

1. al-Ándalus, Sefarad y los reinos cristianos: música en la época de las tres religiones

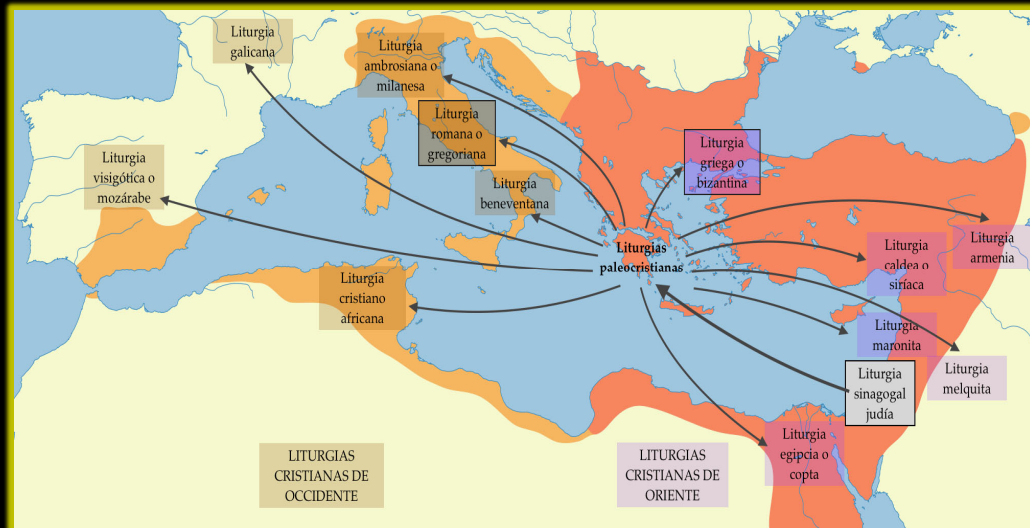
1

1.1 La música visigoda

- Los visigodos llegan a Hispania en el siglo V
- 589: conversión de Recaredo
- Siglos V-VII: se forja la liturgia. San Isidoro (c. 556-636) la describe
- La música no se escribe antes del siglo IX

2

Principales tradiciones en la liturgia cristiana

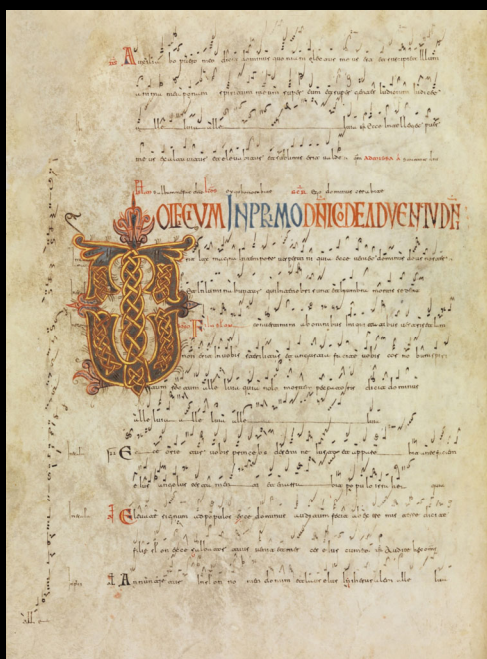

3

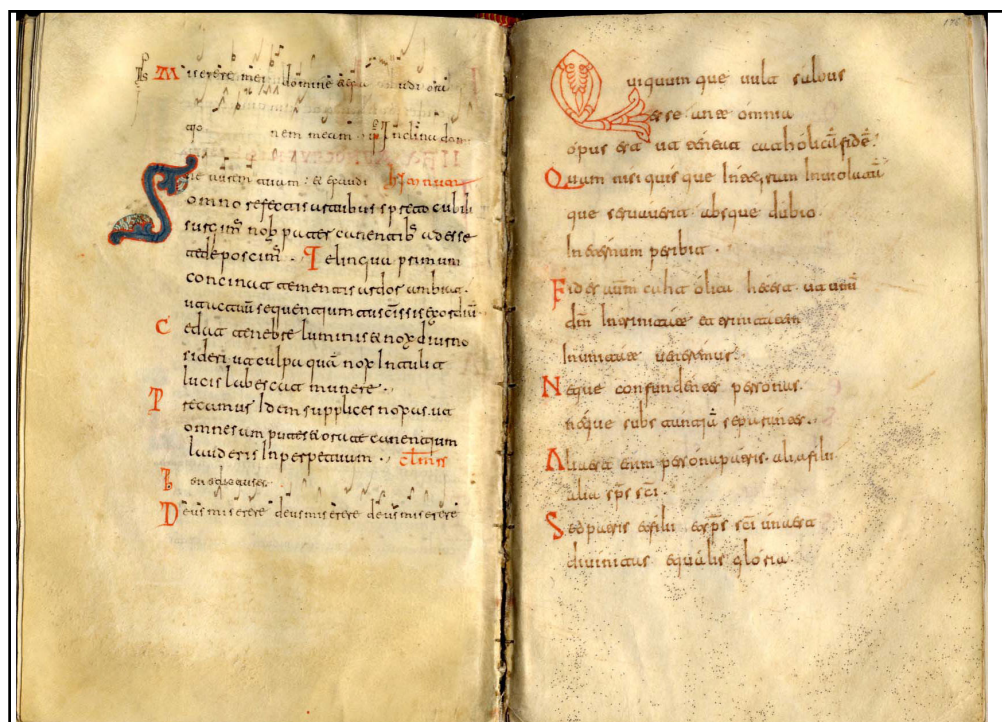

Antifonario de León
(siglo X). Archivo
catedralicio de León

4

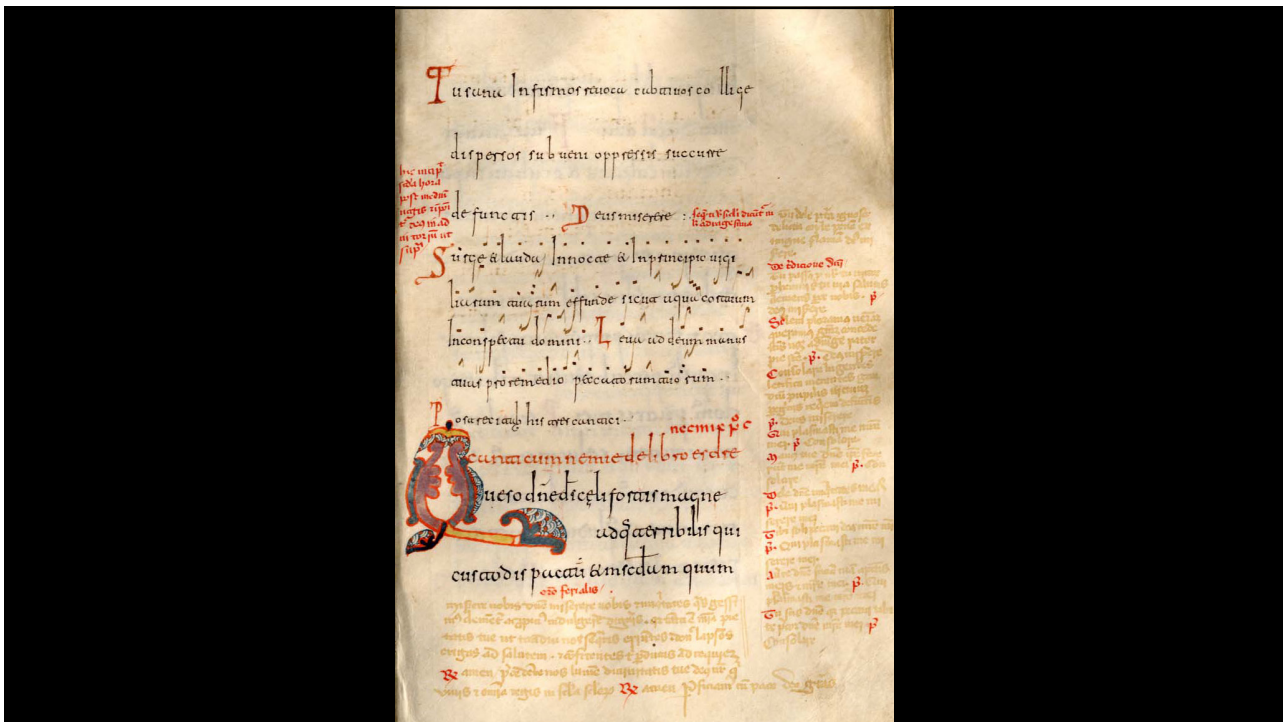

5

*Liber
Canticorum et
Horum
(1059).
Biblioteca
Histórica de la
Universidad
de Salamanca*

6

7

- 711: desaparece el reino visigodo → mozárabes
- Avance reinos cristianos: se copian cantos para restaurar la liturgia
- Siglo XI: liturgia romana (Cluny)
- 1085: Alfonso VI conquista Toledo (6 parroquias mozárabes)

8

Erexit Iacob. Antífona del Oficio de la consagración del altar (Schola Antiqua)

Erexit Iacob lapidem in titulum, fundens oleum desuper. ... (Gen. 28: 18)	<i>Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.</i> ...
Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum concupiscit et deficit anima mea in atriis Domini. Concupiscit et deficit anima mea in atriis Domini. Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum. (Salmo 84)	<i>¡Qué amable es tu morada, Señor del universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor; mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente.</i>

<https://www.youtube.com/watch?v=xO8z2c0j2GY>

9

Beatus vir

10

Características del canto de la liturgia visigoda

- Canto litúrgico, en latín
- Monódico
- Ritmo libre, vinculado al texto

11

- 1495: Cisneros → 4 cantorales

<https://www.youtube.com/watch?v=7fuzfmkEOYo>

12

1.2 El canto gregoriano

- Función litúrgica
- En latín
- Monódico
- Ritmo libre (el ritmo deriva del texto)
- Se extiende por toda Europa vinculado a la expansión del rito romano

13

- Imperio carolingio presiona para imponer el rito romano (siglo IX)
- El rito romano se impone primero en Cataluña, Aragón y finalmente León y Castilla (c. 1070-1080)
 - Influencia francesa (abades y obispos franceses a medida que los reinos cristianos avanzan hacia el sur)
 - Orden de Cluny: fundamental para extender el nuevo rito
 - Deseo de unificación del Papa
 - Camino de Santiago
- Manuscritos → 3 centros de difusión: Silos, San Millán de la Cogolla, Toledo

14

1.3 El drama litúrgico

- Teatro medieval = religioso y didáctico
- Origen del drama litúrgico: tropos (añadidos a un texto litúrgico, cantado, para embellecerlo)
- Tropo de *Quem quearitis* [¿A quién buscáis?]
 - Precede al Introito de la Misa de Pascua
 - Monjas o jóvenes representan a las Santas Mujeres
 - Tropo (*Quem queritis*) → Teatro (*Visitatio sepulchri*)

15

Monasterio de
Santa María la
Real, Aguilar de
Campoo

Santo Domingo de
Silos

Quem quearitis in sepulchro, O Christicole?

Ihesum Nazarenum crucifixum, o celicole.

Non est hic, surrexit sicut predixerat; ite, nunciate quia surrexit

¿A quién buscáis en el Sepulcro, oh, criaturas de Cristo?

A Jesús de Nazaret crucificado, oh, criatura celeste.

No está aquí, resucitó según predijo; id y anunciadlo

16

- Otros tropos:

- Navidad:

- Quem quearitis in presepe → Officium pastorum
- Ordo stellae
- Ordo prophetarum

- Semana Santa

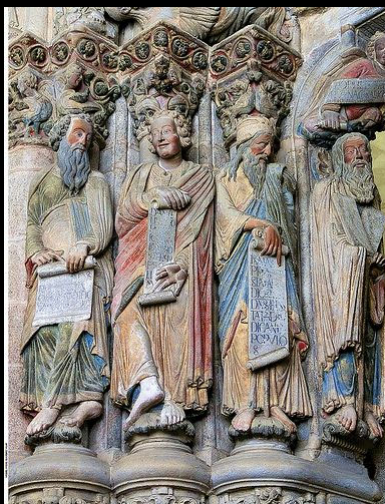
- Depositio Christi

Antifonario de Hartker (hacia 995). St. Gall, Stiftsbibliothek, Cod. Sang 391

17

Ordo prophetarum: El canto de la sibila

Profetas. Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela

Sibila. Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela

[Canto de la Sibila - Catedral de Mallorca 2012 - YouTube](#)

18

La *festa* o el Misterio de Elche

- Asunción: comienza a celebrarse en el siglo XII
- Elche: las primeras noticias datan del siglo XV
- 2 jornadas:
 - Muerte de la Virgen y ascenso de su alma
 - Asunción del cuerpo de la Virgen

[MISTERI D'ELX \(Misterio de Elche\), S. XV - Representación completa - YouTube](#)

19

1.4 La lírica andalusí

- Desde el 711 se produce una rápida islamización
- Siglos VIII y IX: cantoras en la corte

Salón Rico,
Medina Azahara

20

Músicos musulmanes

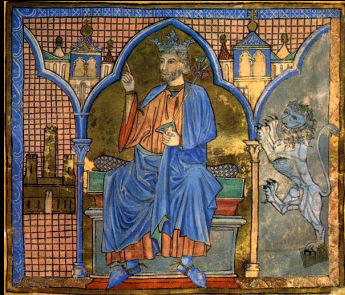
- Ziryab (c. 789-857): laúd, nuba
- Avempace (1090-1139):
Epístola sobre las melodías
- Muqadam ibn Mu'afa al-Qabri,
el Ciego de Cabra (siglo X): moaxaja
- Ibn Bayya e Ibn Quzman: zéjel

21

Lunas nuevas salen entre cielos de seda: guían a los hombres, aun cuando eje no tengan.	A	cabeza (árabe: <i>matla</i>)
1	A	
Sólo con los rubios se deleitan mis ojos: ramos son de plata que echan hojas de oro.	B	mudanza (árabe: <i>ghusn</i>)
¡Si besar pudiera de esas perlas el chorro!	B	
¿Y por qué mi amigo a besarme se niega si es su boca dulce y la sed me atormenta?	A	vuelta (árabe: <i>qufl</i>)
2	A	
Es, entre jazmines, su camillo amapola. Rayas de jaloque y de algalia le adoman.	C	mudanza
Si también añado cornalina, no importa.	C	
No obra bien si espanta su galán la gacela, cuando de censores las habillitas acepta.	A	vuelta
3	A	
¿Con mi amigo Áhmad hay, decid, quien compita? Único en belleza, de gacela es cual cría.	D	mudanza
Hiere su mirada todo aquel a quien mira.	D	
¡Cuántos corazones bien traspasa con flechas, que empenacha su ojo con pestañas espesas!	A	vuelta
4	A	
Mientras del amigo yo encontrábame al lado y le ponderaba mi dolencia y maltrato,	E	mudanza
ya que él es el médico que pudiera curarlos,	E	
vió el espía que, sin que nos diéramos cuenta, vinose a nosotros, y le entró la vergüenza.	A	vuelta
5	A	
Cuánta hermosa moza, que de amor desatina, ve sus labios rojos, que besar bien querría,	F	mudanza
y su lindo cuello, y a su madre los pinta:	F	
¡MAMMÁ, 'AY HABIBE! ŠO L-YMMELLA SAQRELLA, EL-QUWELLO ALBO E BOKELLA HAMARELLA.	A	ÚLTIMA vuelta (árabe: <i>JARCHA</i>)
	A	

22

- 1248: toma de Sevilla (Fernando III) → músicos musulmanes en cortes cristianas
- 1492: música andalusí en el Magreb

Calvi vi calvi, calvi arabí:

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h8HBa868e0Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=54Wk5SibO2o>

23

Ah man habbak

A aquel que os ama
le resulta difícil evitaros.
Conceded la unión con vuestro amado,
¿qué tenéis en mi contra?
Él nada os reprocha,
siendo con vos sincero.
*¿Cómo podría engañar
quien es siervo de un señor?*

Os he alojado, amigo mío,
dentro de mi corazón.
Os he acercado a mí;
vos me habéis correspondido con el rechazo.
Os he tratado con sinceridad;
no os moleste, pues, mi amor
*¿Cómo podría engañar
quien es siervo de un señor?*

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xcDx142UgV4>

24

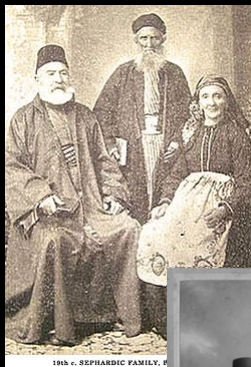
1.5 La música sefardí

Sinagoga de
Santa María la Blanca, Toledo

- Siglo VI a. C.: judíos en la península
- Almorávides, almohades → judíos se trasladan al norte
- 1391: comienzan las persecuciones
- 1492: expulsión → sefardíes en la diáspora. Repertorio transmitido oralmente

25

Grabaciones históricas de música sefardí:
<http://www.sephardicmusic.org/about.htm>

Lista de reproducción de música sefardí:
<https://www.iemj.org/es/les-chants-judeo-espagnols-1/>

26

Poco le das, la mi consuegra

Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare siete vestidos,
Uno que se troque a cada 'l día.

Yine es poco, mi consuegra
Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare siete camisas,
Una que se troque a cada 'l día.

Yine es poco, mi consuegra
Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare siete salvare
Uno que se troque a cada 'l día.

Yine es poco, mi consuegra
Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare un yerdan de oro,
Que se lo goce con el novio.

Yine es poco, mi consuegra
Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare un mazal bueno,
Que se lo goce con el novio.

Yine es poco, mi consuegra
Poco le das a la vuestra hija,
!Vuestra hija, la querida!
Le dare un esclavico,
Que se lo camine al bujurico.

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rwk9FkZJTol>

27

Los siete modos de guisar las berenjenas

The seventh way it's made is
the best and most exquisite.

El rey de Francia (recogido en Esmirna)

28

1.6 La lírica en territorios cristianos

Bernautz de Ventadorn

- Siglo XII: movimiento trovadoresco
- Ideal cortés – poesía amatoria musulmana (*El collar de la paloma*, 1022)
- Trovadores: compositores y poetas profesionales

29

Géneros trovadorescos

- Cançó: amor cortés
- Sirventés: sátira moral o política
- Tensó: debate entre interlocutores con opiniones enfrentadas
- Alba: dos amantes son alertados por un vigía al amanecer
- Pastorela: caballero requiere el amor de una pastora
- Planh: llanto
- Danza: tema amoroso

30

S'anc vos ame

*S'anc vos ame, era-us vau desaman
E ai razo qe no-i trob mas enjan*

Enjan i trob per mitad veramen,
per q'eu nou-us deg tener negum coven;
vos avetz fait lo major fallimen
q'anc amiga fezes vas son aman.

S'anc...

Mas no-m tenjatz per vostre servidor,
De vos mi part e vir mon cor aillor;
s'anc me lausei, ara-n porti clamor
del vostre cors fals, lausengier, truan.

S'anc. ..

Ja no-m tenrez mais en vostre poder
c'aisi vos veg baxar e decaer;
en altr'ai mes mon sen e mon saber:
joveneta qe non a pel ferran

*Si antes os amé, ahora os voy desamando
y tengo motivos, pues no encuentro más que engaño.*

Encuentro engaño, ciertamente, en lo que os afecta,
por lo que no debo mantener promesa alguna;
vos habéis cometido la mayor falta
que jamás amiga cometió para con su amante.

Si antes...

Dejad de tenerme por vuestro servidor,
me alejo de vos y dirijo mi corazón a otra parte;
si antes me alegraba, ahora clamo
contra vuestro corazón falso, envidioso y traidor.

Si antes...

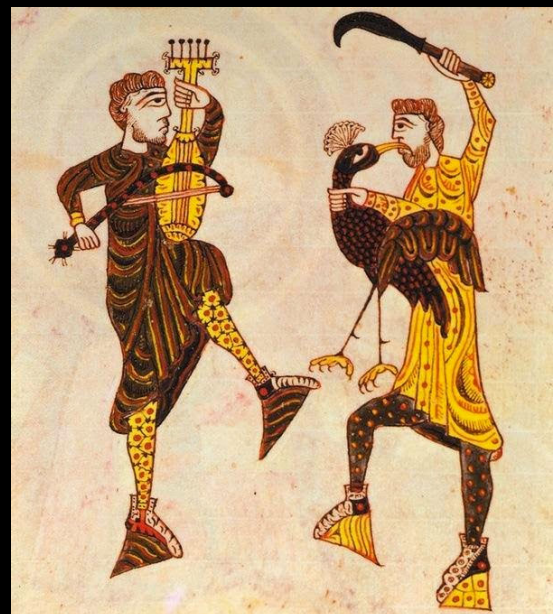
Ya no me tendréis en vuestro poder,
pues veo que os rebajáis y decaéis,
he puesto mi pensamiento y mi saber en otra,
una jovencita que no tiene el cabello gris.

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZsYTPSB7-DM>

31

- Juglares
 - Cortes, calles, tabernas
 - Titiriteros, instrumentistas, cantantes, bailarines (juglaresas)
 - Viola de arco

Dos juglares. Beato de Silos (1091-1109)

32

Cantigas

Cantigas de Martín Códax.
Pergamino Vindel

- Lengua gallego-portuguesa
- De amigo, de amor, de escarnio, de maldecir
- **Cantigas de amigo**: 6 de Martín Códax y 7 de Don Denís de Portugal

33

Ondas do mar de Vigo

Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
E aí Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,
se vistes meu amado?
E aí Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo,
o por que eu suspiro?
E aí Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado,
por que ei gran coidado?
E aí Deus, se verrá cedo!

Olas del mar de Vigo,
¿habéis visto a mi amigo?
¡Ay Dios, que venga pronto!

Olas del mar alzado,
¿habéis visto a mi amado?
¡Ay Dios, que venga pronto!

¿Habéis visto a mi amigo,
aquel por quien yo suspiro?
¡Ay Dios, que venga pronto!

¿Habéis visto a mi amado,
por quien tengo gran cuidado?
¡Ay Dios, que venga pronto!

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uyzO06azx58>

34

Cantigas de Santa María

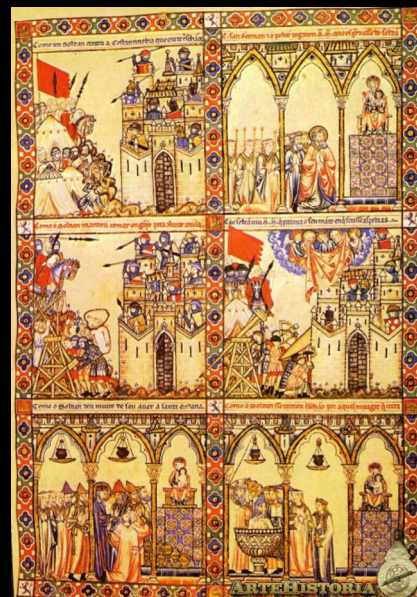

Alfonso X (1252-1284)

- Escuela de traductores de Toledo
- Las partidas
- Crónica General, Grande e General Estoria
- Libros del saber de astronomía
- Libros del ajedrex, dados e tablas
- Cantigas de Santa María (1257-1283)

35

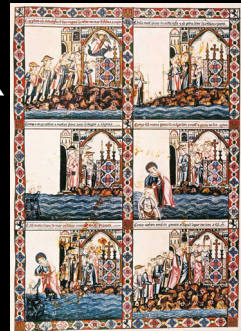
- Impulso real, autoría discutida
- Transcripción problemática
- Muchas melodías son reutilizadas
- 427 cantigas:
 - 356 miragres
 - Cantigas de loor
- Organización:
 - 1 cantiga de loor + 9 miragres

36

• Códices

- A) Toledo (BNE): 100 miragres + 22 composiciones. No miniaturas
- B) Códice Rico (El Escorial): 194 cantigas. 1255 miniaturas
- C) Códice de Florencia: 104 cantigas. Incompleto
- D) Códice Príncipe o de los músicos (El Escorial): 406 cantigas, 40 miniaturas

37

Cantiga 100. Santa Maria estrela do dia

*Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guía.*

Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdoados
da ousadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.

*Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guía.*

*Santa María, estrella del día,
muéstranos la vía para Dios y guíanos.*

Porque haces ver a los errados
que se perdieron por sus pecados
y entender cuán culpables
son; mas por ti son perdonados
de la osadía
que les hacía
hacer locuras
que no deberían.

*Santa María, estrella del día,
muéstranos la vía para Dios y guíanos.*

https://www.youtube.com/watch?v=_TnvUizF6mE&t=2s

38

Amostrar-nos debes carreira
 por gâar en toda maneira
 a sen par luz e verdadeira
 que tu dar-nos podes senlleira;
 ca Deus a ti a
 outorgaría
 e a querría
 por ti dar e daría.

*Santa María, estrela do día,
 mostra-nos vía pera Deus e nos guía.*

Guiar ben nos pod'o teu siso
 mais ca ren pera Parayso
 u Deus ten senpre goy'e riso
 pora quen en el creer quiso;
 e prazér-m-ía
 se te prazía
 que foss'a mía
 alm'en tal compaña.

*Santa María, estrela do día,
 mostra-nos vía pera Deus e nos guía.*

Debes mostrarnos el camino
 para ganar en toda manera
 la luz sin par y verdadera
 que tú puedes darnos señera;
 porque a ti Dios
 te la concedería
 y la querría
 dar por ti y la daría.

*Santa María, estrella del día,
 muéstranos la vía para Dios y guíanos.*

Guiarnos bien puede tu juicio
 además hacia el Paraíso
 que Dios tiene siempre gozo y alegría
 para quien en él creer quiso;
 y me placaría
 si te placía
 que fuese mi
 alma en tal compañía

*Santa María, estrella del día,
 muéstranos la vía para Dios y guíanos.*

1.7 Primeros repertorios polifónicos

- La primera polifonía era improvisada
- Siglo IX-X: primeros ejemplos en libros teóricos
- Siglo XIII (gótico): se desarrolla una notación adecuada
- Los libros de polifonía llegan de Francia (Camino de Santiago)

Códice Calixtino (siglo XII)

- Libro I: textos litúrgicos (misas, sermones, oficios).
- Libro II: narración de milagros atribuidos a Santiago
- Libro III: narraciones de la traslación del cuerpo del apóstol desde Jerusalén
- Libro IV: crónica de la conquista de España por Carlomagno.
- Libro V: Guía del peregrino
- Apéndice musical polifónico
- Apéndice musical (II): *Dum pater familias* (himno de los peregrinos de Santiago)

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8-AQx5yDS58>

41

Congaudeant catholici

Congaudeant Catholici, laetentur cives celici die ista. Clerus pulchris carminibus studeat, atque cantibus die ista. Haec est dies laudabilis; divina luce nobilis die ista. Qua Iacobus palacia ascendit ad celestia die ista.	Alégrense los católicos y moradores celestiales en este día. Afánense los clérigos con bellos poemas y cánticos en este día. Este es día digno de alabanza, ennoblecido con divino resplandor en este día En que Santiago ascendió al palacio supremo en este día
--	--

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_VVv4AswIXw

42

Vincens Herodis gladium
 accepit cite bravium
 die ista.
 Ergo, carenti termino
 benedicamus Domino
 die ista.
 Magno patri familias
 solvamos laudis gratias
 die ista

Venciendo con el premio,
 a Herodes del martirio
 en este día.
 Puesto que carece de confines,
 bendigamos al Señor
 en ste día.
 Al gran Paterfamilias
 tributémosle gracias
 en este día

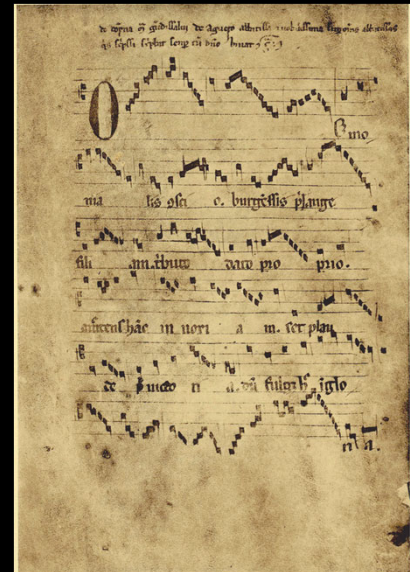
43

44

Polifonía del siglo XIII

- Siglo XIII (París): Leoninus y Perotinus
- Códice de Madrid (siglo XIII): procede de Toledo
- Códice de las Huelgas (1325)
 - Vinculado al monasterio
 - Piezas del repertorio de Notre Dame y piezas originales
 - Intérpretes: capellanes del monasterio o monjas (se conoce el nombre de 6 cantoras)

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9bJZ9S-lsRo>

45

Siglo XIV

- Se van consolidando instituciones que marcarán la producción musical hasta el siglo XIX:
 - Cortes nobiliarias
 - Ministriles (instrumentistas)
 - Capillas reales
 - Catedrales
 - Capillas musicales
 - Monasterios

46

Llibre Vermell de Montserrat

- Se compiló hacia 1390
- Objetivo: organizar las vigiliat
- Repertorio de distinto tipo: polifónico y monódico

47

Ad morte festinamus

Ad mortem festinamus peccare desistamus.

Scribere proposui de contemptu mundano
ut degentes seculi non mulcentur in vano.

Iam est hora surgere a sompno mortis pravo.

Ad mortem festinamus peccare desistamus.

Vita brevis breviter in brevi finietur

mors venit velociter quae neminem veretur.

Omnia mors perimit et nulli miseretur.

Ad mortem festinamus peccare desistamus.

...

Corremos hacia la muerte: dejemos de pecar

Me he propuesto escribir sobre la variedad del mundo
para que quienes habitan sobre la tierra
no sean seducidos en vano.

Ya es hora de levantarse del mal sueño de la muerte

Corremos hacia la muerte: dejemos de pecar

La vida, breve entre lo breve, se acaba en un santiamén.

La muerte acude rauda, sin respetar a nadie.

La muerte todo lo destruye y de nadie se compadece

Corremos hacia la muerte: dejemos de pecar

...

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xzAqfYVp9mg>

48

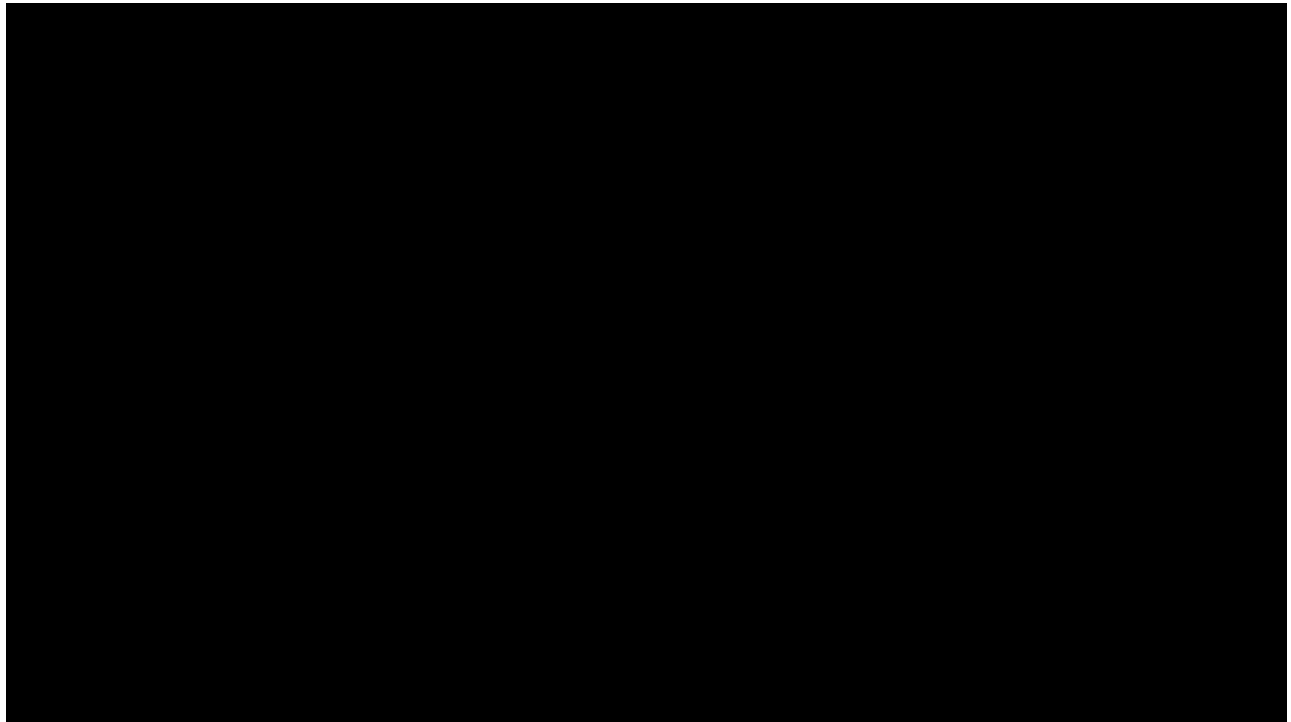
DANZA DE LA MUERTE Y EL ÁRBOL DE LA VIDA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. MORELLA (Castellón).
(elviajedelalibelula.com)

49

Conclusión

- Instituciones religiosas: repertorio monódico y polifónico vinculado a la liturgia
- Drama litúrgico: primer ejemplo de teatro en la Europa cristiana
- Instituciones civiles: lírica, baile
- Hibridación de influencias diversas

50

51

Los instrumentos medievales y su reconstrucción

52

El Pórtico de la Gloria

(Catedral de Santiago de Compostela)

LISTEN, PLAY, CREATE
ESTER LÓPEZ — JORGE BENAYAS

Dibujo a pluma de Isidoro González-Adalid

Se trata de un pórtico de estilo románico del siglo XII esculpido en piedra en el taller del Maestro Mateo, por encargo del Rey de León Fernando II. Antiguamente conformaba la fachada exterior de la Catedral de Santiago, pero en la actualidad está protegido detrás de la gran fachada del Obradoiro. En la arquivolta del tímpano central aparecen sentados los 24 ancianos del Apocalipsis, portando cada uno un instrumento musical, como preparando un concierto en honor de Dios.

53

Los instrumentos del "Pórtico de la Gloria" están representados con gran detalle, lo que ha permitido construir reproducciones de cada uno de ellos. Aquí mostramos algunos ejemplos.

LISTEN, PLAY, CREATE
ESTER LÓPEZ — JORGE BENAYAS

Arpa	Salterio vertical	Fidula en ocho	Fidula oval
Laut	Salterio	Organistrum	

El Pórtico del Paraíso
(Catedral de Cuenca)

Este pórtico, también de estilo románico (siglo XII), conserva aún la policromía, lo que permite apreciar los instrumentos musicales con mucho detalle.

54

- Instrumentos en las Cantigas de Santa María
 - Es un catálogo de instrumentos de la época
 - Códice Príncipe: 40 miniaturas con 44 instrumentos
 - Juglares, 2 juglaresas

55

“De como clérigos é legos é flayres é monjas é Dueñas é joglares salieron a reębir a Don Amor”, del *Libro de Buen Amor* (Arcipreste de Hita, c. 1283-c. 1350)

Rresęibenle los árboles con rramos é con flores
de deviersas maneras, de fermosas colores,
rresęibenle las omes é dueñas con amores:
con muchos instrumentos salen los **atambores**.

56

Ally sale gritando la **guitarra morisca**,
de las voces aguda, de los puntos arisca,
el corpudo **alaút**, que tyen' punto á la trisca,
la **guitarra ladina** con estos se aprisca.

57

El **rrabé** gritador con la su alta nota:
¡Calbi, garabí! ba teniendo la su **rota**;
el **salterio** con ellos más alto que la nota
la **vyyuela de péñola** con aquestos ay sota.

58

Medio caño é harpa con el rrabé morisco,
 entr'ellos alegrança al galope françisco,
 la **rrota** diz' con ellos más alta que un risco,
 con ella el **taborete**, syn él non vale un prisco.

59

La **vihuela de arco** faze dulçes vayladas,
 adormiendo á las vezes, muy alta á las vegadas,
 voces dulçes, sabrosas, claras é bien puntadas,
 a las gentes alegra, todas tyene pagadas.

60

Dulce caño entero sal' con el panderete,
 con sonajas d' açófar faze dulce sonete,
 los órganos que dizen chançonetas é motete,
 la ¡Hadedur' *alvardana*! [al-bardana] entre'ellos s' entremete.

61

Gayta é axabeba, el inchado albogón,
 çinfonía é baldosa en esta fiesta sson,
 el ffrançés odreçillo con estos se conpón',
 la neçiacha *vandurria* allí fase su son.

62

Tronpas é añafiles ssalen con atabales.
non fueron tyenpo há plaçenterías tales,
tan grandes alegrías nin atán comunales:
de juglares van llenas cuestras é eriales.

