

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

ROMA

La música, al igual que la mayoría de las artes es heredada de otras civilizaciones, como la griega. Por lo que adoptaron las teorías de los griegos a sus necesidades y prácticas musicales.

Del mismo modo, los instrumentos musicales romanos fueron tomados de la cultura griega, destacando la fabricación y uso de trompetas rectas; también son de gran importancia las representaciones teatrales acompañadas de música, así como el acompañamiento musical en el anfiteatro. Juglares y acróbatas actuaban por las calles acompañados de personas que tocaban la pandereta y la tibia (flauta). Era también frecuente que los matrimonios más ricos diesen conciertos en sus villas. La música militar tuvo un gran desarrollo en esta época.

EDAD MEDIA

La Edad Media es un periodo muy largo que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV.

En la Edad Media, la **Iglesia Católica** se convierte en el **eje fundamental** de la sociedad y acoge con agrado la música en templos y monasterios, mezclando en sus cantos la herencia musical griega con la judía. El **canto Gregoriano**, será durante gran parte de este período la música que gobernará todos los territorios, ya que en esta época, el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y religiosos, que se harán con el poder de una sociedad casi analfabeta.

Los cantos religiosos, es decir; el canto gregoriano, se caracterizaba por:

- cantarse de memoria,
- a capela (sin acompañamiento instrumental),
- se transmitía de forma oral,
- eran unos cantos en latín recopilados por el papa Gregorio I,
- son cantos monódicos (una sola línea melódica)
- y los directores de coro se ayudaban con gestos de las manos (quironomía) para recordarles a los cantores la entonación, la intensidad, el ritmo, etc. Todo esto corría el riesgo de olvidarse o en el mejor de los casos, modificarlo al gusto personal de quien lo transmitía

No obstante, **la música profana** siempre va a tener un sitio, sobre todo en la Baja Edad Media (s.V-X) con el nacimiento de **los trovadores** que actuarán en castillos, palacios, y los **juglares** en plazas o calles de cualquier lugar. Con todo ello llegaremos a la gran revolución musical de la época: El nacimiento de la polifonía.

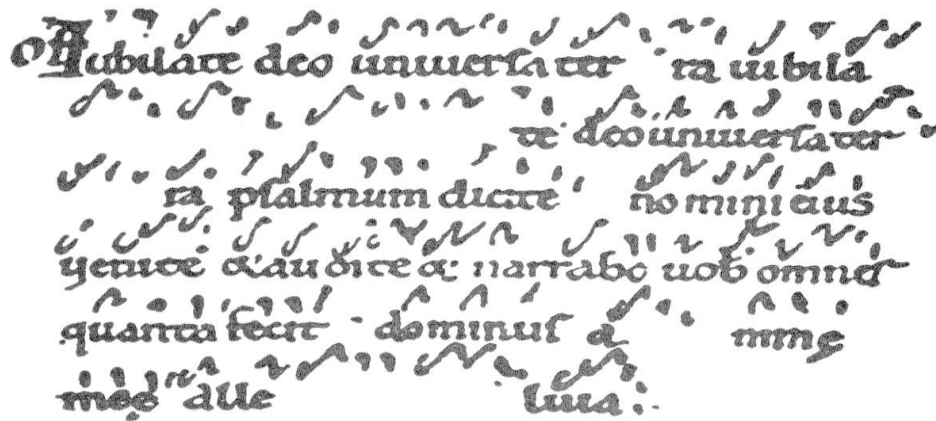
A mediados del s. IX es cuando los copistas comienzan a colocar signos ascendentes, descendentes o la mezcla de ambos, encima de las palabras imitando los movimientos que hacía con la mano el maestro de coro al dirigir a los cantantes (quironomía). No precisaban

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

duración ni altura. A estos signos se les llama **neumas**, dando lugar al sistema de notación gregoriana, que le servía a los cantores para recordar el diseño melódico a seguir.

En el s. X los neumas se comienzan a escribir alrededor de una línea horizontal que servía de referencia a la altura.

La necesidad de conservar y difundir este canto favoreció la invención de la escritura musical, que tuvo lugar en el s. XI con **Guido d'Arezzo** que elaboró un sistema silábico de representación del tono a partir del himno de las vísperas de la fiesta de San Juan Bautista, "Ut queant laxis", del monje benedictino Paulo Diacono, organizando lo que serían más tarde los nombres de las notas musicales.

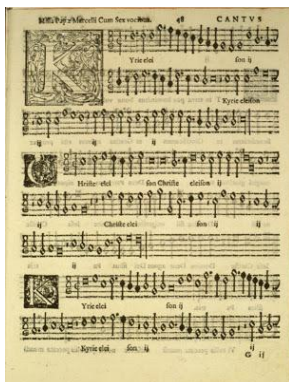
A partir de esta escala, desarrolla el **tetragrama**, cuatro líneas de las cuales una sería amarilla para indicar el *ut* (la actual nota *do*) y una línea roja para el *fa*. Ya que permitió hacer una anotación de la altura de las notas más precisa. Las mejoras introducidas por la escritura gótica, unida a la influencia de la notación aquitana, darían origen a la que actualmente conocemos como **notación cuadrada gregoriana**. La nota *si* aparecerá más tarde, tomándola del último verso, "**Sancte Iohannes**"

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

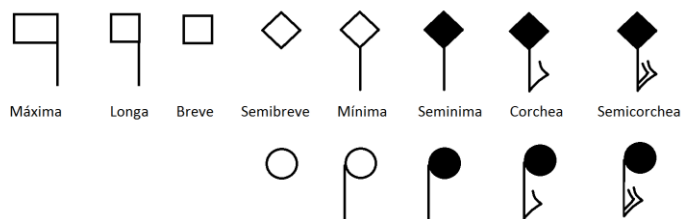
Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

La escala musical de Guido d'Arezzo toma el nombre de cada tono de este himno. Él es quien introduce las líneas que darán paso a nuestro pentagrama y da nombre a las primeras seis notas; Ut(do), re, mi, fa, sol, la.

A finales del s. XIII se comienza a utilizar la **notación mensural** (medida), ya que pretendía determinar duraciones temporales con mayor exactitud y flexibilidad.

Nuestra notación actual deriva de las cinco últimas:

Con el desarrollo de la polifonía (varias líneas melódicas, independientes entre sí) desde sus primeras formas en el s. IX hasta su máximo desarrollo en el s. XV-XVI se llega al pentagrama, por la necesidad de que acoja y determine más alturas. Y con una notación cada vez más parecida a la actual.

A lo largo del s. XX aparecieron nuevas formas de notación musical ligada a la experimentación y la búsqueda de novedad (música concreta, música electrónica), así como la incapacidad de reflejar nuevos efectos musicales por medio de la notación tradicional (**indeterminación**). De tal manera, que cada compositor tiene su propio sistema de notación.

Con la aparición de programas informáticos de edición de partituras casi se ha abandonado la música manuscrita.

2.- LA OBRA MUSICAL

¿En qué se basan los compositores para crear sus obras?

Los compositores para crear sus obras se basan en los recursos y formas musicales de su época, que tiene características propias y forman parte de la historia; aunque a veces tienen un estilo propio.

¿Cuál es el proceso creativo que sigue la obra musical?

El proceso creativo de una obra musical pasa por tres etapas importantes como son, la **creación de la música**, donde el elemento principal es el *compositor*, ya que éste es el que *crea* la obra musical, para ello emplea diferentes recursos y organiza sus ideas en estructuras llamadas formas musicales.

En segundo lugar está, la **difusión de la música**, cuyos elementos principales son la *obra musical*, ya creada, y el *compositor*. Aquí el fin es que la obra musical sea conocida por el mayor número de oyentes posibles, por lo que se necesita de medios (medios de comunicación, empresas discográficas, etc.) y profesionales que lo hagan posible (intérpretes, arreglistas, productores musicales, disc-jockeys, luteriers, etc.)

Por último, tiene lugar el **estudio de la música**, donde los diferentes *profesionales* (historiadores, musicólogos, teóricos, críticos y pedagogos) estudian desde diferentes puntos de vista al compositor, la obra, los intérpretes, los conciertos, etc.

¿Cómo ha evolucionado la figura del compositor a lo largo de los siglos?

Edad Media (primeras obras) eran en su mayoría música religiosa y obras anónimas.

Renacimiento y Barroco, los compositores dependen de un mecenas que le encarga las obras musicales para diferentes eventos.

A partir del siglo XIX, los compositores se hacen independientes crean obras según le dicta su corazón, no dependen de ningún mecenas.

¿Qué son las formas musicales?

Son la organización de ideas musicales en determinadas estructuras que le sirven al compositor para transmitir todo lo que quiere expresar.

Categorías de las formas musicales:

- **Forma por adición** (suma de temas):
 - Forma monopartita: A – A – A
 - Forma binaria: A – B
 - Forma ternaria: A – B – A
 - Forma rondó: A – B – A – C – A – D – A

- **Forma por desarrollo** (tema - repetición – desarrollo):
 - Forma con variaciones: A-A'-A''-A'''
 - Forma por desarrollo: A-A-desarrollo