

TEMA 1: MÚSICA Y DANZA EN LA ANTIGÜEDAD

1. LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD: FUENTES

2. LA MÚSICA EN MESOPOTAMIA Y EGIPTO

2.1. Mesopotamia.

2.2. Egipto.

3. LA MÚSICA EN GRECIA

3.1. Grecia. Fuentes musicales.

3.2. Música en la vida y el pensamiento griego.

3.3. Teoría musical. Autores.

3.4. Notación.

3.5. Instrumentos musicales griegos. (Organología)

3.6. Danza en la antigua Grecia

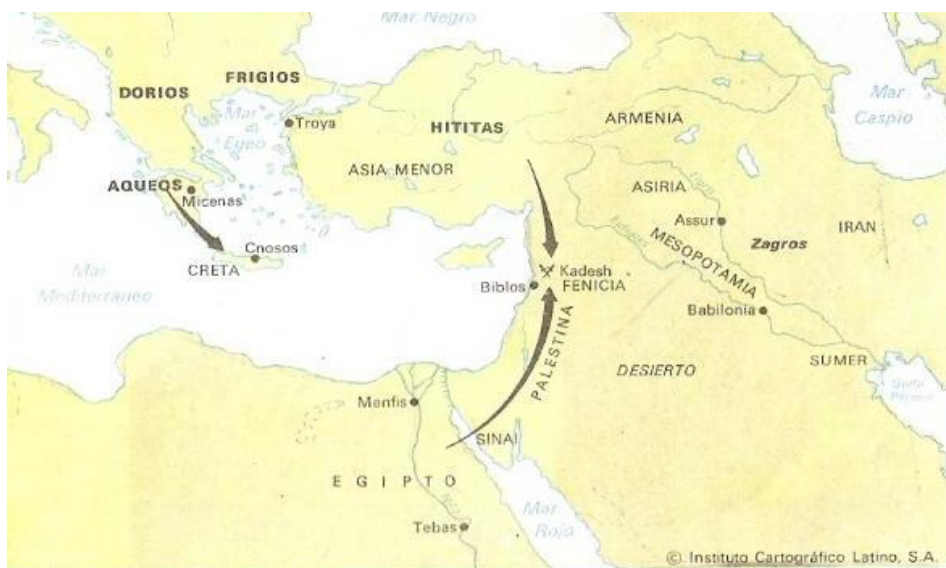
3.7. Música y Danza en Roma.

4. BIBLIOGRAFÍA

1. LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD: FUENTES

Generalmente, el estudio de la Historia de la Música comienza en el período medieval, ya que es la época en la que aparecen por primera vez **fuentes musicales escritas**. Sin embargo, la música y la danza ha sido un hecho cultural propio del hombre desde la Prehistoria: como transmisión de emociones, como herramienta de comunicación, como forma de imitar la naturaleza humana o como mero entretenimiento de las tareas cotidianas.

Para su conocimiento solo disponemos de testimonios materiales sobre la existencia del arte musical: **Imágenes de músicos en acción**, alusiones a **ceremonias musicales** y **descripciones** de las mismas, **escenas de danzas** y en algunos casos, **restos de instrumentos musicales**.

2. LA MÚSICA EN MESOPOTAMIA Y EGIPTO

2.1. MESOPOTAMIA.

Entre los ríos Tigris y Éufrates está la región de **Mesopotamia**, en cuya llanura floreció la agricultura y la primera civilización urbana hacia el año 5.000 a. C.

Sobre la música antigua de Mesopotamia sabemos sólo lo que nos dicen de sus

instrumentos musicales, las imágenes de los bajosrelieves y los textos religiosos.

En el período sumerio, desarrollado en el sur de Mesopotamia, encontramos entre los instrumentos principales el **arpa y la lira**, que aparecen en formas muy variadas.

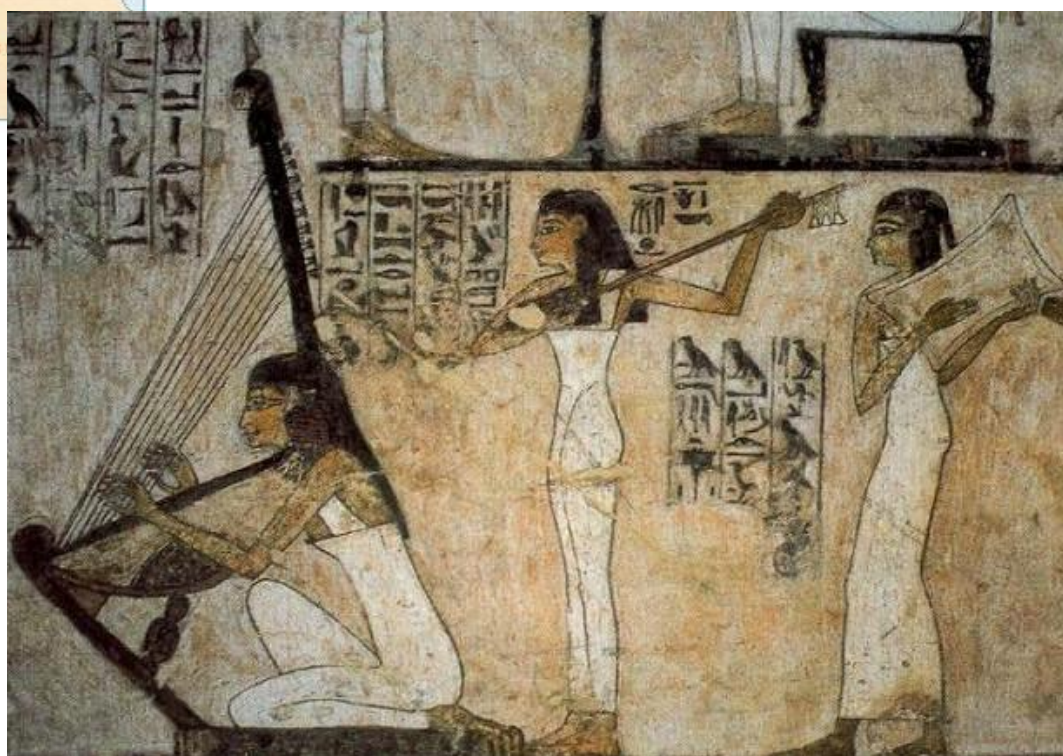
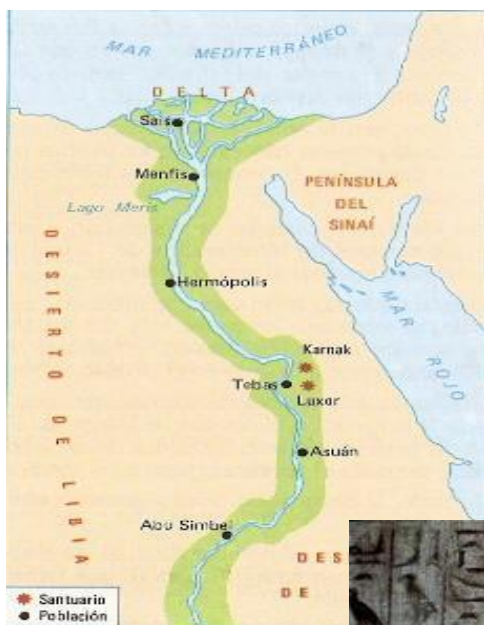
Por otra parte, en la tumba de la Reina Sub'ad se encontró un magnífico ejemplar de **arpa** que demuestra el alto nivel a que llegó la construcción de instrumentos en esta zona de Oriente Medio. Gracias a descubrimientos de este tipo, sabemos también que en los medios religiosos se había desarrollado una serie muy importante de ciclos anuales de música litúrgica.

Sin embargo, nuestro conocimiento de la música específica de Mesopotamia es nulo: unos intentos de transcribir una posible notación babilónica terminaron en fracaso.

2.2. EGIPTO.

En el gran valle del Nilo se desarrolló otra gran civilización antigua: **Egipto**. Para conocer su arte musical carecemos de textos explicativos pero la información perpetuada en monumentos y escritos es más abundante. Los **relieves de las tumbas y las pinturas y papiros del Imperio Antiguo** nos muestran no sólo instrumentos sino grupos de instrumentistas tocando junto a cantantes y bailarines.

El dato más antiguo, del año 4.800 a.C., corresponde a la representación de una danzarina, lo que nos da una idea de lo prematura que fue la presencia en la música en la civilización egipcia.

Pintura de la tumba de Nakht en Tebas (1.420 a.C.) en la que aparece una bailarina acompañada de dos instrumentistas que amenizan una típica escena de banquete.

El antiguo Egipto era una sociedad fundamentalmente agrícola, por lo que la música, en un principio, tenía una **finalidad práctica**.

Se cree que durante las tareas agrícolas se empleaba un **instrumento consistente en dos palos de madera que se hacían chocar entre sí**, cuyo cometido era el de ahuyentar las plagas de langosta, además de representar un acto ritual por la fertilidad de los campos.

También formaba parte de las **ceremonias religiosas** en el que se prestaba especial atención al canto de los sacerdotes, pues **la voz** era considerada el medio más adecuado para llegar a los dioses.

2.2.1. INSTRUMENTOS Y DANZA EGIPCIA

La primera representación de un instrumento musical egipcio ha sido hallada en una placa del año **3.500 a. C.**, en la que figuran unas danzarinas tocando el **seba**, un instrumento semejante a la flauta que consistía en un tubo abierto por ambos lados y medía entre 25 cm y un metro.

De **2.600 a.C.** es el **arpa (bainit)**, único instrumento de cuerda autóctono y por tanto atributo nacional de Egipto.

De este período data un instrumento de percusión de gran importancia, **el sistro (sakhm)**, consistente en una lámina de metal en forma de herradura entre cuyos brazos se disponían unas varillas también metálicas que producían un sonido tintineante denominado por los egipcios **sehem** (fuerza), puesto que reforzaba los efectos del canto en su llamada a los dioses. También de percusión son los **crótales**, que se usaban en celebraciones religiosas.

En los Imperios Antiguo y Medio se empezó a tocar un instrumento de doble boquilla llamado **met** y considerado un antecedente del clarinete. Era de caña y tenía dos tubos paralelos con lengüeta que sonaban al unísono.

En los grandes desfiles y en las maniobras militares se tocaba una trompeta llamada **sneb**, la cual obtuvo un gran desarrollo hacia el final del Imperio Medio con el auge de las campañas militares que enfrentaron a Egipto con sus vecinos sirios y con las tribus nómadas que lograron por fin entrar en el Imperio.

Por lo que respecta a la **Danza**, las nuevas bailarinas enviadas por la colonizada Siria revelaron un nuevo estilo de baile de temática profana, en contraposición a la canción tradicional autóctona, de carácter más trascendental como la que se puede apreciar en frescos de Tebas y Egipto, en honor a Isis.

Se ha especulado mucho sobre el tipo de escalas que debían de usar los antiguos músicos egipcios. Se ha intentado averiguar qué notas emitían las flautas exhumadas, pero no se ha llegado a ninguna conclusión satisfactoria, pues según la boquilla utilizada se producen escalas distintas. Parece probable que los egipcios conocieran los intervalos de cuarta, quinta y octava, pero de nuevo la falta de indicios hace poner en duda cualquier hipótesis.

Lo que está fuera de toda discusión es la importancia de la música en la sociedad egipcia, y lo avanzado de su arte musical y de sus formas y estilos, que explican tal variedad de instrumentos.

3. LA MÚSICA EN GRECIA

3.1. Grecia. Fuentes musicales.

En la cuenca del Mediterráneo oriental los griegos ocupaban en la antigüedad el sur de la actual península de los Balcanes y las islas y costas de todo el mar Egeo. Su influencia se extendía también al sur de Italia y Sicilia y otros puntos de la costa del Mediterráneo.

La historia griega se inicia, más o menos, a partir del **siglo XII a.C.** y se prolongó hasta el año **146 a.C.** en que los romanos la someten y la convierten en una provincia de su imperio.

Las primeras composiciones que se conservan parcialmente, datan del S. III a. C., los textos poco numerosos y los documentos demasiado tardíos. Los **Documentos** más importantes son estos:

1. **Fragmentos musicales**: nos han llegado alrededor de unos cuarenta y en mal estado. Destacan:
 - **Fragmento de un coro de Orestes**, de una comedia de Eurípides sobre un papiro de comienzos **del S.II a.C.**
 - **El epitafio de Seikilos**. De finales del **siglo I de nuestra Era**, es una melodía breve pero interesante y completa.
2. **Restos arqueológicos** como estatuillas, frescos, vasijas... fechados en el 2.000 a.C.
3. **Escritos filosóficos** con alusiones musicales de Platón, Aristóteles y otros.
4. **Escritos teóricos** de Filolao discípulo de Pitágoras, Arostógenes de Tarento y Plutarco entre otros.
5. Escritos medievales de tradición griega: Boecio *De Institutiones musica*.

3.2. Música en la vida y el pensamiento griego.

La mitología griega atribuía un origen divino a la música citaba como sus inventores y primeros intérpretes a dioses como Apolo y Orfeo.. Se le asignaban a la música poderes mágicos, como el de curar enfermedades, purificar el cuerpo y la mente.....

La palabra **música** para los griegos la música no es como para nosotros "el arte de los sonidos", es algo mucho más complejo y rico, la música es la **mousike tegne**, es decir, "el arte de las musas" que, en sentido griego, es la palabra bailada y acompañada por instrumentos; y abarca, por lo tanto, melodía, ritmo, danza y canto.

La **música y la poesía** para los griegos eran prácticamente sinónimas, esta relación tiene su máximo cúlmén en la **tragedia** en la que se mezclaban la interpretación, la música (a través del coro colocado en la *orchestra*) y la danza.

En las enseñanzas de **Pitágoras** y sus sucesores, **la música y la aritmética; música y astronomía**, así como la comprensión de todo el universo espiritual y físico estaban unidos. También se concebía que el sistema de sonidos y ritmos musicales, al estar ordenados numéricamente ejemplificaban la armonía del **cosmos** y se correspondía con ella. Se creía que las leyes de matemáticas subyacían a los sistemas de los intervalos musicales y de los cuerpos celestes y que ciertos modos e incluso ciertas notas se correspondían con determinados planetas.

Según todo ello, la **música**, era una fuerza que podía afectar al universo, y por tanto, a la voluntad, el carácter y la conducta de los seres humanos.

De aquí se desprende la "**doctrina del ethos**" sobre las cualidades y efectos morales de la música desarrollada por **Aristóteles** en su "Política" y por **Platón** en su "República".

Aristóteles afirmaba que la música representa directamente las pasiones o estados del alma: la dulzura, la ira, el valor, la templanza y sus opuestos, en consecuencia cuando alguien escucha una música que imita a cierta pasión, resulta imbuído por esa misma pasión.

La teoría del Ethos especificaba qué escalas o músicas eran adecuadas y cuáles no. Según Platón y Aristóteles, los modos musicales griegos transmiten sensaciones similares a nuestro Modo Mayor (alegre, brillante) y Modo menor (apagado, triste).

Además estos filósofos le daban tanta importancia a la música, que propugnaban un sistema de educación pública cuyos dos elementos principales fuesen la **Gimnasia** y la **Música**, lo que juntos constituyen el adecuado equilibrio entre la perfección corporal y espiritual.

3.3. Teoría musical. Autores

El sistema musical de los griegos nos es bien conocido gracias a los escritos de los *filósofos y teóricos*, desde Platón hasta el S.III.

Los **tetracordios** son células características de cuatro notas que corresponden a las cuatro cuerdas de la *lira antigua*. Es el elemento o bloque fundamental en la construcción de escalas. Son cuatro notas en extensión de una cuarta justa (3tonos y 1semitono).

Había tres **genera** o clases de tetracordios:

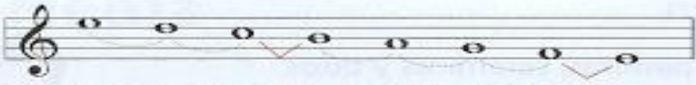
De la unión de diferentes tetracordios (concordantes y discordantes) equivalentes a dos octavas, surge el **Sistema Perfecto Mayor**:

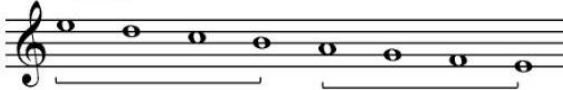
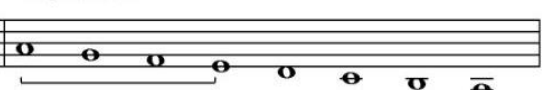
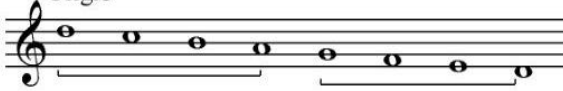
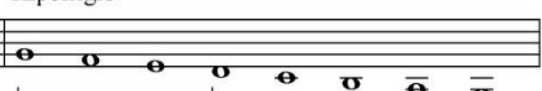
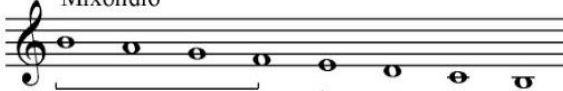
El nombre de algunas de las notas de los tetracordos proviene de la posición de la mano y los dedos al tocar la lira.

Si aplicamos la teoría de los tetracordos a todos los sonidos existentes, obtendremos la serie de **modos**: una especie de sistema de escalas que se diferencian entre ellas por el lugar que ocupan sus tonos y semitonos.

Cada modo recibe un nombre y provoca en el oyente un determinado estado de ánimo o *ethos* (cada pieza debía estar escrita en un determinado modo en función del momento en el que vaya a ser tocada).

Modo Dórico (Mi' - Mi)	 modo adecuado para la expresión de lo sublime
Modo Frigio (Re' - Re)	 modo de carácter apacible, propio para los afectos
Modo Lidio (Do' - Do)	 modo propio de la queja, el llanto y el dolor
Modo Mixolidio (Si' - Si)	 modo adecuado para la expresión pasional

Cada una de estas escalas entroncaba con otra situada una quinta por debajo de ella y llevaban los mismos nombres pero con la adicción del prefijo HIPO.

Dórico 	Hipodórico
Frigio 	Hipofrigio
Lidio 	Hipolidio
Mixolidio 	Hipomixolidio

Con respecto a la duración de los sonidos y el ritmo, la **métrica poética** determinaba el ritmo musical.. Los pies de la métrica griega, que combinaban sílabas largas y breves, constituían las unidades rítmicas fundamentales.

Tipo de verso	Medida	Ritmo musical
Troqueo: — ◡	(largo-corto)	
Yambo: ◡ —	(corto-largo)	
Dáctilo: — ◡ ◡	(largo-corto-corto)	
Anapesto: ◡ ◡ —	(corto-corto-largo)	
Espondeo: — —	(largo-largo)	
Tribraco: ◡ ◡ ◡	(corto-corto-corto)	

La música griega era fundamentalmente **monódica**.

3.4. Notación musical griega.

Como decíamos al principio del tema conservamos muy pocos fragmentos musicales de la época y sólo uno de ellos íntegramente. Se trata de la lápida mortuoria de Aidin (Turquia) en la que aparece un poema o epitafio donde, además del texto, aparecen una serie de signos que representan tanto la altura de la melodía como su ritmo.

Los signos que representan a las notas son letras, correspondientes a un sistema de notación musical **alfabética**, que se ven afectados en su duración por rayas y puntos que se refieren a la duración de los sonidos.

C Z̄ Ż KIZ İ K̄ I Ż IK̄ O C̄ OΦ̇
 Ὁ σον ζῆς, φαί νου, μη δέν ὄλ ως σὺ λυ ποῦ.
 C K Ż İ K̄ İ K̄ C̄ OΦ̇ C K O I Ż K̄ C̄ C̄ CẊJ̇
 πρὸς ὀλ ἰγον ἐ σιτὶ ζῆν, τὸ τέ λος ὁ χρόνος ἀπαι τεῖ.

3.5. Instrumentos musicales griegos.

En el corpus de la organología griega podemos encontrar, a partir de los dibujos encontrados en diversas fuentes, así como en algunos escritos, los siguientes instrumentos:

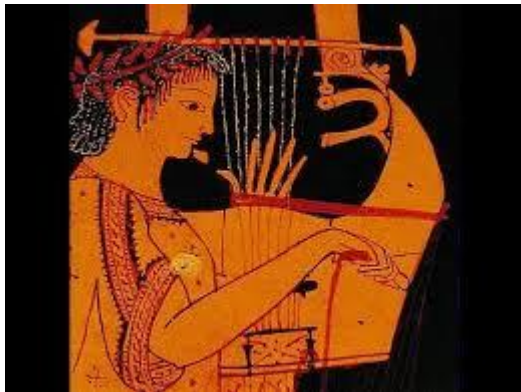
CUERDA:

Psalterion: arpa de forma triangular de origen mesopotámico. Para Aristóteles era un instrumento apto para la diversión más que para la educación.

Lyra: Lira clásica, instrumento de cuerda de aficionados, con las cuerdas perpendiculares a la caja de resonancia.

Kithara: Cítara, variedad de la lira perfeccionada, usada por los profesionales con las cuerdas paralelas a la caja de resonancia.

VIENTO

Aulós: Instrumento de lengüeta doble, originario de Asia Menor, usado en bacanales, marchas militares y ditirambos. Aparece asociado a los dioses Hermes, Marsias y Atenea.

Syrinx: Flauta de varios tubos en hilera de diferente altura. Toma su nombre "Flauta de Pan" por el dios *Pan*.

Salpinx: Trompeta recta y de uso militar.

Hydralis: Órgano hidráulico que funcionaba con aire producido por fuerzas de agua.

PERCUSIÓN

Címbalos: Campañas empleadas por los etruscos en ritos funerarios.

Crótalos: de origen egipcio acompañaban los ritos a los dioses Dionisos y Pan.

Tympanon: pandero asociado a los ritos funerarios.

3.6. Danza en la antigua Grecia. Características. Funciones. Tipología. Manifestación en las artes.

La civilización griega, tal y como demuestran las fuentes iconográficas, dio gran importancia a la danza. Como ya comentamos al principio La mousike se entendía como un arte que une palabra, melodía y danza presente en ritos y obras teatrales.

En las representaciones de las vasijas de la época que han llegado hasta nosotros podemos ver cantidad de figuras danzantes. Son numerosas las alusiones a la danza en la mitología: **Terpsícore** fue una de las nueve musas moradoras del Parnaso, protectora de la danza.

También cuenta la mitología como Zeus fue preservado de ser engullido por Saturno gracias a la danza de los curetes.

Hay que destacar las representaciones de danzas en los ritos dionisiacos, donde aparecen mujeres entregadas a un ritmo frenético, acompañándose de crótalos y aulós.

Homero en el libro XVII de la *Ilíada*, hace referencia a cierto tipo de danza coral, cuando describe a unos jóvenes que, unidos por las manos, efectúan movimientos circulares. Quizá sea el ejemplo más primitivo que

conocemos de danza, junto a las danzas guerreras que los espartanos interpretaban antes de entrar en combate. Nada menos que Sócrates señala que "el que mejor baila es el mejor guerrero". La danza **pírrica** es una especie de juego guerrero.

Otras danzas son el **Ditirambo**, ejecutado alrededor del altar de Dionisos en Atenas o las **Gimnopedias** que se solía bailar totalmente desnudo por coros de niños o adolescentes.

3.7. Música y Danza en Roma.

No sabemos si los romanos efectuaron alguna contribución significativa a la teoría o la práctica de la música. Tomaron su música de Grecia, sobre todo después de que este territorio se convirtiera en la provincia romana en 146 a.C. Lo mismo podemos decir de la teoría musical.

Los instrumentos griegos se siguen utilizando bajo nombres nuevos y muchos emperadores fueron patrocinadores de la música.

Los romanos heredaron también de los griegos el gusto por las danzas guerreras o pírricas transformados en una serie de pasos que imitaban las figuras de un combate.

La pantomima se plantea como una alternativa a la tragedia clásica: con la combinación de gestos miméticos y danzas virtuosas este nuevo género pretende representar los caracteres y las emociones de los personajes del repertorio mitológico.

La pantomima latina alcanza su momento de esplendor durante los siglos I a V d. C. consiste en la representación danzada de un solo bailarín que, ataviado con una máscara muda, mima el contenido de un libreto literario al son de una orquesta y un coro.

Fue en Roma donde se produjo por primera vez en la historia la entrada de la danza en la vida privada,

transformándose así en un requisito social de las clases superiores.

4. BIBLIOGRAFÍA.

- GROUT, D. J., y PALISCA, C.V., Historia de la música occidental, vol 1. Ed. Alianza. Madrid, 1982.
- RANDEL, D (edt.) Diccionario Harvard de la Música. Ed. Alianza. Madrid, 1997
- G. COMOTTI. La música en la cultura griega y romana. El. Turner Música. Madrid 1977
- (2004), “Extranjeras en Roma y en cualquier lugar: mujeres mimas y pantomimas, el teatro en la calle y en la fiesta de Flora”, Gerión An. 8, 11-43.

TEXTO 1:

Puesto que la música ha sido incluída en la categoría de los placeres (...) es necesario aprender el recto juicio y el hábito de gozar de las costumbres convenientes y de las bellas acciones, y adquirir la capacidad de ello. Ritmos y melodías pueden representar, con un alto grado de semejanza con el modelo natural, la ira y la mansedumbre, el valor y la templanza y sus opuestos, y en general todos los otros polos opuestos de la vida moral, como demuestran los hechos, con los cuales resulta que escuchando música nosotros mudamos nuestro estado anímico (...). En las melodías existe una posibilidad natural de imitar las costumbres, debida evidentemente al hecho de que la naturaleza de las armonías es variada de tal manera que escuchándolas en su diversidad nuestra disposición es diferente de cara a cada una de ellas: frente a algunas nos sentimos llenos de dolor y de recogimiento, como cuando se trata de la armonía llamada Mixolidia; con otras más relajadas alimentamos sentimientos voluptuosos. La armonía Dórica es, en cambio, la única que inspira la compostura y moderación, mientras que de la Frigia se desprende el entusiasmo (...). Por todo lo que se ha dicho es evidente que la música puede cambiar el carácter moral del alma; y si tiene esta capacidad, está claro que en ella deben ejercitarse y educarse los más jóvenes. Además, su enseñanza se adecúa a las inclinaciones de las personas en edad juvenil, que no soportan nada que no está acompañado por algún placer y la música es, por naturaleza, una de las más placenteras.