

NōS

Oposiciones

MÚSICA - MESTRES

TEMA 23. Grandes periodos de la historia de la música: desde los orígenes hasta el Barroco. Características generales. Selección de fragmentos musicales para el alumnado de Educación Primaria.

www.nosoposicions.com

www.espazonos.com

**GRAZAS
X CONFIAR
EN NōS**

Experiencia e innovación
na formación de opositores.

ÍNDICE DE CONTIDOS

- 1. Introducción**
- 2. El origen de la música**
- 3. La música en las civilizaciones antiguas**
  - 3.1. Mesopotamia**
  - 3.2. Egipto**
  - 3.3. Palestina**
  - 3.4. El antiguo oriente**
- 4. La música en el mundo clásico**
  - 4.1. Grecia**
  - 4.2. Roma**
- 5. La música medieval**
  - 5.1. La música monódica (alta edad media)**
  - 5.2. La música profana (baja edad media)**
  - 5.3. La música polifónica**
- 6. La música en el renacimiento**
  - 6.1. La polifonía vocal profana**
  - 6.2. La polifonía vocal religiosa**
  - 6.3. La música instrumental**
- 7. La música en el barroco**
  - 7.1. Variantes europeas y plenitud alemana**
- 8. Selección de fragmentos musicales para el alumnado de educación primaria**

| 1. INTRODUCCIÓN

La música, como todo arte, tiene una relación estrecha con el mundo que la rodea, hasta tal punto que nunca se puede entender prescindiendo de la situación estética, social y artística de la sociedad en que surge y, de la misma manera, este arte proviene de las necesidades de expresión de cada cultura. La música va a tener una función importante y diferente en cada época y ha sido enormemente valorada por todas las culturas desde los pueblos más primitivos.

Entendemos por **Historia de la música** la expresión científica del desarrollo del arte musical a través de los tiempos, estudiando sus diferentes manifestaciones y las más importantes figuras que contribuyeron a su evolución.

Los elementos de que nos servimos para conocer directa o indirectamente los hechos históricos se denominan **fuentes**

Las fuentes se dividen en dos grupos: **gráficas, escritas y restos materiales.**

- Entre las gráficas tenemos: mapas, retratos ...
- Entre las escritas tenemos: documentos, narraciones, calendarios, partituras ...
- Entre los restos materiales: esculturas, instrumentos musicales ...

2. EL ORIGEN DE LA MÚSICA

Los **comienzos** de la música se desconocen. Los musicólogos han elaborado distintas **teorías sobre el origen de la música** que se remontan al lenguaje (Herder), al canto de los pájaros (Darwin) a gritos inarticulados (Stumpf) a interjecciones emocionales (Spencer), etc. Sin embargo, la hipótesis más común es la que considera que la música nace con el mismo ser humano, fruto de su espíritu y de su **comunicación**.

Parece ser que la música guardó una íntima relación con la religión, según los mitos de los pueblos, era de origen divino. En la época primitiva, la música pertenece al ámbito de culto.

El ser humano utilizó para su música los sonidos de la voz, el cuerpo como instrumento de percusión y otros instrumentos ajenos a él como piedras, rascadores, huesos, etc., pero en los que podemos ya prever los futuros sistemas de producción de sonido.

Conocemos algo de la música en la Prehistoria gracias a los restos hallados en los yacimientos arqueológicos y a los datos iconográficos, que nos sirven para conocer el papel que le daban a la música. Aunque los documentos históricos son escasos, podemos obtener información de sus rasgos generales por la vida de los pueblos que todavía viven en estadios primitivos: civilizaciones de Nueva Zelanda, Polinesia...

En el Neolítico, la música sigue teniendo esa función religiosa, pero como ahora el hombre se hace sedentario, pasa a tener también una función social y productiva (bodas, nacimientos, entierros, acompañamiento de las jornadas agrícolas). Durante esta época se amplía mucho el instrumentario: arcos musicales (que aún subsisten en tribus africanas), litófonos (hechos de piedra), surgen los tambores y también las flautas.

En la Edad de Bronce, aparecen los cuernos de metal para acompañar al ritmo así como las sonajas de latón, etc.

Vemos como en estas primeras manifestaciones surgió el ritmo y posteriormente la melodía, sin aparecer todavía la armonía.

3. LA MÚSICA EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS

3.1. Mesopotamia

En las regiones mesopotámicas los músicos gozaban de un gran **prestigio** y tenían una condición social muy elevada (por encima del funcionariado y sólo por debajo de dioses y reyes).

Algunos musicólogos creen ver en algunos de los signos cuneiformes una incipiente escritura musical

Estaban muy influenciados por la astrología y daban mucha importancia al número **5** y al **7** (*de ahí, nuestras escalas pentáfonas y diatónicas*). Le dan también mucha importancia a la **4ª, 5ª y 8ª justas**. Tenían de alguna forma en el pensamiento el sistema armónico tonal.

Durante la época sumeria y coincidiendo con el poderío de los templos, se cantaron **himnos** de carácter ritual en las ceremonias religiosas. Estos cantos eran, con frecuencia, lamentaciones dirigidas al Dios. Los instrumentos utilizados para acompañar estos salmos eran tambores, panderetas, **liras, arpas**, laúd, flautas, chirimías dobles y cascabeles. El período babilonio no introdujo grandes novedades, pues los textos cantados siguieron siendo los sumerios, alternados con intermedios musicales. El imperio asirio supuso el desarrollo de una música profana destinada a engrandecer el lujo y fama de los palacios y sus monarcas. Los instrumentos aumentaron, apareciendo **trompetas** y nuevos tipos de tambores.

Su herencia fue tomada por Egipto, India, Palestina y Grecia.

3.2. Egipto

Los egipcios poseían **avanzados conocimientos musicales**, reservados al igual que los conocimientos matemáticos y los astronómicos a los sacerdotes en el Imperio Nuevo (II milenio A. C).

La sociedad egipcia giraba en torno a la importancia del "más allá" y a la "vida después de la muerte", no tenemos más que recordar las momificaciones que se realizaron durante esta época, la música estaba también en relación con este ámbito, esto lo descubrimos fácilmente gracias a las pinturas que han llegado hasta nuestros días y que han sido encontradas en tumbas en 195 papiros.

En las tumbas aparecieron también restos de pinturas con cantores y músicos hechos con suficiente detalle como para conocer la forma de los instrumentos que utilizaron. Además, aparecen grabados de personas que ejercían el papel de director (dirigían a través de la mano a un grupo de músicos). Esto nos lleva a pensar que había una medida fija.

Este pueblo contó con un instrumentario rico y variado: **sistro, crótalos**, arpas, **órgano hidráulico**, flautas, trompetas, campanillas, címbalos, laúd etc.

Junto a la música religiosa existió una música profana de carácter cortesano, pero casi nada se sabe de ella. También debió existir una música profana popular relacionada con las tareas agrícolas.

3.3. Palestina

El pueblo palestino se hallaba en un animado intercambio musical con sus países vecinos, sobre todo con Mesopotamia y Egipto. En la propia Palestina predominaban las tribus fenicias y hebreas.

Los **fenicios** (Asia) tenían una notación alfabética, utilizaban letras para nombrar a los sonidos, sistema que quedaría posteriormente en países como Inglaterra o Alemania.

Se los considera los inventores de algunos instrumentos como el **doble aulós**.

Los **hebreos**, en medio de todas las religiones politeístas, conservan el culto a un único Dios. La música tuvo una gran participación en los actos de culto que se le dedicaban, además de estar presente en sus fiestas profanas. No tenían notación propia, utilizaban los caracteres que empleaban los griegos para la notación.

3.4. El antiguo oriente

En la Antigua **China** utilizaban la escala de 5 sonidos. Al igual que en Egipto, la música iba muy ligada a la religión. El instrumentalario comprende campanas, tambores, flautas de bambú, carillones de jade, cítara, etc.

De la música **India** tenemos referencias en los cuatro libros sagrados de los Vedas, también en los poemas épicos en los que se encuentran numerosas citas de músicos e instrumentos. Tanto la música como la danza estuvieron vinculadas a lo religioso. Utilizaban escalas de 5 sonidos y después de 7 (utilizan también los cuartos de tono). Las notas correspondían estrictamente a las palabras en el acento y en el ritmo prosódico.

Los instrumentos más utilizados son los tambores y una especie de laúd llamado vina.

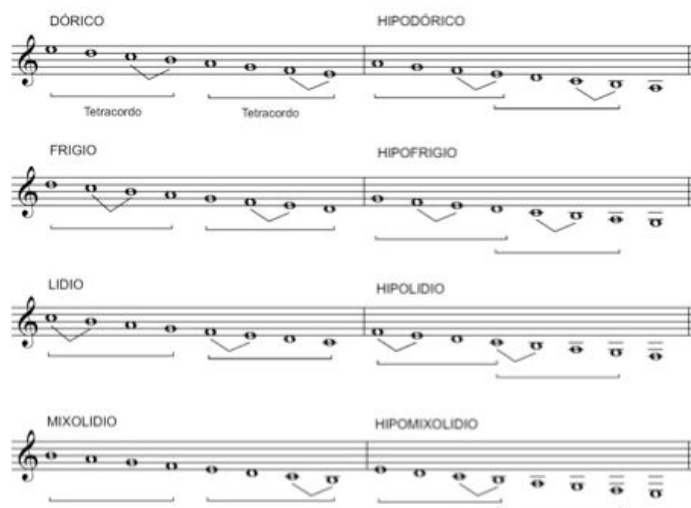
4. LA MÚSICA EN EL MUNDO CLÁSICO

4.1. Grecia

Las múltiples reproducciones en ánforas y la documentación literaria en la *Ilíada* y la *Odisea* de Homero nos dan una imagen más exacta de la música en Grecia.

Predominaba el canto con acompañamiento de instrumentos de cuerda, con la cítara (**citarodia**), ejecutado por los propios héroes homéricos o por cantores profesionales y un canto acompañado del aulós (**aulodia**). Posteriormente (en la época de decadencia,) estos dos géneros se hicieron solo instrumentales denominándose **citarética y aulética**, *la música ya no necesita de la palabra para expresarse*.

La música griega era monódica y se basaba en el tetracordo (serie de cuatro sonidos, en forma descendente). El tetracordo se clasificaba según el orden de sus intervalos, dando lugar a tres **especies principales** (por la distinta colocación del semitono): dórico (t t st), frigio (t st t) y lidio (st t t). La unión de dos tetracordos iguales formaba el modo, llamado "armonía". Posteriormente se creó el modo mixolidio. A estos cuatro modos se le añadieron más tarde otros ocho llamados "hiper" o "hipo" que resultan de invertir el orden del tetracordo (de grave a agudo o de agudo a grave).

En lo referente al ritmo musical, decir que se basaba en el poético, es decir que estaba ligado a la métrica como podemos observar en los manuscritos de **fragmento de Eurípides y Esquilo**. Había dos valores de sílabas: longa y breve. De su combinación se formaban diferentes pies (especie de compases) o peones (de 5 tiempos).

Con respecto a la notación musical decir que utilizaban un sistema **alfabético** (letras del alfabeto). En la Grecia Clásica (s.V a.c) llegaron a coexistir dos tipos de notación: una para la música vocal y otra (más antigua) para la música instrumental. La instrumental consta de quince signos y la vocal contiene veinticuatro letras del alfabeto jónico, con las variantes propias de la evolución histórica.

A los griegos también se les debe la creación de la **escala pitagórica**, que fue la primera en señalar las diferentes consonancias correspondientes a las divisiones de la cuerda tendida de un arco.

Los instrumentos que utilizaron: lira, aulós, salterio (tipo de arpa triangular), órgano hidráulico como el que ya existía en Egipto, címbalos, crótalos. ...

4.2. Roma

Los romanos heredan la música griega, pero sin darle tanta importancia a la parte educativa, *ya que se inclinaban más por la formación política y militar.*

Los instrumentos más desarrollados por los romanos serán de percusión y viento: trompeta, cuerno, etc, algunos de ellos de herencia etrusca.

Boecio que las notas musicales se denominasen mediante letras: A – B – C – D –E –F – G. Como tenían dos octavas, utilizaban las 15 primeras letras del alfabeto. Más tarde apareció una tercera octava y la notación cambió; con letras mayúsculas para la primera octava, con letras minúsculas para la segunda octava y doble letra minúscula para la tercera octava (la más aguda).

5. LA MÚSICA MEDIEVAL

5.1. La música monódica (alta edad media)

La primera manifestación musical de la Edad Media fue el canto llano, que se considera como el primer estilo estructurado de la música occidental y que se remonta a la música griega y judía. Cada región tenía su propia modalidad, lo que lo hacía muy variado. Tratándose de un canto religioso, la Iglesia decidió sistematizarlo. Después de algunos intentos, surgió el **canto gregoriano**, que se le atribuye al Papa San Gregorio el Magno.

El canto gregoriano hereda de la cultura griega la técnica musical, el sistema modal y el valor ético de la música, como modo de elevar el alma del ciudadano. Del pueblo judío hereda el uso de la música en el culto y las formas como la "Salmodia", los "Aleluyas", los "himnos" y la "Antífona".

Este tipo de música, basada en los coros, relegaba de los instrumentos, *de hecho eran considerados pecaminosos*. Sus características son:

- Es un canto con intencionalidad religiosa, el oficial de la Iglesia Romana.
- Es monódico (una sola línea melódica sin acompañamiento).
- El texto es en latín (salvo alguna excepción).
- Su ritmo es libre porque proviene del ritmo verbal.
- Se desliza suavemente, sin asperezas que le concede un carácter grandioso y sereno de paz y alegría contenida.
- Hacen un reposo al final de cada frase.
- Las obras suelen presentar un ámbito reducido (segundas y terceras, principalmente).
- Se escribía en tetragramas y con unas notas cuadradas especiales llamadas neumas. No hay compás, sino la acentuación de la palabra latina.
- Sus melodías se basan en los ocho modos, que a su vez son recogidos de la teoría musical griega.

Estos modos llamados **eclesiásticos** o también "gregorianos" no fueron patrimonio exclusivo de la iglesia ya que trovadores y ministriles compusieron sus músicas con las mismas escalas, si bien, fue la iglesia la que con su empleo sistemático contribuyó a su implantación, difusión y clasificación. Su clasificación se hace basándose en sus notas finales. Distinguimos los siguientes modos:

Auténticos	Plagales
I. Dórico	II. Hipodórico
III. Frigio	IV. Hipodórico
V. Lidio	VI. Hipolidio
VII. mixolidio	VIII. Hipomixolidio

Las melodías pueden clasificarse atendiendo a las siguientes divisiones:

Según el *número de notas* que tenga cada sílaba:

- **Silábico:** cada nota se corresponde con una sílaba
- **Neumático o adornado:** cuando dos o tres notas pertenecen a una misma sílaba
- **Florido o Melismático:** un extenso grupo de notas que se cantan con una sola sílaba

Según *quien lo interprete* hablamos de gregoriano:

- **Antifonal:** cuando hay dos coros que dialogan
- **Directo:** cuando canta un coro solo a una persona
- **Responsorial:** un coro que dialoga con un solista

Según el *sistema de composición*, hablamos de:

- **Salmódico:** de estilo silábico, se emplea en el canto de los salmos
- **Estrófico:** son los que tienen textos versificados. Se emplean en himnos.
- **Libre:** (el más importante) utiliza textos en prosa y es de carácter narrativo.

En principio los cantos se transmitían de memoria. Al incrementarse el número de estos se hizo necesario la utilización de un código que representara el grupo de sonidos y la dirección (ascendente y descendente) nacen así los **neumas** (se remontan a la quironimia y a los signos de prosodia griega). Los primeros manuscritos neumáticos datan de los siglos VIII /IX. Hasta la aparición de las líneas donde escribimos la música, los neumas se escribían alineados a la misma altura encima del texto, no pudiendo entonces precisar la interválica (**neumas adiaستمáticos en "campo abierto"**). Más tarde, comenzó a utilizarse líneas paralelas, de esta manera los neumas eran escritos a diferentes alturas indicando las diferentes dimensiones del intervalo, ahí reciben el nombre de **neumas diastemáticos**.

El canto gregoriano, además de poseer valor litúrgico y estético es el vehículo a través del cual nos llegó todo el bagaje musical anterior y, al tiempo, el germen de fuerza creadora de la música posterior.

Hacia finales del S. IX y principios del X surgen del gregoriano, en toda Europa, dos tipos de músicas nuevos:

- 1) Los **tropos**: consisten en un complemento (texto nuevo, aplicación de texto a melismas, interpolación puramente melódica) a las melodías gregorianas ya existentes.
- 2) Las **secuencias**: son composiciones musicales nuevas, en verso, cuya estructura musical suele ser AA, BB, CC (una misma frase musical que se repite cada dos versos).

Son famosos el Dies Irae, de Tomás de Celano, Stabat Mater, de Jacopone da Todi o el Veni Creator.

Dentro de la música religiosa destacamos también a Hildegarda de Bingen.

5.2. La música profana (baja edad media)

La **música profana** de la Edad Media se inició en el último tercio del siglo XI con los **juglares, trovadores, troveros y minnesänger**.

Los **juglares** eran personas errantes que iban de ciudad en ciudad, de corte en corte divirtiéndose al público. *En el S. XIII abandonan la vida errante y se empiezan a establecer en las grandes ciudades.* Esto originó que en el siglo XIV aparecieran los denominados **ministriles**, un grupo de juglares, al servicio de la ciudad, con mayor consideración social que los juglares.

Una casta especial de juglares son los **goliardos**, que eran clérigos secularizados, por lo que su amplia cultura les permitía componer tanto en lengua vernácula como en latín.

Los **trovadores**, poetas músicos, mayoritariamente de origen noble, fueron los grandes cantantes del amor cortés, un amor idealizado en el que se elogia a la mujer, pero también al espíritu caballeresco, a los héroes de las cruzadas, etc. Cantaban siempre en lengua d'Óc. Son importantes: Macabré, Giraut de Riquier, Guillermo IX de Aquitania. Especial atención merecen las **trobairitz**, mujeres poetas músicas como María la Balteira y Beatriz de Día.

Había otros músicos que cantaban en Lengua d'Oil, eran los **troveros**. Es de destacar: Ricardo Corazón de León y Adam de la Halle.

El arte trovadoresco se extenderá por el resto de Europa: Alemania, España, Italia...

En Alemania reciben el nombre de **minnesänger** y **meistersingers** (cantan en alemán). El principal representante fue Hans Sach, personaje que resalta Wagner en su ópera Los Maestros Cantores.

En España, se produce un arte musical muy específico con las **cantigas**, ya fueran religiosas o profanas. El máximo representante es Alfonso X el Sabio con su "Cantigas de Sta. María". Dentro de Galicia es preciso citar a Martín Codax (Vigo), autor de las Cantigas de amigo, escritas en gallego y con una gran belleza.

En España podemos señalar también una variante de canto gregoriano como es el **canto mozárabe**, ambos comparten la intención de acercar el alma del creyente a Dios. *Este canto muestra la gran influencia que tuvieron aquí los árabes antes de la Reconquista.*

5.3. La música polifónica

La música del primer milenio, en Europa, era esencialmente vocal y monódica. Las primeras manifestaciones polifónicas en Occidente datan de finales del siglo IX y principios del X.

Entendemos por **polifonía** el canto a varias voces que suenan simultáneamente, con lo que aparece una concepción vertical, frente a la horizontal.

Las primeras manifestaciones polifónicas surgen del afán por adornar el canto llano tradicional, de ahí la adición de una nueva melodía que transcurría simultánea. La polifonía más rudimentaria se llama **organum**, posteriormente aparecen el **discantus** y el **fabordón**. *La Iglesia pronto lo admite como un medio óptimo de solemnizar el canto litúrgico.* Hay dos libros fundamentales para conocer estos inicios, dado que nos transmiten muchos ejemplos musicales: Música Enchiriadis y Scholia Enchiriadis.

- **Organum:** se le añade a la melodía otra a distancia de 4ª, 5ª y 8ª por encima o por debajo, consiguiendo un movimiento paralelo. La melodía principal se llama "cantus firmus" o "vox principalis" y la segunda o añadida, paralela a la anterior, "vox organalis". Los primeros organum que conocemos se conservan en los libros antes citados y en el Tropario de Winchester.
- **Discantus:** aparece sobre el siglo XIII y consiste en que las dos voces van por movimientos contrarios, si la principal asciende, la otra desciende y viceversa. De esta modalidad se originará el término "contrapunto" puesto que las notas se oponen nota contra nota
- **Fabordón:** (bajo falso, típico de Inglaterra y los países anglosajones). Su característica principal es que introdujo los intervalos de 3ª y 6ª prohibidos hasta entonces, los cuales habrían de constituir la base de los desarrollos armónicos posteriores. Al oído, produce una sensación más dulce que el organum.

En los siglos XII y XIII en Francia se van a elaborar las primeras reglas relativas a este estilo que se caracterizó por el uso de diferentes líneas melódicas que se complementaban, pero que guardaban independencia. Con el tiempo, se le conocería como **Ars Antiqua** (*arte antiguo*). Durante esta época se desarrollaron tres nuevos sistemas polifónicos: el **conductus**, **cláusulas** y sobre todo el **motete**.

- Las **cláusulas**, cuando ambas voces son sometidas a un ritmo medido según los modos rítmicos.
- El **conductus** cuando la vox principalis (cantus firmus) ya no es gregoriano, sino que el compositor se independiza de la melodía existente y va a inventar una.

- El **motete** es el principal género del Ars Antiqua y al mismo tiempo el campo para las innovaciones y experimentos. Es a dos o tres voces, de carácter contrapuntístico con la característica peculiar de que las voces cantan con letras diferentes y un ritmo también diferente, por lo que resulta una música muy contrastada. El motete se seguirá utilizando en otras etapas.

Músicos representativos del Ars Antiqua son Leoninus y Perotinus (de la escuela de Notre - Dame).

Durante la Polifonía se buscaron signos que precisaran las duraciones del sonido. El objeto de esta búsqueda era poder indicar los puntos de coincidencia en las distintas voces, ya que cantaban textos diferentes entre sí y por lo tanto con ritmos distintos entre ellas. La solución a la que se llegó fue, en el fondo sencilla, hicieron una correspondencia entre los valores de los pies griegos y los neumas gregorianos:

- La virga (gregoriano) pasó a llamarse Longa (sonido largo)
- El punctum (gregoriano) pasó a llamarse breve (media longa)
- Apareció un tercer valor a partir del punctum inclinatum: La semibreve.

Estos signos fueron agrupados en esquemas conocidos como **modos rítmicos**. Eran parecidos a ostinatos en los que se alternaban los diferentes valores.

En el S.XIV el compositor francés Felipe de Vitry publicó su libro **Ars Nova**, en donde sugirió nuevas ideas sobre el ritmo y una mayor complejidad entre las líneas melódicas. Sus ideas fueron llevadas al extremo por el compositor medieval más importante, el francés Guillaume de Machaut, quien componía tanto música sacra como canciones de amor.

Durante del Ars Nova la rítmica sufrió una profunda transformación pasando de admitir sólo una división ternaria de las figuras a admitir también la división binaria, frente a la práctica antigua "Ars Antiqua", donde se creía que lo perfecto, era lo ternario (Santísima Trinidad), la cifra 3 como el número pitagórico. Los siguientes signos O (división ternaria de las figuras) y C (división binaria) indicaban dicha división pareciéndose enormemente a la información que ofrecen los quebrados en los compases actuales. En esta época se utilizan cuatro valores. Máxima, longa, breve y semibreve.

Otras características de esta época son:

- Desarrollo de la individualidad de los compositores, perdiendo el anonimato.
- Desarrollo y maduración de la notación musical y valoración de la misma
- Isoperiodicidad e isorritmia.

Uno de los principales géneros profanos (S.XIV) fue la **balada**, que mezclaba la poesía con la música. Con los años su forma rebasaría las fronteras de Francia para llegar a regiones como Cataluña (Llibre Vermell de Montserrat). Dos grandes ejemplos del género son los poetas franceses Villon y Carlos de Orleáns.

El Ars Nova va a ser un período que prepara al Renacimiento y que supone la consagración de la música occidental. Desde ahora el hombre de Occidente concibe la música como polifónica y se expresa polifónicamente.

6. LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

La música medieval había hecho una gran aportación: la polifonía. Esta nueva etapa va a continuar por los caminos abiertos por el Ars Nova, el estilo de música del Renacimiento se basa en el desarrollo de la técnica del contrapunto imitativo.

A diferencia del resto de artes (escultura, pintura, arquitectura...), la música del Renacimiento no implica una vuelta atrás sobre la cultura clásica, sino que se continúa por el camino abierto por el Ars Nova (se da, por tanto, una evolución estilística). Empieza en el siglo XV con Palestrina y Lasso y continúa hasta el XVI con Bach y Haendel.

Después de un periodo especialmente geocéntrico, el hombre vuelve a mirarse a sí mismo, a la naturaleza que le rodea. El ideal del humanismo, movimiento cultural nacido en Italia y que se desarrolla en la época del Renacimiento, considera a la música como un modo de exaltar al ser humano y contar sus problemas.

Los centros de producción artística ya no son los monasterios ni las escuelas catedralicias sino los círculos artísticos, las cameratas en torno a las cortes de los nobles, que se convierten en grandes mecenas de la artes.

Entre las **características** específicas que presenta la música durante el Renacimiento, podemos señalar las siguientes:

- Es una música polifónica, normalmente contrapuntística, con una concepción horizontal y no vertical y en la que todas las voces tienen la misma importancia.
- El estilo polifónico va a ser utilizado tanto para la música religiosa como para la profana o para la instrumental.
- Toda la música vocal se puede tocar y toda la instrumental se puede tocar (no están claramente diferenciadas).
- Se emplean disonancias pero sólo como notas de paso.
- Lo más importante sigue siendo el texto (como ya había sucedido en la música gregoriana), se va a intentar destacar el contenido de la letra e intentar expresar a través de la música lo que la letra quiere decir.
- La hegemonía musical pasa de la escuela flamenca a la italiana.
- Prevalecen las modalidades eclesiásticas pero van evolucionando hacia el Modo Mayor y menor.

Entre las **técnicas de composición** más utilizadas, destacamos:

- **Contrapunto imitativo:** consiste en exponer en una voz una brevísima melodía que repite otra vez inmediatamente, bien al unísono o un poco más alta o baja (generalmente a distancia de 4ª o 5ª). Las restantes voces irán repitiendo una tras otra la misma melodía.
- **Cantus firmus:** una melodía es cantada por una voz, mientras las otras voces crean a su alrededor la polifonía que no tiene que ver con la melodía, es como una especie de relleno musical. Técnica muy utilizada por Dufay.
- **Variación:** es la modificación de un tema dado. Se modifica el ritmo, la dinámica, la articulación, la melodía, la armonía, el timbre, instrumentación, etc pero nunca todos los factores al mismo tiempo. Uno de los autores destacados en esta técnica en España es Antonio de Cabezón.

6.1. La polifonía vocal profana

En estos momentos en los que la práctica musical es signo de refinamiento cultural, surgirán una serie de formas para el recreo de minorías cultas. Italia será la pionera, especialmente Florencia, donde se cultivaron las formas más significativas del espíritu humanista y desde allí se difundieron por Europa (*adoptando rasgos diferenciales en cada país*).

A) Formas menores:

El **madrigal** es la forma musical profana más importante del Renacimiento. Está muy ligado a la poesía de Petrarca y es una forma de música polifónica. Tiene un carácter descriptivo, que pretende a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos del hombre como ser profano. Suele ser a 4 ó 5 voces que generalmente cantan a "capella", aunque a veces pueden llevar acompañamiento. Se da siempre en ambientes cortesanos y suele usar el cromatismo en su música, además de una lengua vulgar.

Empiezan en el S.XV, pero su esplendor se produce en el XVI. Los flamencos lo llevan a su máxima perfección. Destacamos tres períodos:

- Iniciación: Festa y Verdelot
- Época clásica: Cipriano de Rore y Lasso, Maddalena Casulana...
- Consolidación: alcanza su maestría con Monteverdi (Ocho libros de Madrigales). Hacen que sea un verdadero poema musical y lo convierten en algo Barroco (Monteverdi es un músico de transición),

En España se cultivan también otras formas como:

- El **romance**: forma polifónica, de carácter popular, que trata sobre antiguos romances españoles. Formado por 4 frases musicales que corresponden a los 4 versos de cada estrofa. Su forma es ABCD
- El **villancico**: Forma musical de origen popular, profana, que consta de tres partes: Estribillo + copla + estribillo. Juan de la Encina será el compositor más destacado. El repertorio de villancicos (junto al de los romances) se halla fragmentado en una serie de cancioneros, el de Palacio es uno de ellos.
- La **ensalada**: es un género polifónico profano en el que se mezclan los diferentes estilos del Madrigal, la canción popular, el villancico, el romance, la danza. Un autor importante es Mateo Flecha.

B) Formas mayores: La "ópera in música"

Dentro de este tipo de música, cabe destacar que en la **Florencia** de finales del S.XVI, un grupo de poetas y músicos reunidos en torno al círculo cultural del conde **Bardi**, con el ideal de resucitar el teatro clásico, crearon un espectáculo dramático – musical que será el punto de partida del futuro género operístico. La acción, de argumento mitológico, se desarrolla sobre el escenario con coro y orquesta, como en el teatro griego, pero con la diferencia de que todo es cantado, incluso las partes llamadas recitativos (antes recitadas). Como se trataba de "hablar cantando" se adoptó un estilo monódico acompañado, más adecuado a la expresión dramática que el de la polifonía.

Las primeras que conservamos son sobre textos de Rinuccini con música de Peri: *Dafne* y *Eurídice*. Este acontecimiento abrió las puertas al próximo estilo barroco.

6.2. La polifonía vocal religiosa

Hay que tener en cuenta una serie de acontecimientos que la van a condicionar. Uno de ellos es la ruptura de la cristiandad; cada una de las iglesias protestantes buscará nuevos caminos para su liturgia, mientras que la Iglesia Católica, con una tradición musical, muy fuerte, llevará la polifonía a su punto más álgido.

A principios del S.XVI Lutero se separa de Roma, estableciendo el **protestantismo**. Gran aficionado a la música y convencido de su valor ético, procuró impulsarla en su iglesia, creando una serie de escuela anteriores para su aprendizaje y difusión, pues deseaba que toda la congregación participase en los cantos. Tradujo la Biblia al alemán, obteniendo material de textos a los que poner música, iniciándose así en una etapa de creatividad en las que las primeras obras parten a menudo de cantos populares, melodías de los maestros cantores, o bien, de otros nuevos, algunos del propio Lutero. Las composiciones solían ser a cuatro voces y se llamaron **corales**.

Son canciones divididas en estrofas y bien rimadas, cantadas en alemán y con unos característicos reposos al final de la frase (normalmente con calderón). Huye del difícil contrapunto y usa las armonías verticales desde una concepción acordal (todos cantan lo mismo). La música sigue a los versos del texto, respetando comas y puntos. Generalmente tiene dos partes: 1ª (Stollen) que se repite y 2ª (Abgesang) que no se repite. De manera que crean el siguiente esquema: A – A – B

El coral alcanza su máximo esplendor con J. S Bach

En Inglaterra, Enrique VIII rompió con Roma y se colocó a la cabeza de la iglesia anglicana. Se utilizó el **Anthem**. Es un himno o antifona en lengua inglesa, de métrica regular, que posee una estructura similar al motete católico.

Tenemos que señalar también en Italia el **Laudi Spirituali**. Eran cantos de alabanza a Dios, que venían practicándose en Italia desde el S. XII. En sus inicios fueron monódicos, pero posteriormente se fueron añadiendo unas vocalizaciones que los convertían en polifónicos. Aunque el tema era religioso, se utilizaban fuera de la liturgia, ya que se cantaban en una lengua vulgar (italiano). Su estructura musical era polifonía de corte vertical y de estilo sencillo.

En el seno de la **Iglesia Católica** existía una preocupación por la gran complejidad a la que había llegado la polifonía del Ars Nova. Los compositores se recreaban elaborando obras de gran dificultad técnica y a muchas voces, por lo que el texto quedaba confuso. Por este motivo, algunos eran partidarios de suprimir la polifonía volviendo a la pureza del canto gregoriano.

Durante el Concilio de Trento se adoptaron los siguientes acuerdos:

- El canto gregoriano sigue siendo el canto oficial de la Iglesia
- Se admite plenamente la polifonía pero se recomienda la claridad del texto.
- Se recuerda que el papel de la música es para "elear el alma a Dios" y no para "agradar al oído".

Estas disposiciones, con la ayuda del mecenazgo de papas y reyes fueron seguidas fielmente por los compositores, que engrandecieron tanto la polifonía hasta el punto que conocemos al siglo XVI como "El Siglo de Oro de la Polifonía". Las formas más cultivadas fueron el **motete** y la **misa**. Así, por caminos diferentes, tanto la polifonía religiosa como la profana iban concentrando la expresión musical en una voz, para potenciar el sentido de la palabra y facilitar su comprensión, acercándose así la música al estilo que dominará en la época posterior: la melodía acompañada.

Durante el XVI va a sobresalir un conjunto de numerosos compositores de polifonía, dotados de alta capacidad creadora e imaginativa que, según características geográficas, se agrupan en distintas escuelas:

- **Escuela flamenca:** Josquin des Pres y O. de Lasso
- **Escuelas italianas:** Palestrina
- **Escuelas españolas:** Tomás L. de Victoria y Antonio de Cabezón (castellana), Cristóbal Morales (Andaluz) y Mateo Flecha el viejo (catalana).

6.3. La música instrumental

La música instrumental, *que durante la Edad Media era considerada pecaminosa*, empezó a ser aceptada poco a poco y, con los años acabó teniendo prácticamente la misma importancia que la vocal. Se perfeccionaron los instrumentos tanto que se llegó a establecer con ellos una comunicación expresiva casi equiparable a la de la voz humana.

Aparecieron nuevas formas musicales exclusivamente instrumentales entre las que destacan:

- **Variación:** se presenta un tema sencillo y a continuación diferentes modificaciones. En España, se llamó **diferencias**
- **Tocata:** pieza breve para instrumento de tecla, empleada como prelude o prólogo de otra de mayor importancia. Su tiempo suele ser rápido y le sirve al intérprete para mostrar su destreza y habilidad instrumental.
- **Fantasia:** pieza de carácter libre, donde es más importante la imaginación o la improvisación, la estructura pasa a un segundo término. En España se llaman **tientos**.
- Se desarrolló la suite, que integraba danzas de la época como la **pavana**, **zarabanda**, **gallarda**, **giga**... La suite, que en un principio servía de pauta para los bailes cortesanos, con el tiempo se liberó de su función animadora y circunstancial y adquirió vida propia.
- Hay también composiciones derivadas de la música vocal, como **canzona** (derivada de la chançon francesa) y el **ricercare**

Entre los compositores que destacaron señalamos a: Gabrielli (organista de la catedral de San Marcos en Venecia) y Victoria Alleoti.

El instrumental utilizado era:

- de tecla: es el instrumento más apreciado en el Templo, aunque muy antiguo
- cuerda: clave o clavicémbalo, laúd, vihuela, violas, violines, flautas, trompetas ...

En España es muy importante la música para vihuela (profana) y la música para órgano. Con el primer instrumento destacan Luis de Millán y Luis de Narváez y con el segundo, Antonio Cabezón.

Por último, recordar que es durante esta época del renacimiento, concretamente durante el siglo XV que se alargaron los formatos de los manuscritos y que se vio que rellenar con tinta negra las cabezas de las notas era poco práctico. Se pasó entonces a dibujar solamente sus contornos. Esta notación mensural, que ha dado en denominarse blanca, se basa en los principios de la notación musical mensural negral. Se ampliaron las figuras y los silencios con la semimínima, fusa y semifusa.

7. LA MÚSICA EN EL BARROCO

Es el período musical que se desarrolla desde finales del S.XVI hasta la primera mitad del XVIII. Se inicia con el estreno de la primera ópera conservada y el final se sitúa con la muerte de Bach.

Después del arte idealista, poético e intelectual del Renacimiento, habrá una reacción general de carácter realista. En la música no se manifestará como un cambio brusco, sino como una continuación lógica del largo proceso que llevamos viendo desde la Edad Media.

La música continuó su marcha hacia la complejidad hasta crear un nuevo estilo, el Barroco. De hecho, en su origen, esta palabra se refería a un estilo artificioso, poco natural, recargado y retorcido. *En cierta manera, el Barroco puede ser considerado como un estilo renacentista llevado hasta sus últimas consecuencias.* Al contrario de otras corrientes artísticas que surgen como reacción a sus predecesoras, al estilo Barroco se le puede definir como una exageración del estilo renacentista.

Iniciado en Italia, pronto se difundirá por toda Europa, alcanzando su plenitud, en los países del área germánica, que serán los que ostenten la hegemonía musical durante los siglos siguientes.

Entre sus características, señalamos:

- La tendencia, acusada ya en los últimos años del Renacimiento, a centrar la expresión en una de las voces, se afianzará ahora, estableciéndose una fuerte jerarquía de voces, frente a la igualdad de la polifonía religiosa. Hay una voz principal y las demás le sirven con el acompañamiento armónico (cambia la concepción, de horizontal en el Renacimiento, a vertical en el Barroco), esto es lo que se llama **monodia acompañada** y el acompañamiento lo realiza, generalmente el **bajo continuo**.
- Paso del sistema modal al tonal
- Progresión armónica que comienza a estar gobernada por las leyes de la tonalidad
- Aparición de dos lenguajes bien diferenciados: vocal e instrumental
- Utilización artística tanto del cromatismo como de la disonancia
- A diferencia del Renacimiento, la música no trata de servir sin más a la palabra, sino de sobrepasarla, de cantar "afectivamente".
- Con el deseo de profundizar en el poder expresivo de la voz, se alejó la mirada de las formas musicales basadas en el contrapunto y la imitación, aunque sobrevivirían y florecerían en otros contextos, especialmente en la música religiosa y en la música para teclado
- La orquesta comienza a tomar forma, siendo componente esencial la sección de cuerdas que va rellenando las armonías por encima del bajo continuo y ornamentando la textura musical.
- A menudo se observan ritmos enérgicos, muy marcados, con pulsaciones fuertes. Las melodías son frecuentemente largas y fluidas, decoradas con ornamentos.
- Se introduce el concepto de compás, los términos de carácter musical y los de tempo o aire.

Dentro de la música barroca, podemos distinguir **tres períodos musicales:**

- **Barroco Temprano:** (1580 – 1630) En este período se empieza a dar un valor afectivo y violento a las palabras. Se busca la disonancia y las obras son de poca extensión. Comienza la diferenciación entre la música vocal y la instrumental.
- **Barroco Medio** (1630 – 1680) Época de la ópera y la cantata. Aparece la distinción entre aria, arioso y recitativo
- **Barroco Tardío** (1680 – 1750) Las formas tienen unas dimensiones más largas. Aparece el estilo concierto y la música instrumental va a dominar a la música vocal.

Las **formas musicales barrocas** son:

- **INSTRUMENTALES**

a) Menores

Preludio, fuga (formas breves para instrumentos de tecla), **sonata a trío** (generalmente para dos violines que llevan la parte melódica y un clave que realiza el bajo continuo)

b) Mayores

Concerto grosso (orquesta y un pequeño grupo de solistas) **concerto solista** (orquesta y un solista) y **suite** (generalmente para orquesta. Bach) y **sonata** (Corelli).

- **VOCALES**

Por lo que se refiere a la música vocal las formas serán las que hemos visto en el Renacimiento, pero con el nuevo estilo de la **melodía acompañada** y con el espíritu de la nueva época

a) Menores:

Cantata: evolución del madrigal. Rossi y Carissimi. Destacamos también a Bárbara Strozzi.

b) Mayores

Oratorio: evolución del motete. Haendel

Ópera: evolución de la "ópera in música". En el Barroco será de dos tipos: **Seria** (de carácter aristocrático y con temática mitológica: Monteverdi "Orfeo") y **Bufa** (de carácter popular y nacional, se critica a la aristocracia, pocos cantores y pequeñas orquesta: Pergolesi "La serva padrona").

En Italia será donde 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 la existencia de famosos talleres como Stradivarius.

7.1. Variantes europeas y plenitud alemana

A) El Barroco francés

El clave fue el instrumento solista preferido, en el que destacaron F. Couperin y Rameau.

En cuanto a la música vocal religiosa se escribieron muchas misas reales y Te Deums para celebrar acontecimientos políticos de la familia real, etc, formas siempre muy solemnes para la corte del Rey Sol.

Lully creó óperas con textos de los grandes literarios del momento como Moliere, con gran participación del ballet (de mucha tradición en la corte francesa) y con una obertura que, contrariamente a la italiana, constaba de una sección rápida entre dos lentas.

Rameau intentó elaborar una ópera francesa más cercana al estilo italiano, a pesar de seguir a Lully en elegancia y suntuosidad siendo esto el principio de una serie de disputa entre los partidarios de los dos estilos.

B) El Barroco español

La música instrumental continuó la escuela organística de Cabezón con figuras como F. Correa de Arauxo, y J. B Cabanilles, autores de música religiosa y profana. La vihuela se sustituye ahora por la guitarra, que suele tocarse rasgando las cuerdas y destaca Gaspar Sanz como intérprete y compositor.

Durante esta época surge la **zarzuela** (ópera nacional española, obra de teatro que alterna escenas habladas y cantadas, ambiente de populismo, casticismo y espontaneidad: José Nebra) y la **tonadilla** (obra escénica que terminaba con danzas de claro carácter español).

Siguen teniendo importancia las formas religiosas como el villancico, la misa, los salmos...

Dentro de la música orquestal hay que destacar al Padre Soler cuya aportación más importante fue en la música instrumental y en el intento de modernizar la gran escuela de tecla que comienza con Cabezón.

C) El Barroco inglés

En Inglaterra hay un cierto atraso musical en relación al continente; su músico más notable no será precisamente inglés sino que origen alemán: G. F Haëndel, quien, después de iniciarse en su tierra, se perfeccionó en Italia y, al llegar a Inglaterra, supo adaptarlo todo al gusto del público de allí.

Haëndel lleva a su culmen al último Barroco. Es un maestro de las composiciones de corales y utiliza mucho el principio del contraste, llevándolo a una maestría insuperable.

Destaca por sus oratorios, también tiene obra instrumental, hay que destacar los conciertos grosso y los conciertos para órgano. Escribe muchas obras para ceremonias cortesanas como "La música acuática" (compuesta para un paseo por el Támesis) o "música para los reales fuegos artificiales (para conmemorar la paz de Aquisgrán).

Además de a Haëndel hay que mencionar a Purcell, autor de música de todo tipo: religiosa, instrumental... Compuso, entre otras "Dido y Eneas".

D) El Barroco Alemán

Se utilizan las formas italianas y las nuevas técnicas, pero los compositores alemanes las llevan a su máxima perfección y será de aquí de donde partirán las futuras "formas clásicas".

El gran género musical de los protestantes sigue siendo el **coral** pero se empieza a notar una cierta influencia italiana, especialmente de Monteverdi y Corelli.

El introductor de las formas italianas fue Schutz, formado en Venecia con Monteverdi y Gabrieli. Telemann fue ya un gran compositor plenamente alemán, autor muy prolífico en todos los géneros.

La música para tecla, con composiciones de Buxtehude, se mantuvo fiel a la tradición polifónica, culminando en una de las figuras claves de toda la historia de la música: J. S. Bach, quien supo compaginar admirablemente la polifonía con la armonía, así como sintetizar lo mejor del estilo francés e italiano aportándole una influencia germánica.

En su obra podemos distinguir música religiosa (cantata, pasión y música de órgano) y música profana (música para orquesta y música para clave).

La Cantata luterana que componía Bach se puede definir como una obra musical compuesta sobre un texto religioso luterano, para solistas, coro e instrumentos. Esta constituida por 6 – 7 piezas de carácter variado: recitados, arias, ariosos ... que terminan siempre en un gran coral o a 4 o más voces. La Cantata aparece siempre cada domingo y cada festividad del año, de manera que compone más de 200.

La pasión es una cantata muy grande que sirve para celebrar el dogma del cristianismo: la pasión y la muerte de Cristo. Compone dos: S. Mateo y S. Juan.

En cuanto a la obra instrumental y para órgano, Bach lleva la Suite a su culmen. Lo mismo sucede con el Concierto al componer "6 conciertos de Brandemburgo" en donde une el gusto melódico italiano con la técnica contrapuntística alemana.

También tiene numerosas obras para clavecín como "El clave bien temperado" o las "variaciones Golberg". Dentro de sus obras organísticas destacan sus fugas y corales. La fuga es una de las formas más importantes del Barroco, se define como una composición vocal o instrumental a un solo tiempo y que se realiza a partir de un solo tema, del que se deriva casi toda la obra a través del uso de la imitación. Las partes de la fuga son: sujeto o tema, respuesta, contrasujeto, contraexposición, los divertimentos o episodios, los estrechos y al final, el pedal y cadencia.

Del Barroco alemán, también merecen ser citados Telemann y Pachelbel.

Bach y Häendel centraron su producción en los instrumentos de tecla, como el órgano y el clavecín, antecedentes del piano. Sus obras están dirigidas al virtuosismo de los intérpretes. El sonido de su música orquestal se hace más denso y toda su obra está llena de adornos y efectos. La música del primero está destinada a "la mayor gloria de Dios", por lo que tiene un tono místico y filosófico que a menudo se ve tentado por la abstracción. La de Häendel, en cambio, es mucho más concreta, pues está más cerca de la tradición italiana. A pesar de sus diferencias, ambos compositores crearon la música barroca más sofisticada y conmovedora; después de ellos, el Barroco ya no encontraría nuevos caminos, por lo que la música debió dar un giro de ciento ochenta grados hacia el Clasicismo.

8. SELECCIÓN DE FRAGMENTOS MUSICALES PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA¹

- Música de las antiguas civilizaciones, Grecia Antigua
- Cantigas de Alfonso X el Sabio
- Puer natus est
- Composiciones de Hildegarda de Bingen
- Misa de Notre Dame (Machaut)
- Obras para vihuela (Milán)
- Obras para órgano (A. De Cabezón)
- Villancicos de Juan de la Encina
- El Mesías de Haendel
- Dido y Eneas de Purcell
- Conciertos de Brandemburgo de Bach
- Selección de fragmentos de " Pasión según S. Mateo"
- Las cuatro estaciones de Vivaldi.

Con estas piezas podemos abordar contenidos del D.155/2022 como: "estrategias básicas de recepción activa" y "Propuestas musicales de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas producidas por creadores y creadores (...) nacionales. Respeto y valoración de éstas desde una perspectiva de género", entre otros.

---

¹ La selección es sólo una sugerencia, cualquier obra nos pueden servir para llevar al aula siempre que tengamos en cuenta la edad y desarrollo de los alumnos/as así como la motivación hacia la audición, que utilicemos musicogramas, bailes, cuentos sonoros y actividades lúdicas para que conecten con la obra.