Philippe de Vitry y el Ars Nova

Toño Peyron Pla, 5º Profesional CPMZ

ÍNDICE

I. Prólogo

II. Contexto Histórico
- Situación política y geográfica
- Sociedad
- Ideología de la Europa medieval

III. Marco Musical
- Desarrollos anteriores
- La importancia de la iglesia en la música
    - Canto gregoriano
    - Tropos
    - Secuencias

IV. Philippe de Vitry
- Biografía
- Innovaciones en la música
- Legado

VI. Ars Nova
- Postulados
- Diferencias entre *Ars Antiqua* y *Ars Nova*

VII. Conclusión personal

VIII. Biografía

I.-Prólogo

Polifonía. Esa es la palabra con más importancia de este trabajo. En torno a ella girará toda la investigación, la cual tratará una de las principales causas de su desarrollo. La música que escuchamos cada día desde desde el móvil, por ejemplo, es pura polifonía. Un ejemplo de la homofonía sería el cantar en la ducha, siendo tu única voz la que interpreta una canción determinada. Todo esto es debido a la evolución humana, que nos ha hecho dar pasos hacia delante en vez de hacia atrás (no en todos los aspectos, sin embargo). Gracias a nuestro ingenio hemos sido capaces de crear una música única, con la cual somos capaces de desarrollar y expresar nuestras ideas y/o pensamientos. Debido a que los pensamientos humanos no son sencillos, la música tampoco debería serlo, y es por eso que hace ya más de un milenio se halló una manera de componer música con más de una voz independiente a la vez. La Historia de la Música ha sido la herramienta que nos ha permitido ver todo el proceso por el que pasó la gente del medievo europeo para llegar a la idea de la polifonía.

La polifonía fue un proceso que dio a la música un nuevo mundo. Desde el siglo IX ha habido evidencia de referencia a la polifonía, como en las obras *De Harmonica Institutione, Musica Enchiriadis* o *Schola Enchiriadis.* La obra con el uso de polifonía más antigua es el "Tropario de Winchester" (a mediados del s. X), conteniendo cerca de 250 organa (primera manifestación de forma musical polifónica). Para una mejor aclaración de su evolución, los historiadores decidieron dividirla en tres fases o etapas: los inicios con la notación modal (s. IX a XII), el *Ars Vetera* o *Ars Antiqua* (1240-1320) y el *Ars Nova* (1320-1380). La razón de la nominación de las últimas etapas es el nombre de los tratados que hubo en esa época, que recogieron todas las normas métricas y musicales que había en ese momento en un sólo libro. Más adelante expondré las características de cada tratado y sus diferencias.

Así pues, a lo largo de este trabajo se mencionará repetidamente la palabra "polifonía", pero como es un concepto tan amplio de explicar, se hará un especial ié en la etapa final y en su máximo representante, Philippe de Vitry. Además, se desarrollará un análisis de los postulados y se compararán con los anteriores y con aquellos venideros. El objetivo principal de este trabajo es el apercibimiento del inmenso trabajo que se hizo en su tiempo para llegar a componer simplemente obras de dos voces o más.

II.-Contexto histórico

Para un mejor entendimiento del tópico, primero se ha de hacer un marco histórico y explicar la situación política, ideológica y social de aquella época en Europa. La Edad Media, debido a su amplitud, está dividida en tres etapas: la Alta Edad Media, comprendida entre los siglos IV y X; la Plena Edad Media, desde el siglo XI hasta el XIII; y la Baja Edad Media, desde el siglo XIV hasta el descubrimiento de América a finales del siglo XV. De estas etapas, la que más relevancia y evolución tuvo musicalmente hablando fue la Plena Edad Media, ya que en estos siglos se desarrolló la polifonía con los tratados de *Ars Antiqua* y *Ars Nova* y las escuelas francesas, como la de Notre-Dame o París.

Situación política

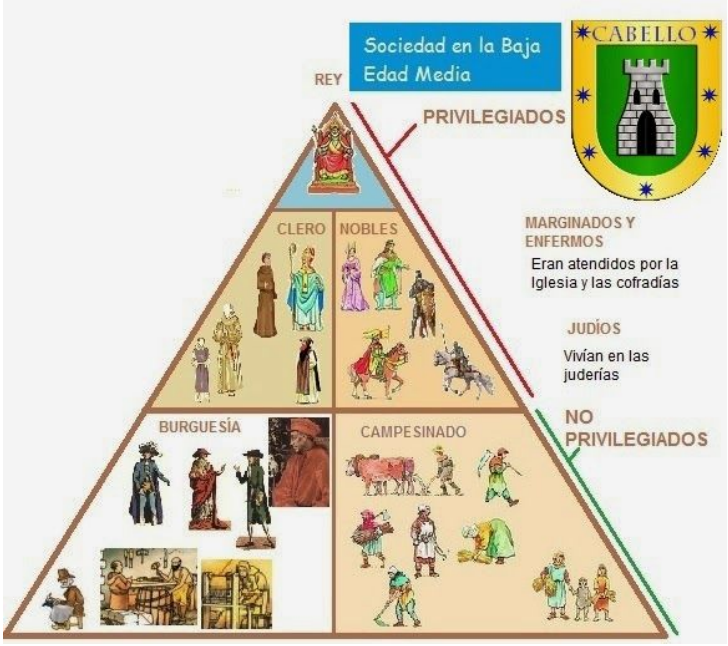
El feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica preponderante en la Edad Media. Con el feudalismo, se creó un nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, dando lugar a un nuevo reparto de poder y riquezas. El modo en el que lo desarrollaron fue el vasallaje, subordinación de los segundos respecto a los primeros. Dada la organización feudal de la sociedad, el poder de los reyes era frágil. Sin embargo, a partir del siglo XIII los monarcas, con la ayuda, de la burguesía y de la pequeña nobleza, intentan fortalecer su autoridad adoptando medidas centralizadoras que provocan continuos enfrentamientos con los nobles.

Para entender mejor el sistema feudal, hay que viajar unos años atrás, en la rotura del imperio Romano, y por tanto, la rotura de la unidad política europea. Varios estados y territorios independientes se formaron con la aparición de los bárbaros.

Si algo sobrevivió a la disgregación política, fue la Iglesia. La gran institución religiosa fue el nudo que unió a todos los reinos de occidente. El latín, consecuentemente, se convirtió en la lengua común de Europa y la Iglesia adquirió el poder supremo (supremacía) de la política de la época. Este factor es bastante relevante a la hora de analizar el canto llano, polifónico, etc. ya que la influencia que tenían éstos al pertenecer a la Iglesia sobre Europa era muy notable.

Sociedad

Para especificar aún más en el tiempo, el cambio de milenio fue un suceso que cambió la mentalidad y la situación de muchas personas: diversas zonas de Europa experimentaron un resurgimiento de la vida económica, con un aumento demográfico y un florecimiento cultural en las universidades del momento, como la de París (1090), Oxford (1096), Bolonia (1088) o Salamanca (1218). La arquitectura también se vio influida, ya que poco a poco el estilo gótico fue tomando el timón, dejando el estilo austero y horizontal del románico a un lado. La prosperidad de las clases sociales hizo que se creara una nueva postura social, la cual fue la que dio inicios al Precapitalismo. Ésta se llama la burguesía, y se situaba en la nobleza media-baja en la pirámide feudal.



Para generalizar, la sociedad medieval se divide en tres estamentos: la nobleza (Bellatores), el clero (Oratores) y los campesinos (Labratores), aquellos con la menor cantidad de posesiones de todos. En las ciudades o burgos residía un colectivo dedicado al comercio y a labores artesanales. Asimismo, tres comunidades étnico-religiosas convivían pacíficamente: la cristiana (que era mayoritaria), la judía y la musulmana. Aún así, depende de en qué zonas de Europa hablamos, podemos añadir o excluir alguna otra etnia.

A pesar de esta "gran" diversidad, la población cristiana era la que más influencia y poder tenía sobre los demás debido al gran porcentaje de ellos en Europa. Es por eso que lo que se conserva de la cultura musical pertenecía a la población creyente en el cristianismo y a la Iglesia.

Ideología de la Europa medieval

La mentalidad medieval fue un cúmulo de ideas relacionadas siempre con Dios. El hombre medieval, inseguro de sus propias fuerzas y capacidades, está apegado a una concepción teocéntrica de la vida: Dios es el poder sobrenatural que rige los destinos del Universo y da respuesta a sus enigmas. Movido por un ideal ascético, concibe este mundo como un lugar de tránsito, no exento de sinsabores, y la muerte como una liberación; por eso la espera con actitud serena. Estas preocupaciones religiosas afectaron bastante a otras artes como la literatura e incluso a la música, al estar enlazada con la primera.

Sin embargo, la música religiosa fue aquella que apenas se vio alterada por este "cambio" de mentalidad, ya que la devoción por Dios era la misma que antes y los textos escritos en los Kyrie o en otros cantos venían de textos religiosos, como la Biblia.

Ya más tarde, a finales del siglo XIV, se empezó a agudizar la crisis venidera durante el Renacimiento debido a todos los sucesos revolucionarios que ocurrían, afectando así a la política, la economía, la cultura y las formas de pensamiento, pero esto fue incluso después del *Ars Nova*, así que apenas tiene relevancia en el trabajo.

Para una síntesis de lo ya hablado: https://musicaedadmedia.webnode.es/

III.-Marco Musical

Una vez inmersos en la cultura y el pensamiento de la época medieval, trascendemos ahora al mundo de la música y a los precedentes a la polifonía.

El antes de la polifonía

Si nos remontamos a antes de la polifonía, podríamos explicar toda la Historia de la Música hasta el momento, pero como la mayoría no nos será relevante, remontémonos al principio de la Edad Media con el Canto Gregoriano y la monodia.

Antes del mismísimo canto gregoriano estaban las liturgias pregregorianas, las cuales no aceptaban ningún tipo de instrumento en el canto religioso debido a que se relacionaban mucho con la cultura musical pagana. Esta idea se siguió adoptando más adelante con el canto gregoriano, y hasta que no se usó el órgano por primera vez en una época posterior no se acogió ningún instrumento. Algunos ejemplos de estas liturgias son la hispánica con el canto mozárabe, la celta, la galicana o la ambrosiana. El único aspecto malo es que no hay suficiente evidencia como para saber con más detalle cómo eran estas liturgias y cantos. Algunas desaparecieron y otras se mezclaron entre sí para acabar dando el canto gregoriano.

Dejando aparte la música religiosa por un momento, la otra parte, la profana, tuvo grandes desarrollos también antes de que llegase la polifonía. La literatura (poesía y prosa sobretodo) fue la mejor “compañera” de la música en este aspecto, como en el caso de los trovadores o juglares, que se apoyaban de la música (solamente por medio oral) para recitar cualquier poema. Johannes Grocheo, en su tratado Ars Musicae, clasificó la música en distintos tipos: la eclesiástica (religiosa); la composita (polifónica), la cual podía ser profana o litúrgica; y simplex (monódica), cuyo valor era entretener al pueblo. Esta última clasificación es la que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la música no sacra de por aquel entonces.

Dentro de la música simplex había otros tres subtipos, atendiendo al status social: Cantus Coronatus; Cantus Gestualis y Cantus Versualis. El Cantus Coronatus (o canto alto), sería el de categoría más elevada y sería interpretado

en las cortes (música de trovadores). El Cantus Gestualis incluiría cantares de gesta y hagiográficos, siendo interpretado por los juglares y goliardos. El último tipo, el Cantus Versualis (o canto bajo), también estaba interpretado por los juglares, pero la riqueza cultural, textual y musical era escasa.

Al ser música profana, el uso de instrumentos acompañantes a la voz era muy común. Podían ir de una simple guitarra o cítola a unas chirimías, pasando por unas trompetas.

La importancia de la iglesia en la música

Como ya se ha explicado en una visión general lo que era la música profana, ahora se entrará en detalle de la música sacra. Los tres puntos que se explicarán será el canto franco-romano (gregoriano), los tropos y las secuencias.

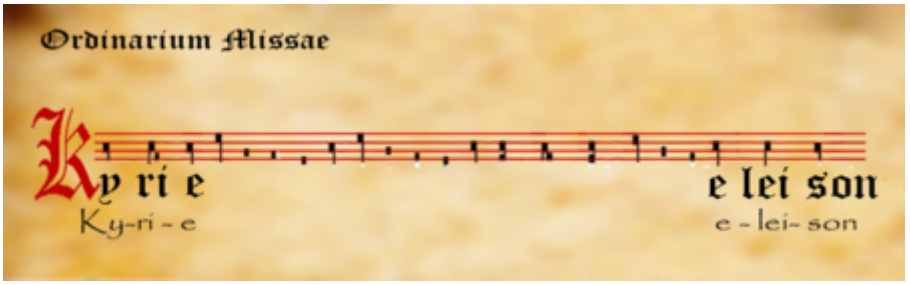
- Canto Gregoriano

El canto más importante y conocido sobre este campo es, como no, el canto gregoriano, el cual sirvió para afianzar políticamente los tratos entre territorios europeos por medio de la Iglesia. Pero no era ese el resultado que se esperaban, sino la difusión del canto romano a través de toda Europa, sustituyendo así los cantos francos o galos. El verdadero resultado fue la mezcla de ambos cantos, pasándose a llamar canto franco-romano. El motivo de que se acabase llamando “canto gregoriano” fue la leyenda que emergió en esos tiempos sobre la creación del canto religioso por medio del papa Gregorio I el Magno, quien mediante el Espíritu Santo en forma de paloma recibió el canto divino del cielo.

El canto gregoriano, al igual que los tropos y las secuencias, se basa en la monodia, es decir, el uso de una sola melodía, ya fuese tocada o cantada. Se cantaba siempre en latín y poseía un ritmo libre no determinado, ya que la notación rítmica no se desarrolló hasta empezados el siglo XIV. A su vez, el gregoriano se dividía en unas formas, dependiendo de la liturgia. Las dos clases principales de servicio son el oficio y la misa. En la imagen adjunta a continuación se puede ver bien un esquema de los tipos de cantos gregoriano que se cantaban en el momento.

- <u>Tropos</u>

Los tropos fueron composiciones litúrgicas que nacieron del gregoriano y que representaron una cierta evolución en el proceso compositivo de la música. Los melismas son las largas frases melódicas con que se adorna una palabra y que se extienden más allá de la sílaba en un subir y bajar sobre la melodía. Los músicos creativos decidieron implicar estos melismas en una nueva forma musical, haciendo así una nueva melodía. Una vez hecho, se les añadía un texto de ámbito religioso, formando así un tropo.



Como se puede apreciar, la última sílaba de la palabra “Kyrie” se extiende melódicamente hasta formar su propia melodía.

- <u>Secuencias</u>

Las secuencias eran obras muy parecidas al canto gregoriano ya que compartían muchas características, pero también diferían en otras, como el autor (conocido en las secuencias), el ámbito (más amplio) y la estructuración fija. Su uso iba dirigido a las festividades religiosas, especialmente después del *Alleluia*. Al cabo de un tiempo, las secuencias fueron tomando su propia relevancia y se separó así de los cantos litúrgicos. Eso también hizo que se diesen casos de secuencias profanas, que luego darían pie a la polifonía y al uso de ellas en el teatro.

El hecho de que estos tres aspectos aparezcan en este trabajo es debido a que han sido los tres pilares fundamentales para el inicio de la polifonía, la cual empezó a desarrollarse (por vía de la religión, especialmente) a principios del siglo IX. Doy pie a la investigación sobre el máximo representante de los postulados más novedosos de la época, musicalmente hablando, Philippe de Vitry.

IV.-Philippe de Vitry

- Biografía

Philippe de Vitry fue un teórico de la música, poeta y compositor francés nacido en París el 31 de octubre de 1291. Los detalles biográficos de su vida son en gran medida desconocidos. Se cree que pudo haber estudiado en la Universidad de París ya que en algunos documentos se le nombra como "Magister". Más tarde, ostentó cargos de secretario y consejero en las cortes de Carlos IV, Felipe VI y Juan II. Quizás ayudado por éstas conexiones tuvo la posibilidad de servir durante un tiempo en el séquito del antipapa en Aviñón. También fue diplomático y soldado y se sabe que estuvo en el sitio de Aiguillon. En 1351 llegó a ser obispo de Meaux, al este de París y como tal participó activamente en las reformas del reino de Francia. Se relacionó con Petrarca, el cual le envió una carta en 1350 y lo presentó en la égloga IV bajo el nombre de Gallus. Dejó también dos obras políticas, *Le chapel des fleurs de lys* y *Le dit du Franc Gontier*, además de una traducción de las *Metamorfosis* de Ovidio. El 9 de junio de 1361 falleció en Meaux, Francia.

- Innovaciones en la música

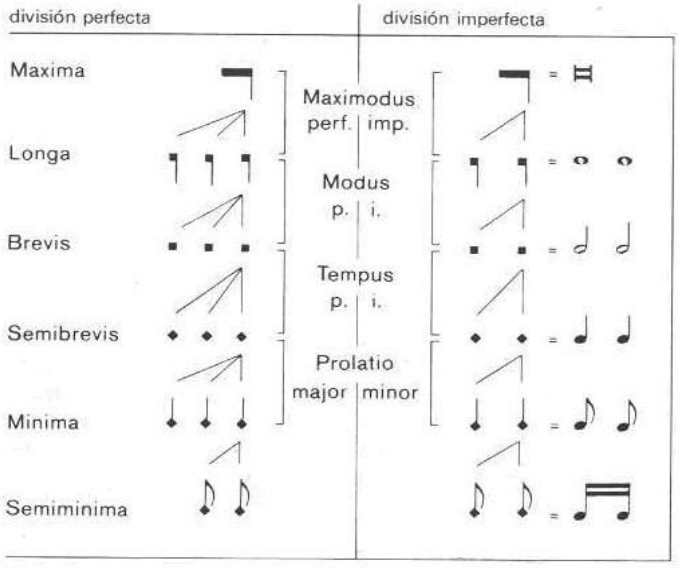
Sus obras muestran innovaciones en notación, principalmente mensural y ritmo, que hicieron posible la creación de obras musicales complejas en las décadas sucesivas y que culminaría en el *ars subtilior*, un subtipo del *ars nova* a finales del siglo XIV. Frecuentemente también se le atribuye el desarrollo del concepto de isorritmia, aquella técnica de composición en el que se fijaba un esquema rítmico y de alturas, a pesar de cantar distintas melodías.

La obra de Philippe de Vitry consta de canciones y motetes. Escribió alrededor de diez motetes a tres voces y dos a cuatro voces. Esto era debido a que los motetes a tres voces (motetes dobles) era la forma más común de aquellos tiempos. La supervivencia de los motetes acabó en el Renacimiento debido a la confusión que había por el intento de entender las dos, tres o hasta cuatro voces cantar a la vez.

Sin embargo, la mayor contribución que hizo el obispo de Meaux a la música fueron los postulados del *Ars Nova*, que dio nombre a todo el movimiento musical de su tiempo. Sí que es verdad que también escribió otros textos de teoría como *Ars Perfecta* o *Liber Musicalium*, pero actualmente se consideran dudosos debido a la poca información o evidencia que se tiene de ellos.

Compuesto hacia 1320 y escrito en latín, el título de su breve tratado de teoría musical pasaría a indicar genéricamente el florecimiento de la música polifónica, ya italiana, ya francesa, del siglo XIV. Los primeros capítulos de la obrita tratan de modo muy sumario y no siempre claro sobre algunos de los temas fundamentales de la teoría musical del Medioevo (intervalos, proporciones, etcétera). Los siguientes contienen algunas notables consideraciones sobre lo que entonces se llamaba "música falsa", o sea el género musical que incluía alteraciones cromáticas, música que a Vitry le pareció justamente "no falsa, sino verdadera y necesaria".

Viene por fin la parte más importante, que contiene en germen los elementos fundamentales de la notación rítmica del Ars Nova francesa. Philippe de Vitry obtuvo en parte estos elementos de la práctica musical italiana de aquel tiempo, pero los encuadró en un sistema más sólido que el expuesto por Franco de Colonia en su obra *Ars cantus mensurabilis*. En el *Ars nova* de Vitry aparece por primera vez una figura o nuevo valor musical denominado *mínima*, que venía a desempeñar en el sistema musical de entonces algo así como el papel de nuestra semicorchea. Si al poco tiempo surgió la *semimínima*, podemos suponer la revolución que significó, ya que la música adquirió mayor movilidad, rapidez y articulación, rompiendo así con la rigidez y linealidad del Ars Antiqua. Por decirlo de algún modo, el movimiento impulsado por Vitry se alejó un tanto del carácter especulativo propio de los siglos anteriores, y pasó a tener un aliento más "artístico".



Sin embargo, ese valor, que iba a conmocionar el mundo de la música, no fue invención de este compositor, sino, como aseguran algunas fuentes musicológicas, obra de un maestro cuyo nombre desconocemos. Algunos indicios de estas aportaciones revolucionarias aparecen en un tratado algo anterior al Ars nova, el tratado *Notitia artis musicae* de Johannes de Muris (1300-1350), quizás de 1319, pero aquel que difundió esta idea revolucionaria fue Vitry. Los avances del compositor francés no consistieron únicamente en la introducción de la mínima, pues indicó, mediante el empleo de notas de color rojo, la distinta duración de las mismas, a la vez que sugirió el uso de diversos signos ideados para que el lector tuviera una guía del compás o los compases en que estaba escrita la composición. Fue un pionero en hacer uso de colores o impresiones visuales para la más fácil lectura de una partitura.

- Legado

Las contribuciones que realizó para la música de aquel entonces prevalecieron durante mucho tiempo, algunas desapareciendo antes que otras, lamentablemente. La sucesión que tuvo el *Ars Nova* fue el *Ars Subtilior*. Ciertos aspectos de sus obras sirvieron de base para nuestro actual sistema musical, como por ejemplo la notación rítmica. A pesar de que su sistema era de una larga duración y no se corresponde al nuestro actual, el hecho de la subdivisión de las notas fue la idea que permanece hoy en día.

V.-*Ars Nova*

- Postulados

En el Ars Nova, la polifonía medieval alcanzó su máxima perfección. Algunos compositores, además de Vitry, destacados de esta época fueron Guillaume de Machaut o Francesco Landini, que también contribuyeron al desarrollo de la polifonía.

El motete, ya mencionado anteriormente, se puede considerar que fue la forma musical que mejor refleja la idea de la polifonía y la isorritmia. Dentro de él hay distintos tipos dependiendo del idioma del texto y el número de voces. El Canon también tuvo su importancia, debido a que constaba de una composición contrapuntística en la que todas las voces cantaban la misma melodía pero realizan su entrada de forma progresiva.

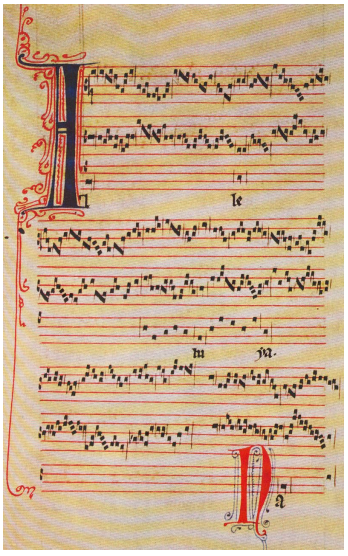
Contra las nuevas teorías musicales expuestas por Vitry en su tratado, reaccionaron violentamente los músicos más conservadores, por lo que en esta época podemos hablar de una contienda entre los músicos más tradicionalistas que veían los últimos adelantos como fuera de lugar y los modernistas que seguían desarrollando la polifonía.

En el tratado, Vitry completó y codificó todo el arsenal de signos musicales utilizados en su tiempo. Por fin se daba un sistema coherente y aparecían unos signos de compases para determinar el movimiento o la unidad sobre la que basar el movimiento, lo cual supuso una innovación extraordinaria.

Por otra parte, el *Ars Nova* también llegó a Italia. Allí se ignoró el motete, por razones no del todo conocidas. La mayoría de las composiciones recogidas de esta época en Italia pertenecen al *Codex Squarcialupi,* el códice con la mayor cantidad de música perteneciente al Trecento (*Ars Nova* italiano). La mayoría de la música, a su vez, fue escrita por el reconocido compositor de la época Francesco Landini.

Todas estas obras, autores y técnicas compositivas se agruparon en un solo libro para crear una de las mayores fuentes de cultura musical jamás escrita hasta el momento.

- <u>Diferencias entre el *Ars Nova* y el *Ars Antiqua*</u>



Como ya he mencionado en el apartado anterior, hubo una pequeña crisis entre los que estaban a favor del *Ars Nova* y los que estaban a favor del *Ars Antiqua*. Así pues, expondré las diferencias principales entre el cambio que hubo de época a época.

El término Ars Antiqua no se puso hasta 1320 cuando surgió el Ars Nova, por el simple hecho de diferenciar etapas. Mientras que los géneros que se vieron influidos con el Ars Antiqua fueron el organum, el conductus, el motete, el hoquetus y el rondeau, el Ars Nova desarrolló también el motete, pero haciendo desaparecer el organum y el conductus. La canción polifónica, el sistema mensural y la notación mensural fueron los otros aspectos más marcados por la nueva concepción musical (en la cual predominaba la música profana). Debido a ese dominio de lo no sacro, el papa de entonces, Juan XXII, con su bula *Docta S*[1]*anctorum*, intentó luchar

[1] Alleluia Navitas de Perotín

contra el Ars Nova, poniendo sanciones eclesiásticas a todos aquellos que ejecutasen la nueva música en iglesias.

Las ideas del Ars Nova se volvieron mucho más complejas, con una relación de texto y melodía más complicada que la del siglo pasado. Es por eso y por las innovaciones que trajo al mundo musical, que varias escuelas adoptaron estos postulados y dieron sus propios enfoques y propuestas novedosas.

VI.-Conclusión

Ya para finalizar, expondré mi percepción y la evolución por la que este trabajo ha pasado. Ha tratado sobre la investigación más a fondo sobre uno de los representantes de la época medieval musical *Ars Nova*. Este nombre ha sido atribuido por el nombre de la recopilación de conocimientos musicales que adoptó Philippe de Vitry en el siglo XIV.

Gracias a todos estos conocimientos adquiridos he sido capaz de entender mejor la evolución que ha tenido la música de paso por la Edad Media y cuán subestimada está esta época a la hora de hablar de música: la invención de la notación musical, los nuevos ritmos establecidos, la polifonía, las derivaciones del canto gregoriano, el impacto social, etc.

Aunque históricamente la Edad Media no se caracteriza por una etapa de esplendor y felicidad, creo que la música fue transformada en algo más que una simple sustentación a la religión cristiana, sino una manera de vivir y entender el mundo.

Desde mi punto de vista, si se enseñase más sobre la época medieval y la música, se entendería con una visión mucho más amplia la razón de por qué la humanidad ha sido capaz de componer obras con más de una melodía a la vez. La mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre...

VII.-Bibliografía

"Ars Nova Siglo XIV." *Trovadores :: Edad Media*, musicaedadmedia.webnode.es/la-polifonia/ars-nova/.

"Ars Nova." *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 21 Feb. 2019, es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova.

"Edad Media." *Trovadores :: Edad Media*, musicaedadmedia.webnode.es/.

Garma, David de la. *Arte Celta (ARTEGUIAS)*, www.arteguias.com/politicamedieval.htm.

"Lacarra, José (1960). Historia de la Edad Media, Vol. 1. Aragón, 255. Barcelona-7: Montaner y Simón."

"Michels, Ulrich (Ed.). (1982). Atlas de música, 1. S.A. Madrid: Alianza Editorial."

"Philippe De Vitry." *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 10 Jan. 2019, es.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Vitry.

"Philippe De Vitry." *Biografias y Vidas*, www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitry.htm.

https://goo.gl/pf4hUN -- artículo ars musicae johannes de grocheo

Fotos:

https://goo.gl/jvHkPX -- imagen vasallaje
https://goo.gl/bJs93h -- imagen piramide feudal
https://goo.gl/54depX -- imagen tropo kyrie
https://goo.gl/JYYL47 -- definición tropos y secuencias
https://goo.gl/JaDt38 -- foto pensamiento medieval
https://goo.gl/FY3LTq -- imagen gregorio I el magno
https://goo.gl/a8HaKi -- foto philippe de vitry