluciones a problemas antiguos y de avanzar culturalmente.

Desde la monodia gregoriana hasta la complicada polifonía del ars antiqua se tuvo que recorrer un largo camino de oscuridad, intentos fallidos y experimentación musical.

Los primeros intentos de textura polifónica alrededor el siglo X lo constituye el *organum*, en el que se canta una melodía paralela a distancia de 4ª o 5ª sobre la melodía gregoriana original. A veces esta voz *organalis* se hace más florida y encontramos un ejemplo de *organum melismático*.

4.1. Ars Antiqua

Este estilo musical se desarrolla durante los siglos XII y XIII. Surge el *conductus*, obra polifónica compuesta en su totalidad por el compositor sin basarse en ninguna melodía gregoriana preexistente.

Sin embargo la aportación más importante de este estilo a la Historia de la música es el *motete*.

Esta forma musical se caracteriza por el hecho de que las voces cantan letras diferentes que incluso están escritas en distintos idiomas y con un ritmo completamente distinto. A pesar de su complejidad, los motetes dan mucha sensación de cohesión.

4.2. Ars Nova

Este estilo musical se desarrolla durante el convulso siglo XIV. Supone una renovación de la estética y la cultura musical y constituye una revolución de los gustos musicales. – No podemos olvidar que estamos a punto de escuchar madrigales, chansons y piezas de danza renacentistas.

En la España del siglo XIV cabe destacar el *Livre vermell*. Este códice está dedicado a las canciones que cantaban los peregrinos que acudían al Monasterio de Montserrat.

5. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

Al hilo de las demás actividades realizadas para desarrollar la Unidad Didáctica dedicada a la Edad Media, se han realizado trabajos murales sobre distintos temas relativos a la música en esta época.

A continuación vemos algunos de ellos.

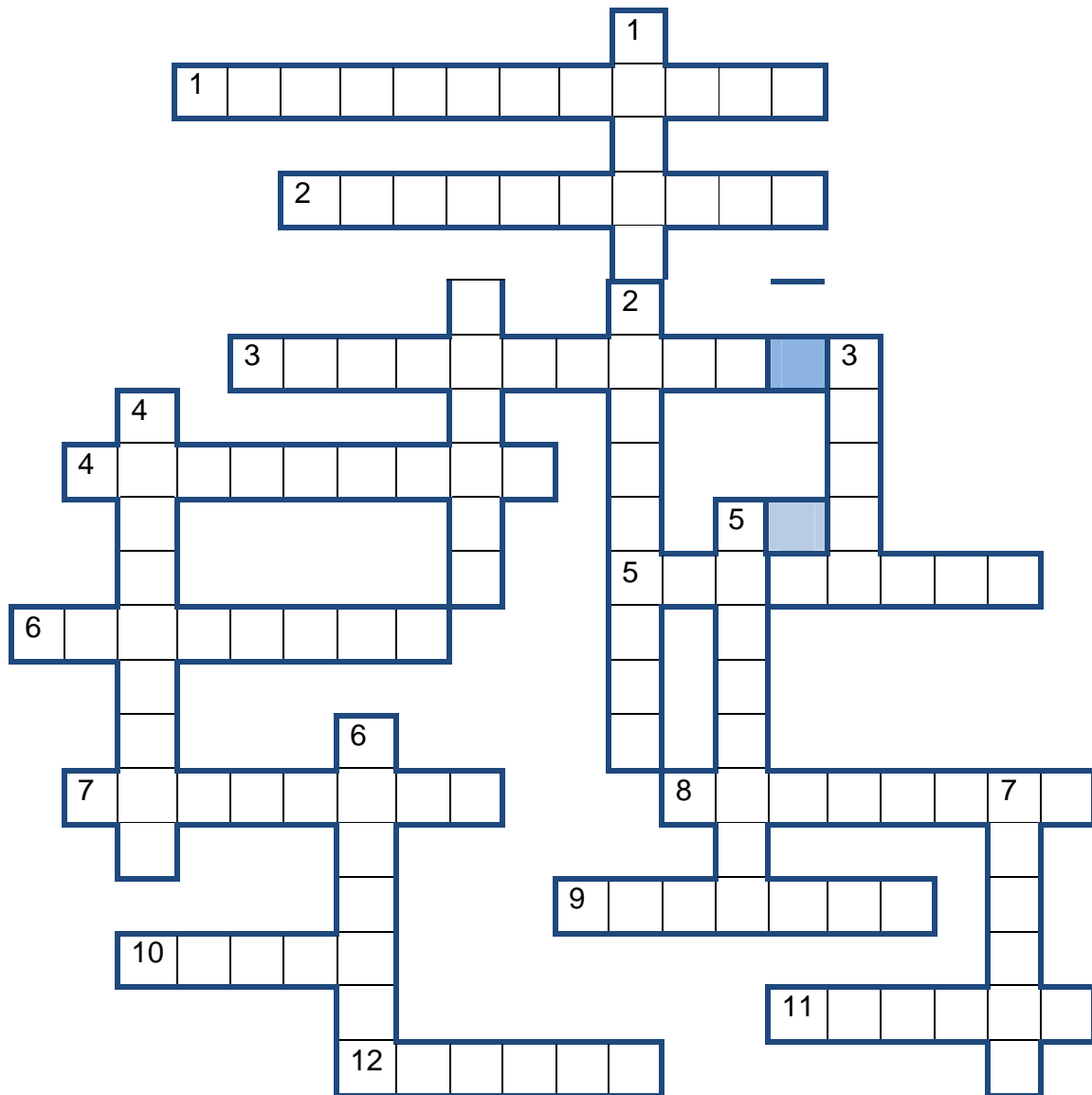

**INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS**

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

6. EJEMPLOS DE FICHAS DE TRABAJO

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

HORIZONTALES

- 1 – Inventor de las notas musicales
- 2 – Canto religioso. Es una recopilación de cantos cristianos primitivos
- 3 – Eran poetisas y compositoras
- 4 – Instrumento musical medieval.
- 5 – Compositor poeta. Interpretaba su propia música.
- 6 – Expediciones a Tierra Santa
- 7 – Eran músicos, danzarines, hacían magia, juegos malabares...
- 8 – Canto en el que a cada sílaba le corresponde una nota
- 9 – Textura musical. Sólo se escucha una melodía
- 10 – El idioma oficial de la Iglesia
- 11 – Estilo artístico medieval(XIII – XIV)
- 12 – Composición polifónica. Tiene textos en distintos idiomas

VERTICALES

- 1 – Canto en el que a cada sílaba le corresponden varias notas
- 2 – Dibujitos que ilustraban los márgenes y letras capitales de los textos medievales
- 3 – Signo que representaba notas musicales
- 4 – Composición polifónica basada en una melodía gregoriana.
- 5 – Estilo artístico medieval (XI - XII)
- 6 – Primeros ejemplos de polifonía religiosa
- 7 – Libro medieval escrito a mano

Este crucigrama sobre términos musicales ha sido realizado utilizando el programa Hot Potatoes como actividad de repaso de los términos musicales estudiados a lo largo del desarrollo de la Unidad Didáctica y que ha sido recibido con gran aceptación de los alumnos y alumnas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

- i. ¿Dónde se conserva el **Llibre Vermell**?
- ii. ¿Cuándo fueron escritas las canciones que contiene?
- iii. ¿Cuántas piezas musicales contiene este libro?
- iv. ¿Por qué se llama “libro rojo”?
- v. Explica la función de las canciones contenidas en el Llibre Vermell
- vi. En qué idiomas están escritas las canciones del Llibre Vermell?
- vii. ¿Se conoce el nombre de los autores de las canciones del libro?
- viii. ¿Dónde se encuentra el Monasterio de Monsterrat?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

BIBLIOGRAFÍA

- Grout, D. J., Palisca, C. V. (1992) *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial
- Michels, U. (1982) *Altas de música*. Madrid: Alianza Editorial
- AAVV (1980) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London: Macmillan.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Ana Rovi García
- IES Los Pedroches (Pozoblanco)
- Provincia: Córdoba
- E-mail: rovi@alcavia.net