

El nacimiento de la polifonía

Hasta hace pocos años, se consideraba la polifonía como una creación inteligente de la música occidental. Hoy observamos que la polifonía es un fenómeno universal, y que se manifestó en los estudios primitivos de la evolución musical.

Se han registrado en tribus primitivas un desarrollo de formas polifónicas que corresponde a la misma evolución que observamos en los testimonios escritos de nuestra civilización occidental.

Para comprender la evolución musical que se produce en Europa hasta llegar al desarrollo de la polifonía contrapuntística, hay que considerar tres factores que se interrelacionan y culminan con este proceso cultural.

El descubrimiento del nuevo continente, influye en cierta medida en la caída y desuso que culmina, con una ruptura del canto gregoriano, hacia un mundo que se abre como desconocido, y que dará paso en la baja Edad Media y el primer Renacimiento a identificar la polifonía contrapuntística como una nueva señal de identidad de la cultura occidental.

El desarrollo de la Polifonía:

Canto responsorial: Es llamado cuando el coro retoma el motivo expuesto por un solista, en ocasiones una de las partes comienza antes de acabar la exposición el solista.

Polifonía por modificación de líneas: Dos voces, en ocasiones una voz, y un instrumento tocan conjuntamente pero versiones diferentes. Es una forma en la cultura asiática.

Canto paralelo: Cuando varias voces cantan la misma melodía en terceras o cuartas interválicas.

Un claro ejemplo del movimiento en paralelo es el “**Organum paralelo**”.

Desde el s. IX al XI no hay una evolución digna de reseñar, pero en los alrededores del s.XI aparece el movimiento contrario, primero en cantos populares, y que llevará al nacimiento del “**Discantus**”. Su estructura consiste principalmente en un adorno de la melodía principal por una segunda voz en contrapunto con ella.

La presencia de dos voces simultáneas impone la necesidad de medir, a fin de obtener una conjunción satisfactoria. Esta medida se hace nota contra nota con un simple gesto de mano golpeando el pupitre. A este gesto se le denomina “**Tactus**” y se utiliza hasta el s. XVII.

El Discantus generalmente era improvisado, por cantores expertos, y se solía llamar a esta práctica “Cantar sobre el libro”.

Ejemplo de Organum paralelo y discantus

L'ars Antiqua

Se desarrolla a finales del s. XII y principios del XIII, y se divide en tres géneros principales desarrollados alrededor de Notre-Dame de París:

Organum

Motete

Conductus

Coincide este movimiento artístico, con la construcción de la basílica de Notre-Dame.

Por primera vez conocemos los nombres de los compositores, que fueron **Leonin** y **Perotin**. Este último fue llamado “El Grande” y era considerado autor D’organum en Notre-Dame. Estos compositores formaron una escuela en el s. XIV que ellos mismos denominaron “**Ars Nova**”

Organum florido:

Su origen proviene del discantus o voz organal, y desarrollan una gran extensión melismática (*melisma es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta*). Permanece la cuerda de tenor con carácter litúrgico, debiendo aumentar considerablemente sus valores para coincidir al final del desarrollo melismático.

Al organum se le añade a veces una tercera voz organal, en el caso de Perotin, y lleva el nombre según el número de voces, triples o cuádruples.

El organum como el Discantus, era un medio de hacer más solemnes, ciertas melodías litúrgicas principalmente el “Aleluya” y se efectuaba alternando el coro que hace el canto llano, con el solista que hace el “Discantus”

Las piezas de Perotin, son órganas, tales como el Alleluia “Nativitas”. La mayoría de las obras de Perotin, son de gran riqueza melódica, sin embargo desaparecerán a finales del s. XIII, para dar paso al inicio del “Motete”

Perotin: Alleluia nativitas gloriose virginis Marie

El Motete:

El Motete reproduce sobre el organum la aventura de los tropos, es decir, se colocan palabra sobre la voz organal cuando se añade otra voz “triple” o “cuádruple”. Cada voz tendrá textos diferentes. Contrariamente al organum, el motete no ha desaparecido, sino que ha ido transformando constantemente y constituye el origen de la polifonía.

Perotin & Philipp de Chancellor: Motete “Mors”

Transformación del texto:

Al principio había relación entre los diferentes textos. En los motetes primitivos triples, las palabras se complementan una voz a otra. Muy rápidamente el tenor pierde su texto, cediendo poco a poco ese protagonismo a una voz instrumental. Por esa razón, el tenor se vuelve un pretexto musical hacia la mitad del s. XIII. El Motete se convierte en contrapunto de melodías diferentes, sin ninguna relación entre ellas.

Al principio el Motete abordaba textos religiosos, pero se convierten rápidamente en profanos conservando el tenor litúrgico. Al final del s. XIII se encuentran Motetes mixtos con la voz triple en el texto profano el “Duplum” en latín y el tenor litúrgico.

Leonin: Organum duplum

Transformación del Tenor:

Al principio el tenor, al igual que el organum, conserva el texto litúrgico al completo, pero rápidamente se extrae una sílaba del texto y repite durante toda la pieza. A estas repeticiones generalmente con instrumento se le aplica un ritmo regular, que es bautizado como “**Isorritmia**”.

El Conductus:

El nombre proviene por derivación al principio del s. XIII y designa cualquier canto latino no litúrgico de carácter silábico.

Al principio es monódico para rápidamente obtener dos, tres o cuatro voces. **Adam de la Halle** será el primero hacia 1270 en hacer el Rondó francés en forma de conductus a tres voces, abriendo de esta manera el camino a una gran extensión en su desarrollo.

A partir del s. XIV se establecen en polifonía:

Contrapunto libre desciende del Motete.

Verticalismo desciende del Conductus con simultaneidad de ritmos.

Adam de la Halle: Rondeau "Tant con je vivrai"

El Rondó es una forma musical concreta de canción profana.

Su estructura es A, B, A, C, A, D, A...de modo que siempre se va alternando el tema principal con temas secundarios (a estos temas secundarios se les llama "contrastes" o "coplas") Es una forma que da comienzo en la Edad Media, pero que también en el Renacimiento, Barroco y estilos posteriores podemos encontrarlos en abundancia.

Tránsito del Ars Antiqua al Ars Nova:

Hacia el final del s. XIII evoluciona la sociedad. El idealismo y la piedad mística prevalecen. Desde el punto de vista artístico, el s. XIV empuja las tendencias del s. XIII.

El final del Ars Antiqua:

Corresponde a un periodo de aburguesamiento principalmente en Arrás, de donde surgirá el maestro de este periodo **Adam de la Halle**.

Los géneros polifónicos evolucionan de la siguiente manera:

El organum cae en desuso.

El Motete evoluciona: Se introducen palabras y músicas tomadas de canciones de danza. Al lado del tenor litúrgico aparece igualmente el tenor profano.

Aparece un procedimiento de melodía desarrollada por voces alternas y que se desarrollará ampliamente en el s. XIV denominado "Hoguetus" (Melodía con rítmica a contratiempo).

El conductus polifónico desaparece en su forma tradicional, pero sus principios de armonización homosilábica son aplicados por primera vez en melodías profanas francesas por **Adam de la Halle**.

Gillaume de Machaut: Hoguetus David

L'Ars Nova (1325 - 1400):

En la actualidad todavía se cuestiona si el Ars Nova nace en Francia o en Italia. Se conoce un Ars Nova florentino temprano cuyo compositor es **Pietro Casella**.

Sin embargo el Ars Nova francés ha dejado numerosas obras y cierta influencia en la música italiana de fin de siglo.

El nombre “Ars Nova” es aplicado por los modernos al conjunto del s. XIV, basado principalmente en la “**novela de Fauvel**”, conocido por lo que hizo Philippe de Vitry.

La novela de Fauvel, traducido como la historia de la bestia de color pardo, es un poema francés del s. XIV, atribuido a Gervais du Bus

Le Roman de Fauvel: Seigneurs et Dames

Debemos destacar la importancia que empiezan a adquirir los compositores individualmente. Empieza a haber biografías de los mismos. Los más importantes:

Guillaume de Machaut
Francesco Landini

El perfeccionamiento de la notación musical permite a los compositores la utilización de ritmos binarios. Las melodías toman un carácter anguloso y se practican vocalizaciones rápidas después de largas cadencias.

Francesco Landini: Ecco la primavera

Transformación del Motete:

El Motete empieza a realizar las entradas de manera sucesiva, y no simultáneas como anteriormente, solamente en el bloque tenor-contratenor.

El Motete Felix Virgo, de Guillaume de Machaut, nos ofrece un claro ejemplo de entradas sucesivas.

Guillaume de Maschaut: Felix Virgo

Los modos rítmicos son abandonados. El ritmo se vuelve muy variado, buscando a menudo la complicación de manera gratuita.

Se abandona el silabismo del Motete del Ars Antiqua.

Se une al tenor una voz complementaria, llamada contratenor, casi siempre instrumental, formando un estricto contrapunto a dos voces. El contratenor, con el tiempo, se convertirá en el bajo, que a diferencia de las otras voces, se preocupa más en el mantenimiento o soporte del tenor, sin preocuparse de desarrollar una marcha melódica.

La parte vocal puede ser transformada en instrumental.

La música descriptiva:

Se imita los cantos de los pájaros, las batallas y la caza. Tres motivos que desarrolla Janequin en el s. XVI.

Janequin: La Guerre

La misa polifónica:

Al principio del s. XIV se empieza a componer sin el tenor obligatorio.

Se poseen cuatro misas, o fragmentos de misas, a tres voces anteriores, o contemporáneas a las de Machaut.

Tournai
Toulouse
Barcelona
Besanson

La misa de Machaut es la primera misa escrita por un autor. Está escrita a cuatro voces. Su técnica es muy próxima a las precedentes. Debemos distinguir dos tipos de piezas:

Estilo Motete: con un tenor litúrgico, contratenor e isorritmia.

Estilo conductus: silábico y con un tenor inventado.

Transcripciones instrumentales:

En el s. XIV aparecen las primeras transcripciones de voz a instrumento. Estas, no son simples copias sin palabras, como sucede en algunos motetes del s. XIII; forman verdaderos arreglos con modificaciones de carácter ornamental, llamadas **coloraturas**.

El s. XIV no solamente se libera de los modos eclesiásticos. Permite gracias a la notación todas las combinaciones rítmicas, terminando en extravagantes complicaciones sin otro interés que el de propiciar verdaderos juegos.

Estos excesos llevaron al Ars Nova a un punto muerto hasta el s. XV, en el que se saldrá con una enérgica reacción hacia la simplicidad.