

B) Monodia profana: La lírica trovadoresca.

1. Introducción:

Aunque la práctica musical profana tardó más tiempo en dejar testimonios escritos actualmente inteligibles que la música religiosa, eso no quiere decir que dicha práctica profana no existiese. Es más, existen noticias de canciones profanas en latín al menos desde el siglo VI, aunque no se conservan estas melodías.

Ya en el siglo X sabemos que era muy frecuente el cultivo de poesía latina sobre temas amorosos (manuscrito de Cambridge, s. XI), con melodías que muestran relación con las de las secuencias de la misma época. Sin embargo, muchas de estas melodías no pueden reconstruirse debido a que están escritas en notación neumática adiaستمática.

2. Precedentes: los goliardos:

Eran clérigos errantes que llevaban una vida vagabunda o que incluso habían abandonado la vida religiosa y los votos. Poseedores de una cierta cultura, realizaban composiciones de tema amatorio, satírico, báquico, etc.. Permanecen activos desde el siglo XI hasta finales del siglo XIII.

La fuente más importante para conocer este repertorio es el manuscrito de Benedicktbeuren, conocido como Carmina Burana (finales del s. XIII). Además del repertorio en latín, recoge casi 50 piezas en alemán. La notación es neumática adiaستمática. Afortunadamente algunas melodías aparecen en notación fiable. Otras aparecen en otras fuentes como los manuscritos de Notre Dame de París (en notación diastemática).

3. Lírica trovadoresca:

Origen: se puede hablar de cuatro fuentes cuya combinación en mayor o menor medida dará como resultado el florecimiento de la lírica trovadoresca:

- Influencia de las formas de la poesía culta latina de tema amoroso.
- Influencia de la poesía altomedieval, que mezcla la aportación del mundo germánico y los modelos latinos filtrados por la tradición cristiana, ya que dicha tradición es normalmente transmitida por clérigos.
- Influencia de la tradición popular, presumiblemente limitada a las formas más simples.
- Influencia del mundo árabe, entonces cercano geográficamente, que comparte con el universo mental de los trovadores temas como el ideal caballeresco o el culto a la femineidad idealizada.

4. Tipología y cronología:

Creadores:

- Troveros: De origen noble. Emplean la langue d'oc (precedente del occitano actual). Desarrollan su actividad en el sur de Francia y son los primeros en aparecer. Cronología: c. 1080 a c. 1300), en 5 subperíodos.

- Trovadores: De origen noble. Emplean la langue d'oïl (precedente del actual francés). Su actividad tiene como centro geográfico la zona de París. Son algo más tardíos que los troveros: c. 1150 a c.1300) en 3 subperíodos.

- Minnesinger y meistersinger: Emplean el alemán. Desarrollan su actividad en Baviera, Renania, Suiza y Turingia. Cronología: en el caso de los minnesinger de c. 1160 a c. 1300, en 2 subperíodos. En el caso de los meistersang de c. 1350 a c. 1600. Los meistersang desarrollan una actividad reglada e institucinalizada, distinguiendo entre alumnos, poetas (crean textos nuevos para melodías preexistentes) y maestros (crean textos nuevos con melodías también nuevas).

Intérpretes:

- Ministriles: instrumentistas con residencia fija, al servicio de algún noble.

- Juglares: intérpretes de las canciones creadas por los trovadores. De extracción social más humilde que aquellos. Algunos llegaron a componer sus propias canciones.

5. Rasgos generales del repertorio trovadoresco:

- Es música monódica: consta, por lo tanto, de una única línea melódica. Aunque no hay un acuerdo unánime al respecto, las fuentes iconográficas sugieren un acompañamiento instrumental. La hipótesis más aceptada es que los instrumentos reforzarían la línea vocal en algunas partes y/o realizarían preludios, interludios o postludios alternando con las partes vocales. Los más frecuentes serían los instrumentos de cuerda frotada y punteada y percusión variada.

- Es música silábica; solo hacia las cadencias (los finales) aparecen algunos adornos melismáticos.

- Ámbito reducido: entre una sexta y una octava, rara vez más.

- Música tonal: aunque muchas de las líneas melódicas están construidas en torno a una nota de recitado, lo que recuerda los esquemas de recitación de la monodia litúrgica, predominan los modos I y VII. Esto da como resultado una sonoridad cercana a los actuales modos mayor y menor. A esto hay que añadir el papel que juega la improvisación en la ejecución, lo que incluye en empleo de notas alteradas que contribuyen a crear la sensación de centros tonales momentáneos.

- Ritmo: las melodías fueron copiadas tardíamente en una notación mensural que no existía en el momento de su composición. Debido a ello no está claro si el ritmo es aún libre o si ya era mensural.

6. Formas poético-musicales:

Hay una gran variedad:

1) Tipo letanía:

a) Canción de gesta: cada estrofa lleva un esquema de rima propio, así como su propia melodía.

b) Estrofa de laisse: sucesión de estrofas que terminan en una misma frase musical conclusiva.

c) Rotrunge: igual que la estrofa de laisse pero con el añadido de un estribillo tras cada frase conclusiva.

2) Tipo secuencia: sucesión de pareados.

3) Tipo de himno:

Las letras mayúsculas indican repetición de texto y de música; las letras minúsculas indican repetición de la misma música con distinto texto.

a) Estrofa de cançó:

ab ab cd ó ab ab cde

b) Cançó circular:

ab ab cdb

4) Tipo rondel (formas fijas):

a) Balada: estrofa de cançó con estribillo:

AB cd cd' ef AB donde AB = estribillo.

b) Virelai.

AbbaA donde A = estribillo.

c) Roundeau:

AB aA ab AB

7. Precisiones locales:

Trovadores:

- La variedad formal es mayor, tanto desde el punto de vista del texto como del de la música.
- Las melodías son menos segmentadas, más continuas.
- El ritmo parece más fluido libre y sutil.

Troveros:

- Usan formas poético-musicales más fijas.
- El fraseo es más simétrico, delineado y segmentado por cadencias.
- El ritmo es más marcado.

Minnesang:

- Gran dependencia de los modelos franceses hasta c. 1200.
- Melodía más "angulosa" con saltos frecuentes y progresiones triádicas.
- Más fiel a los modos eclesiásticos.
- Predomina la forma BAR: aab, donde b puede reutilizar material melódico de a en las cadencias. Si a y b terminan con una frase melódica completa igual, la forma se denomina forma BAR con rotundello.

Meistersang:

- La forma predominante es la BAR.
- Aunque emplean los tonos medievales, la sonoridad se acerca cada vez más a los modernos modos mayor y menor.

8. La lírica trovadoresca en la Península Ibérica:

Origen: Existen dos teorías:

- Origen autóctono como evolución de la lírica latina tomando como modelos musicales los proporcionados por la música litúrgica, pero con una fuerte influencia de la música musulmana contemporánea.
- Origen en la lírica occitana: según esta teoría, la lírica galaico-portuguesa sería una evolución de la lírica trovadoresca de origen francés. Esta hipótesis se ve respaldada por la presencia de autores de origen francés en las cortes peninsulares.

Clasificación del repertorio:

- Criterio temático:

- * Cantigas de amor: el trovador hace un elogio de su dama.
- * Cantigas de amigo: puestas en boca de una mujer. Es posible que su origen sea popular.
- * Cantigas de escarnio e maldizer: tratan de temas satíricos, a menudo con carga moralizante.

- Criterio poético-formal:

- * Cantigas de maestría: formadas por estrofas isométricas (todas tienen el mismo número de versos) y versos isosilábicos (todos los versos tienen el mismo número de sílabas).
- * Cantigas de refrán: formadas por un pareado para la estrofa y un estrobillo o refrán. Recurren frecuentemente al paralelismo (repetición de fragmentos de versos) y al leixaprén (comenzar un verso con el final de otro).

Las cantigas de Martín Códax:

Desgraciadamente la mayoría de las melodías del repertorio galaico-portugués se han perdido. Dentro de las que se conservan están las 6 cantigas de amigo de Martín Códax (más una sin música) que aparecen recogidas en el pergamino Vindel, descubierto en 1914.

Más recientemente se ha descubierto el pergamino Sharrer, que contiene 7 cantigas de amor creadas por D. Dinís (rey de Portugal).

Características (Martín Códax):

Son cantigas de amigo que contienen referencias geográficas a Vigo y alrededores. Se emplean como recursos constructivos el paralelismo y el leixaprén. La melodía es sencilla y está formada por la reiteración de pequeños motivos. Una posible conexión temática haría de ellas un ciclo cerrado. La transcripción rítmica presenta problemas.

Las Cantigas de Santa María:

Constituyen uno de los monumentos de la música medieval de Occidente. La suntuosidad de los códices que las recogen refleja el alto valor que los concedían los mismos contemporáneos. Fueron recopiladas por orden de Alfonso X, quien seguramente es el autor de alguna de ellas, junto con los trovadores que trabajaron en su corte, aunque es posible que alguna de ellas sea de origen anterior.

- Clasificación temática:

- * Cantigas de “loor”: contienen alabanzas a la Virgen María.

* Cantigas de milagros: narran milagros atribuidos a la Virgen.

* Cantigas de fiestas: están dedicadas a fiestas de la Virgen y de Cristo.

Se estructuran colocando una cantiga de loor cada diez cantigas.

- Clasificación formal:

Son cantigas de refrán, formadas por refrán (estribillo), estrofa y vuelta, según el esquema AbbaA o alguna variante del mismo.

- Clasificación melódica:

Repertorio culto, con inclusión de elementos populares. Predomina la configuración en arco descendente. Presentan saltos relativamente abundantes. El ámbito va de una 5ª a una 11ª. Casi siempre una sola nota por sílaba, a veces dos o tres notas. Las frases son cortas y marcadas por cadencias. Aunque no aparece anotado se deduce de las imágenes de los códices la interpretación con acompañamiento instrumental.

9. Otras formas monódicas en Europa:

Desde el s. XII existen testimonios de canción profana en lengua inglesa similar a la practicada por los trovadores, en una tradición que se prolongó hasta el siglo XIV. (Hay que tener en cuenta que Enrique Plantagenet, rei de Inglaterra, era también duque de Aquitania, uno de los centros de la práctica trovadoresca en territorio francés).

También sabemos que desde mediados del s. XIII están presentes en Sicilia poetas y músicos procedentes de Provenza. Lamentablemente solo se conservan los textos de este repertorio. Sí se conservan unas 150 canciones de tema religioso en lengua vernácula, conocidas como *Laudi Spirituali*, que presentan influencias gregorianas, provenzales y autóctonas.