

J. Peter Burkholder
Donald J. Grout
Claude V. Palisca

Historia de la música occidental

Versión española de Gabriel Menéndez Torrellas

Novena edición

Alianza Editorial

Título original:
A History of Western Music

Primera edición: 1984
Novena edición: 2019

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeran o comunicaran públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Copyright © 2014, 2010, 2006, 2001, 1996, 1988, 1980, 1973, 1960 by W. W. Norton & Company, Inc.

All rights reserved

© de la traducción: Gabriel Menéndez Torrellas, 2008, 2019

© Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1984, 2019

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15; 28027 Madrid

www.alianzaeditorial.es

ISBN: 978-84-9181-554-9

Depósito legal: M. 8.571-2019

Printed in Spain

SI QUIERE RECIBIR INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE LAS NOVEDADES DE ALIANZA EDITORIAL, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:

alianzaeditorial@anaya.es

Índice

Prefacio a la novena edición	13
------------------------------------	----

PRIMERA PARTE LOS MUNDOS ANTIGUO Y MEDIEVAL

1. La música en la Antigüedad	23
La música más antigua, 24.—La música en la antigua Mesopotamia, 25.—Cronología, 28.—La música en la vida y en el pensamiento de la antigua Grecia, 29.—Historia de la interpretación: Concursos y músicos profesionales, 38.—La música en la Roma antigua, 41.—El legado de Grecia, 42.	
2. La Iglesia cristiana en el primer milenio	45
La expansión del cristianismo, 45.—La herencia judaica, 47.—La música en la Iglesia primitiva, 49.—Divisiones en la Iglesia y dialectos del canto, 51.—Cronología, 52.—El desarrollo de la notación, 56.—Teoría y práctica de la música, 63.—La música en su contexto: En el <i>Scriptorium</i> monástico, 64.—Los ecos de la historia, 73.	
3. La liturgia romana y el canto llano	75
La liturgia romana, 75.—La música en su contexto: La experiencia de la misa, 78.—Características del canto llano, 82.—Cronología, 83.—Géneros y formas del canto, 84.—Las adiciones a los cantos autorizados, 93.—Hildegard von Bingen, 97.—La presencia continuada del canto llano, 99.	
4. La canción y la música de danza en la Edad Media	101
La sociedad europea, 800-1300, 101.—La canción en latín y la canción vernácula, 104.—Cronología, 105.—La música en su contexto: Los trovadores en las ciudades francesas medievales, 106.—La canción de trovadores y troveros, 108.—Las formas de un vistazo: AAB, 112.—La canción en otros países, 114.—Los instrumentos medievales, 116.—La música de danza, 118.—Las quejas de los amantes, 120.	

5. **La polifonía a lo largo del siglo XIII**..... 121
 El *organum* primitivo, 122.—La polifonía aquitana, 126.—La polifonía de Notre Dame, 128.—Cronología, 136.—El conductus polifónico, 140.—El motete, 142.—La polifonía inglesa, 151.—Una tradición polifónica, 155.
6. **La música francesa e italiana en el siglo XIV**..... 157
 La sociedad europea en el siglo xiv, 157.—Cronología, 158.—El Ars Nova en Francia, 161.—Guillaume de Machaut, 165.—Innovaciones: la notación del ritmo, 167.—Las formas de un vistazo a: las *formes fixes*, 174.—El Ars Subtilior, 177.—La música italiana del Trecento, 179.—La interpretación de la música del siglo xiv, 185.—Los ecos de un Nuevo Arte, 192.

SEGUNDA PARTE EL RENACIMIENTO

7. **La música y el Renacimiento**..... 199
 Europa de 1400 a 1600, 200.—El Renacimiento en la cultura y en el arte, 201.—Cronología, 202.—La música en el Renacimiento, 208.—Los músicos cosmopolitas y el estilo internacional, 211.—Las palabras y la música, 215.—Nuevas corrientes en el siglo xvi, 219.—Nuevos repertorios y géneros, 220.—Reforma, 220.—El legado del Renacimiento, 221.—Innovaciones: la música impresa, 222.
8. **Inglaterra y Borgoña en el siglo xv** 225
 La música inglesa, 225.—Cronología, 229.—John Dunstable, 231.—La música en los países borgoñones, 234.—Guillaume Dufay, 238.—La misa polifónica, 242.—La música en su contexto: Misas y dragones, 248.—Un lenguaje musical impercedero, 250.
9. **Los compositores franco-flamencos, 1450-1520**..... 253
 El cambio político y la consolidación, 253.—Ockeghem y Busnois, 254.—La generación de 1480-1520, 261.—Cronología, 262.—Josquin des Prez, 267.—Las formas de un vistazo: tipos de misas, 278.—Misas sobre un material prestado, 278.—Lo viejo y lo nuevo, 280.
10. **La música sacra en la era de la Reforma**..... 283
 La Reforma, 283.—La música en la Iglesia luterana, 285.—Cronología, 291.—La música en las iglesias calvinistas, 292.—La música sacra en Inglaterra, 295.—La música en la Iglesia católica, 299.—Giovanni Pierluigi da Palestrina, 302.—España y el Nuevo Mundo, 307.—Alemania y Europa del este, 309.—La música judía, 312.—El legado de la música sacra del siglo xvi, 313.
11. **El madrigal y la canción profana en el siglo xvi** 315
 El primer mercado de música, 315.—España, 316.—Italia, 318.—Cronología, 319.—El madrigal italiano, 320.—Francia, 334.—Alemania, 336.—Inglaterra, 336.—El madrigal y su impacto, 340.

12. **El surgimiento de la música instrumental** 343
Instrumentos, 344.—Cronología, 348.—La música en su contexto: La danza social, 350.—Tipos de música instrumental, 352.—La música en Venecia, 365.—La música instrumental conquista su independencia, 368.

TERCERA PARTE
EL SIGLO XVII

13. **Los nuevos estilos del siglo XVII**..... 375
Europa en el siglo XVII, 376.—Cronología, 378.—Del Renacimiento al Barroco, 379.—Características generales de la música barroca, 387.—Innovaciones perdurables, 396.
14. **La invención de la ópera**..... 399
Precusores de la ópera, 400.—Cronología, 404.—Las primeras óperas, 405.—Claudio Monteverdi, 410.—La difusión de la ópera italiana, 415.—Innovaciones: La diva operística, 420.—La ópera como drama y como teatro, 422.
15. **La música de cámara y la música sacra en la primera mitad del siglo XVII**..... 425
La música de cámara vocal italiana, 425.—La música sacra católica, 429.—La música de la Iglesia luterana, 435.—Cronología, 436.—Heinrich Schütz, 437.—La música judía, 441.—La música instrumental, 442.—Tradicición e innovación, 452.
16. **Francia, Inglaterra, España y el Nuevo Mundo en el siglo XVII**..... 454
Francia, 456.—La música en su contexto: La música de la Gran Caballeriza, 460.—Inglaterra, 475.—Cronología, 476.—España y el Nuevo Mundo, 483.—Estilos y tradiciones nacionales, 487.
17. **Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XVII**..... 489
Italia, 489.—Cronología, 490.—Las formas de un vistazo: el aria da capo, 493.—La música en su contexto: El taller de violín de Antonio Stradivarius, 500.—Alemania y Austria, 505.—Las simientes del futuro, 517.

CUARTA PARTE
EL SIGLO XVIII

18. **La primera mitad del siglo XVIII en Italia y Francia**..... 523
Europa en un siglo de cambio, 524.—Cronología, 525.—La música en Italia, 527.—La música en su contexto: La voz de Farinelli, 528.—Antonio Vivaldi, 531.—La música en Francia, 531.—Jean-Philippe Rameau, 542.—Un público voluble, 548.
19. **Compositores alemanes del Barroco tardío** 551
Los contextos de la música, 551.—Cronología, 534.—Johann Sebastian Bach, 555.—Georg Friedrich Händel, 571.—Un legado imperecedero, 584.

20. **El gusto y el estilo musicales durante la Ilustración** 587
 Europa durante la Ilustración, 587.—Innovaciones: el concierto público, 592.—El gusto y el estilo musicales, 596.—Cronología, 599.—La Ilustración duradera, 604.
21. **La ópera y la música vocal en el periodo clásico temprano** 607
 La ópera cómica italiana, 608.—Cronología, 611.—La ópera seria, 613.—La ópera en otros idiomas, 617.—La reforma de la ópera, 622.—La canción y la música sacra, 624.—La ópera y el nuevo lenguaje, 630.
22. **La música instrumental: la sonata, la sinfonía y el concierto** 633
 Instrumentos y conjuntos, 633.—Géneros y formas, 637.—Las formas binarias, 638.—Las formas de un vistazo: la forma binaria y sus parientes, 640.—La música para instrumentos de teclado, 643.—Cronología, 644.—La música para orquesta, 648.—La música de entretenimiento, 654.—El instrumento cantante, 654.
23. **La música clásica en la segunda mitad del siglo XVIII** 657
 Joseph Haydn, 658.—Cronología, 678.—Wolfgang Amadeus Mozart, 679.—Música clásica, 700.

QUINTA PARTE
 EL SIGLO XIX

24. **Revolución y cambio** 705
 Revolución, guerra y música, 1789-1815, 705.—Cronología, 683.—Ludwig van Beethoven, 708.—Importancia de Beethoven, 733.
25. **La generación romántica: la canción y la música para piano** 735
 El nuevo orden, 1815-1848, 736.—El Romanticismo, 740.—Innovaciones: los instrumentos musicales durante la Revolución Industrial, 742.—La canción, 747.—Cronología, 748.—La música para piano, 760.—El legado romántico, 779.
26. **El Romanticismo en las formas clásicas: la música para orquesta, de cámara y coral** 781
 La música para orquesta, 782.—Cronología, 797.—La música de cámara, 798.—La música coral, 802.—El Romanticismo y la tradición clásica, 812.
27. **La ópera romántica y el teatro musical hasta mediados del siglo** 815
 Las funciones de la ópera, 815.—El nacionalismo, 817.—Italia, 818.—Cronología, 824.—Francia, 831.—Alemania, 835.—Rusia, 837.—Estados Unidos, 838.—La ópera como música culta, 842.
28. **La ópera y el teatro musical en la segunda mitad del siglo XIX** 845
 Tecnología, política y nacionalismo, 845.—La ópera, 849.—Richard Wagner, 850.—La

música en su contexto: Wagner, nacionalismo y antisemitismo, 860.—Giuseppe Verdi, 863.—Los compositores italianos posteriores, 871.—Francia, 873.—Rusia, 876.—Cronología, 880.—Otras naciones, 886.—La música escénica y sus públicos, 889.

29. **El Romanticismo tardío en Alemania y en Austria**..... 891
Dicotomías y disputas, 891.—Cronología, 894.—Johannes Brahms, 895.—Los wagnerianos, 907.—Llegar al público, 915.
30. **Tradiciones divergentes en la segunda mitad del siglo XIX**..... 917
Francia, 918.—Europa del este y del norte, 921.—Cronología, 928.—Estados Unidos, 933.—Recepción y reconocimiento, 941.

SEXTA PARTE EL SIGLO XX Y DESPUÉS

31. **Los inicios del siglo XX: música vernácula** 947
Tiempos modernos, 1898-1918, 947.—Innovaciones: el sonido grabado, 950.—Las tradiciones de la música vernácula, 953.—Cronología, 954.—Las tradiciones afroamericanas, 958.—Los clásicos de la música vernácula, 961.
32. **Las primeras décadas del siglo XX: la tradición clásica** 963
La música moderna en la tradición clásica, 964.—Cronología, 966.—El modernismo alemán: Mahler y Strauss, 967.—Gustav Mahler, 968.—El modernismo francés: Debussy y Ravel, 976.—El modernismo y las tradiciones nacionales, 986.—La vanguardia, 995.—¿Romántico moderno o tardío?, 1000
33. **Modernistas radicales** 1003
Arnold Schönberg, 1004.—La música en su contexto: El expresionismo, 1010.—Cronología, 1016.—Alban Berg, 1017.—Anton Webern, 1020.—Igor Stravinsky, 1023.—Béla Bartók, 1034.—Charles Ives, 1043.—El compositor y la audiencia, 1051.
34. **Entre las dos guerras mundiales: el jazz y la música popular** 1053
Entreguerras, 1053.—Cronología, 1057.—El teatro musical y la canción popular norteamericanos, 1058.—La era del jazz, 1062.—Duke Ellington, 1069.—La música cinematográfica, 1072.—Los medios de comunicación de masas y la música popular, 1074.
35. **Entre las dos guerras mundiales: la tradición clásica**..... 1077
La música, la política y los pueblos, 1077.—Cronología, 1078.—Francia, 1080.—Alemania, 1083.—La Unión Soviética, 1089.—Las Américas, 1094.—Estados Unidos, 1097.—¿Qué política?, 1106.
36. **Contracorrientes después de la guerra** 1109
La Guerra Fría y la tradición escindida, 1110.—Del bebop al free jazz, 1113.—La música popular, 1116.—Cronología, 1120.—Broadway y la música cinematográfica, 1124.

37.	Los herederos de la tradición clásica durante la posguerra	1131
	Diversidad y temas comunes, 1131.—Cronología, 1133.—Extensión de las tradiciones, 1136.—John Cage y la vanguardia, 1151.—Nuevos sonidos y texturas, 1159.—Mezclas estilísticas y tradiciones, 1167.—Nuevos caminos, 1170.	
38.	Las últimas décadas del siglo xx	1173
	Una cultura global, 1174.—Cronología, 1176.—El cambiante mundo de la música, 1177.—Historia de la interpretación: El Cuarteto Kronos, 1180.—La música en su contexto: Las tecnologías digitales en los ochenta, 1181.—Los nichos de la música popular, 1188.—El minimalismo y el postminimalismo, 1190.—Modernismo e individualismo, 1197.—Poliestilismo, 1201.—La nueva accesibilidad, 1204.—Encontrar una audiencia, 1210.	
39.	El siglo xxi	1211
	El nuevo milenio, 1211.—Cronología, 1212.—El nuevo mundo de la música, 1214.—El futuro de la música occidental, 1229.	
	Glosario	1233
	Bibliografía	1275

Prefacio a la novena edición

El relato de la Historia de la música occidental

La autora de ciencia-ficción Ursula K. LeGuin escribió una vez: «El relato —desde *Rumpelstiltskin* hasta *Guerra y paz*— es una de las herramientas básicas inventadas por la mente humana con el propósito de conseguir la comprensión. Han existido grandes sociedades que no utilizaron la rueda, pero no ha habido ninguna que no contase relatos».

La *Historia de la música occidental* es un relato del origen de la tradición occidental y de sus transformaciones durante siglos, desde los tiempos antiguos hasta el momento presente. El relato se centra por supuesto en las obras, los estilos, los géneros y las ideas musicales que han resultado ser los más influyentes, duraderos y significativos. Abarca por lo tanto un amplio espectro de músicas, de la religiosa a la profana, de la seria a la humorística, de la música artística a la popular y de Europa a América. Al narrar este cuento, he intentado llevar a la discusión unos cuantos asuntos:

- las personas que crearon, interpretaron, escucharon y pagaron por la música,
- las músicas que eligieron y por qué las eligieron,
- lo que más valoraron en la música, y
- cómo la elección de estas músicas era un reflejo de la tradición y de la innovación.

En parte, estudiamos la historia de la música porque nos proporciona una mayor comprensión de toda la música, pasada y presente. Puede resultar sorprendente descubrir hasta qué punto y con qué frecuencia los músicos, desde los tiempos antiguos hasta el presente, han tomado material musical prestado de las tradiciones musicales

de otros países o de épocas anteriores. Los repertorios, desde el canto gregoriano hasta la ópera barroca, representan una fusión de elementos tomados de diversas regiones, así como los músicos de Europa y de América han estado intercambiando ideas durante más de cuatro siglos. Los compositores, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, estuvieron inspirados por la música de la Grecia antigua. Bach, Mozart, Beethoven, Brahms y Schönberg tomaron ideas de música escrita mucho tiempo antes de que nacieran. Puede ser incluso más sorprendente saber que los arreglistas de jazz utilizaron armonías que habían escuchado en la música de Debussy y de Ravel. O que los múltiples estratos melódicos y textuales simultáneos que se encuentran en la música de rap reciente se experimentaron por vez primera en el motete del siglo XIII. No queremos decir que no haya nada nuevo bajo el sol, sino que casi ninguna novedad es una simple vuelta de tuerca con respecto a aquello que se había convertido en tradición. En ocasiones, lo que parece ser más novedoso no es sino un préstamo parcial de la música del pasado más lejano.

También puede sorprendernos saber que ideas que damos por sentadas acerca de la música no siempre fueron moneda corriente. La música popular dirigida a los adolescentes no surgió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de instrumentos de viento-madera y viento-metal adoptaron su forma actual a mediados del siglo XIX, si no más tarde. Los conciertos con música de épocas pasadas, práctica habitual en la vida musical de hoy en día, tuvieron lugar por vez primera en el siglo XVIII y fueron muy inusuales antes del siglo XIX. La tonalidad, nuestro lenguaje musical común de tonalidades mayores y menores, ni siquiera es más antigua que la ciudad de Nueva York. Conocer los orígenes de estos y otros aspectos de la vida musical aumenta nuestra comprensión de la misma.

Muchas preguntas acerca de la música sólo pueden ser contestadas históricamente. ¿Por qué utilizamos una escala diatónica de siete notas? ¿Por qué disponemos de un sistema de notación con líneas, pentagramas, claves y notas? ¿Por qué Bach y Schumann utilizan con frecuencia la misma figura rítmica un compás tras otro, mientras que Mozart y Schönberg casi nunca lo hacen? ¿Cómo pasó el jazz de ser una forma popular de música de danza a ser un tipo de música culta? Ninguna de estas cuestiones tiene una respuesta de sentido común, pero todas pueden responderse trazando su historia. Por regla general, si algo no tiene un sentido evidente, es porque existe para ello una razón histórica, y únicamente conociendo su historia podemos explicarlo.

Con estos temas en mente he escrito esta nueva y novena edición de la *Historia de la música occidental*. El texto está estructurado en capítulos y lo he organizado en seis partes que se corresponden con periodos históricos amplios —*Los mundos antiguo y medieval, El Renacimiento, El siglo XVII, El siglo XVIII, El siglo XIX y El siglo XX y después*—. Estas partes están divididas ulteriormente en subperiodos y cada uno de éstos es analizado en uno, dos o tres capítulos. El primer capítulo de cada segmento cronológico comienza con un resumen de las fechas más importantes, con el fin de orientar al lector con respecto a algunos de los temas más significativos de la época. Además, cada capítulo se inicia con una perspectiva general de la música que se tra-

tará después y termina con un croquis de su recepción y de su impacto permanente. Al reestructurar de esta manera la narración de la historia de la música, he procurado establecer el contexto social e histórico de cada repertorio, así como sugerir su herencia y su significado hoy en día. El núcleo de cada capítulo explora los estilos musicales cambiantes, los compositores, géneros y obras fundamentales, y la tensión entre tradición e innovación, intentando siempre dejar claro lo que es importante, dónde encaja, por qué tiene importancia y a quién le importa. Cada parte, cada capítulo y cada sección cuenta un relato en cierto modo completo en sí mismo, pero que conecta con todos los demás como perlas en una sarta para formar un único hilo narrativo, cuyo origen fueron las decisiones y los valores humanos.

Cómo utilizar este libro

La *Historia de la música occidental*, novena edición, está diseñada para su máxima legibilidad. La narración va acompañada de numerosas características instructivas que tienen el cometido de ayudarte:

- **Breves introducciones en cada parte**, que ponen de relieve algunos de los temas más importantes de cada periodo.
- **Perspectivas generales y resúmenes en cada capítulo**, que establecen el contexto social e histórico al principio y el legado musical al final, facilitando la comprensión de cada periodo y de su repertorio musical.
- **Historia de la interpretación**. Describe lo que probablemente fue un cantante profesional o un intérprete de instrumento desde los tiempos antiguos hasta el presente, resaltando asuntos relevantes para los intérpretes de hoy, lo cual incluye la ornamentación, la improvisación, la interpretación historicista y el Bel canto. El estudio de la praxis interpretativa se ha ampliado considerablemente en toda esta nueva edición.
- **Biografías de los compositores** que subrayan ciertos aspectos de su vida y de su obra.
- **Comentarios al margen sobre la música en su contexto** que destacan la importancia de la música en la vida diaria de las personas de todos los niveles sociales, mostrando lo que valoraban en ella y cómo la producían y consumían.
- **Comentarios al margen sobre la innovación en la música** —uno en cada parte—, que se concentran en una innovación clave de tipo tecnológico o social que cambió significativamente la difusión, la interpretación o el consumo de la música.
- Los textos encuadrados sobre **innovaciones** —uno para cada parte, más uno para el siglo XXI— se centran en las innovaciones tecnológicas y sociológicas clave que cambiaron de manera significativa la difusión, la interpretación y el consumo de la música.

- **Las formas de un vistazo** en texto encuadrado describen y exponen en diagramas formas musicales importantes en un formato sencillo y visual, con el fin de alcanzar la máxima claridad.
- Los **términos clave** se destacan en negrita y cursiva a lo largo de todo el libro y se definen, como una referencia fácil, en el **glosario** al final del volumen.
- **Lectura de fuentes**, con nuevos textos de lectura de esta edición, que ofrecen fragmentos concisos y pintorescos a partir de escritos de personas ubicadas en el centro de la narración, lo cual nos permite escuchar directamente a los compositores, los intérpretes y los mecenas con sus propias palabras.
- **Cronologías** con nuevo diseño en cada capítulo, que ubican la música en su contexto social e histórico y facilitan una visión más clara de lo que ocurrió y cuándo ocurrió.
- **Mapas a color**, que establecen la localización y el contexto de los acontecimientos y obras musicales (incluidos al final de este volumen).
- **Ilustraciones y fotografías** que recorren todo el volumen. Aportan el contexto cultural esencial y ponen de relieve las ideas importantes, la arquitectura, las personas y los acontecimientos. Incluyen retratos de muchos de los compositores e intérpretes estudiados.
- **Diagramas detallados**, que aclaran la forma de las obras y de los géneros musicales, de manera que el lector pueda entender algunas de las estructuras esenciales de la música.
- **La bibliografía**, recogida ahora al final del libro, proporciona la literatura actualizada correspondiente a cada parte, capítulo y sección.

Para el docente

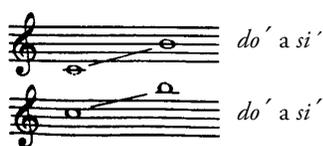
Esta nueva edición, ya novena, de la *Historia de la música occidental* ofrece el estudio disponible más actual y autorizado. Cada capítulo ha sido revisado y actualizado para reflejar los estudios recientes e incorporar sugerencias de críticos y enseñantes.

Un nuevo capítulo final sobre la música del siglo **xxi** trae la historia hasta el presente y se concentra en las nuevas tecnologías para producir, distribuir y escuchar música, así como en las tendencias crecientes a la fusión de tradiciones para crear nuevos enfoques musicales. La discusión acerca de la música del siglo **xx** se ha reorganizado, tanto para definir las diferencias entre la tradición vernácula y la clásica, como para poner de manifiesto los puntos en común entre ellas. Estos temas comunes incluyen el compromiso con las preocupaciones políticas y sociales en el periodo de entreguerras, el surgimiento de la música del continente americano y su entrada en la escena mundial y las tendencias compartidas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como las crecientes exigencias puestas sobre los intérpretes y los oyentes, la concentración en una escucha atenta, la experimentación con nuevas técnicas y la incorporación de tradiciones no occidentales.

A lo largo de todo el texto, se ha puesto un énfasis mayor en los intérpretes y la interpretación, incluyendo cuadros aparte sobre la historia de la interpretación, en los que se habla de los intérpretes más importantes desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy y sobre asuntos tales como la interpretación de índole historicista, el uso de voces e instrumentos a la hora de interpretar música medieval y música profana del Renacimiento, las trayectorias de los intérpretes desde los juglares medievales hasta el moderno cuarteto de cuerda, de qué modo se añadían embellecimientos y ornamentos a la música desde las épocas renacentista y barroca hasta el siglo XIX y las cambiantes relaciones entre los cantantes de ópera y los compositores.

La designación de las notas musicales

En este libro, cuando nos referimos a una nota sin considerar su posición en la octava, se designa mediante una mayúscula (La). Una nota dentro de una octava particular se designa en cursiva, utilizando el sistema siguiente:

PRIMERA PARTE

LOS MUNDOS ANTIGUO Y MEDIEVAL

Numerosos elementos fundamentales de la música de hoy parecen remontarse a miles de años atrás. Las sociedades prehistóricas desarrollaron instrumentos, tonos, melodía y ritmo. Las civilizaciones más antiguas utilizaron la música en sus ceremonias religiosas o para acompañar la danza, para su recreo y en la educación, tanto como lo hacemos hoy. Los escritores antiguos influyeron directamente en nuestro modo de pensar la música, desde conceptos tales como notas, intervalos y escalas a nociones acerca de cómo la música afecta nuestros sentimientos o nuestro carácter. Los músicos medievales aportaron posteriores innovaciones al elaborar sistemas de notación que condujeron a los actuales, creando métodos pedagógicos que los profesores todavía utilizan hoy y desarrollando técnicas de polifonía, armonía, forma y estructura musical que pusieron los cimientos de la música de todas las épocas ulteriores. Los músicos sacros cantaron cánticos que todavía se utilizan hoy; los poetas y músicos cortesanos compusieron canciones cuyos temas en torno a las delicias y los tormentos del amor se reflejan en las canciones de nuestro tiempo, y tanto los músicos sacros como los profanos desarrollaron estilos de melodías que han influido en la música de los periodos posteriores.

La música y las prácticas musicales de la Antigüedad y de la Edad Media resuenan en nuestra propia música; nosotros nos conoceremos mejor si comprendemos nuestro pasado cultural. Sin embargo, sólo quedan fragmentos de las culturas musicales del pasado, en particular del pasado más lejano. De manera que nuestro primer cometido consiste en considerar cómo podemos recopilar esos fragmentos para aprender más acerca de un mundo musical tan remoto en el tiempo.

1. La música en la Antigüedad

La cultura de Europa y de América —conocida como cultura occidental para distinguirla de las culturas tradicionales de Asia— tiene profundas raíces en la civilización de la Antigüedad. Su agricultura, su escritura, sus ciudades y su sistema de comercio derivan del antiguo Oriente Próximo. Sus matemáticas, su calendario, su astronomía y su medicina se desarrollaron a partir de las fuentes mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas. Su filosofía fue fundada por Platón y Aristóteles. Sus principales religiones, el cristianismo y el judaísmo, surgieron en el antiguo Oriente Próximo y fueron influidas por el pensamiento griego. Su literatura nació de las tradiciones griegas y romanas y se inspiró en los mitos antiguos y en las sagradas escrituras. Nuestros artistas imitaron la escultura y la arquitectura de la Antigüedad. De los imperios medievales a las democracias modernas, los gobiernos han buscado siempre el ejemplo de Grecia y de Roma.

La música de la cultura occidental, conocida como música occidental, también tiene sus raíces en la Antigüedad, desde las escalas que usamos hasta la música de los servicios religiosos. La influencia directa más fuerte nos llega a través de los escritos griegos, que se convirtieron en el fundamento de la visión europea de la música. La influencia de la música griega en sí es más difícil de trazar. Ha sobrevivido muy poca música en notación, y pocos músicos europeos, por no decir ninguno, fueron capaces de leer la notación antigua antes del siglo xvi. No obstante, algunas prácticas musicales se conservaron y transmitieron gracias a la tradición oral.

Estos ecos de la música antigua en la tradición europea son razón suficiente para empezar nuestro estudio examinando las facetas de la música en las culturas antiguas, los vínculos entre las prácticas antiguas y las de los siglos posteriores y la deuda que la música occidental tiene con la antigua Grecia. Comenzar con la música antigua nos lleva, por lo tanto, a considerar cómo podemos aprender acerca de la música del pasado y qué tipos de testimonios podemos utilizar para reconstruir la historia de la música.

La música es sonido y el sonido es efímero por naturaleza. Lo que permanece de la música de épocas pasadas son sus vestigios, los cuales podemos dividir en cuatro tipos principales: 1) *instrumentos musicales* y otros vestigios físicos; 2) *imágenes visuales* de músicos e instrumentos; 3) *escritos* acerca de la música y los músicos; y 4) la *música misma*, conservada en la notación, por medio de tradición oral o (desde los años noventa del siglo XIX) en grabaciones. En virtud de estos vestigios, podemos intentar reconstruir cómo fue la música de una cultura pasada, reconociendo que nuestra comprensión será siempre parcial y estará influida por nuestros propios valores e inquietudes.

Tendremos la mayor confianza en nuestro éxito cuando dispongamos en abundancia de los cuatro tipos de testimonio. Pero en lo que respecta a la música del mundo antiguo, lo que subsiste es relativamente poco. Incluso en el caso de Grecia, con diferencia la tradición musical antigua mejor documentada, sólo nos queda una pequeña parte de los instrumentos, imágenes, escritos y música entonces existentes. De otras culturas no tenemos ningún testimonio musical. Examinando qué vestigios han perdurado y qué podemos concluir de ellos, podremos explorar de qué modo cada tipo de testimonio puede contribuir a nuestra comprensión de la música del pasado.

La música más antigua

El testimonio más antiguo de producción musical persiste en los instrumentos y en las representaciones que han sobrevivido. En la Edad de Piedra, seres humanos perforaron huesos de animales e hicieron agujeros dactilares para fabricar silbatos y flautas. Algunas pinturas de las cavernas paleolíticas parecen mostrar instrumentos musicales que están siendo tocados. Flautas de cerámica, cascabeles y tambores son comunes en la era neolítica; en Turquía, pinturas rupestres del sexto milenio a.C. muestran a personas tocando el tambor para los bailarines, para la caza o para estimular el juego. Tales imágenes nos proporcionan el único testimonio acerca del papel desempeñado por la música en estas culturas. Cuando los seres humanos aprendieron a trabajar el metal, en la Edad de Bronce

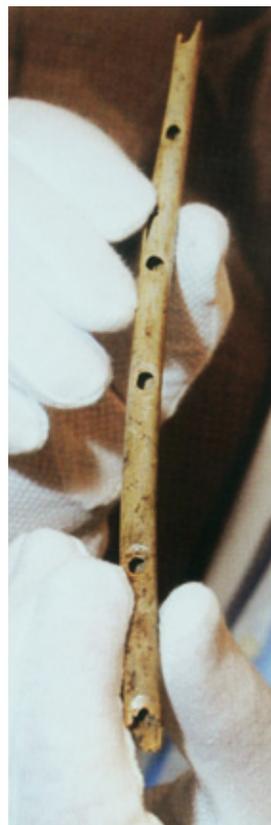

ILUSTRACIÓN 1.1 Vista frontal de una flauta de hueso hecha con el radio (el hueso del ala) de un buitre leonado, desenterrada en el año 2008 en las excavaciones de Hohle Fels, en el Valle de Ach en Suabia (suroeste de Alemania) y cuya datación se estima en hace aproximadamente 40.000-42.000 años. Con cinco agujeros, es la más completa de las flautas antiguas recuperadas hasta ahora.

(cuyo inicio se produce en el cuarto milenio a.C.), fabricaron instrumentos de metal, incluyendo campanas, cascabeles, platillos, sonajeros y cornos. Los instrumentos de cuerda punteada aparecieron aproximadamente en la misma época, como lo muestran las piedras talladas; los propios instrumentos estaban hechos de materiales perecederos y pocos han perdurado.

Aun cuando podamos aprender acerca de algunas facetas de las culturas musicales prehistóricas a partir de las imágenes y vestigios arqueológicos, nuestra comprensión se ve severamente limitada por la falta de todo testimonio escrito. La invención de la escritura, que marca el fin de la era prehistórica, hizo posible un tipo nuevo de evidencia y es con estos documentos escritos con los que se inicia propiamente la historia de la música.

La música en la antigua Mesopotamia

Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates (ahora forma parte de Irak y de Siria), fue el hogar de numerosos pueblos en los tiempos antiguos. El mapa 1.1 muestra algunas de las más importantes civilizaciones que se desarrollaron en esta y en las regiones vecinas durante un lapso de más de dos mil años. Aquí, en el cuarto milenio a.C., los sumerios desarrollaron las primeras ciudades auténticas —desde Nagar y Hamoukar en el norte hasta Uruk en el sur—, la primera civilización y una de las primeras formas conocidas de escritura, utilizando impresiones sobre tablillas planas de arcilla. Este sistema cuneiforme fue adoptado por las civilizaciones posteriores, incluidos los acadios y los babilonios. Muchas tablillas han sido descifradas y algunas mencionan la música.

Los restos arqueológicos y las imágenes aún son cruciales para comprender la música de esta época. Las pinturas muestran cómo se sostenían y tocaban los instrumentos y en qué circunstancias se utilizaba la música, mientras que los instrumentos que han sobrevivido revelan detalles de su construcción. Por ejemplo, los arqueólogos que exploraron las tumbas reales de Ur, una ciudad sumeria junto al Éufrates, encontraron varias *liras* y *arpas*, dos clases de instrumentos de cuerda punteada, así como pinturas que muestran cómo se tocaban, todas aproximadamente del 2500 a.C. En una lira, las cuerdas van paralelas a la tabla armónica resonante y están unidas a un listón de ajuste apoyado en dos brazos; en un arpa, las cuerdas corren perpendiculares a la tabla armónica resonante y el mástil que las sostiene está unido directamente a la caja de resonancia. La ilustración 1.2, parte de un panel con incrustaciones, muestra a un músico tocando una lira con forma de toro durante un banquete de la victoria. El intérprete sostiene la lira, que se apoya aparentemente en una correa, de forma perpendicular a él y éste toca con ambas manos. Tanto la imagen como el instrumento revelan que la lira tenía un número variable de cuerdas tensadas desde un puente en la caja de resonancia hasta el listón de ajuste, donde estaban atadas a unas clavijas que podían girarse para modificar la