

La música en la Grecia antigua

La música, monofónica, y en gran parte improvisada, estaba presente en casi toda ocasión importante de la vida de los griegos: la educación, el teatro, los cultos religiosos, las competencias musicales. El término **música** (derivado de musas, nueve deidades protectoras de las ciencias y las artes), incluía a la poesía y a la danza. Según Platón, la melodía estaba compuesta por palabras, armonía y ritmo; para Aristóteles, la poesía incluía melodía, ritmo y palabras.

El término griego para arte era *tejné* (τεχνη) y significaba saber hacer. El saber hacer griego era saber imitar la naturaleza (mímesis). Según esta concep-

ción, el alma debía imitar al arte. La música era la mímesis más perfecta de la naturaleza, ya que en su sustancia misma podían hallarse las relaciones numéricas y las proporciones que eran reflejo del cosmos. Vale decir que, si el alma imitaba a la música, ésta no sólo debía ser hermosa sino que también debía ser buena.

A través del *rhythmós* (ρυθμος), es decir, de la **proporción**, la música estaba unida a la palabra por medio de la poesía y al movimiento por medio de la danza y la mímica.

Los **pies métricos**, unidades de medida de esta unión inseparable que constituían sonido, palabra y movimiento, eran en realidad la mímesis de un estado del alma, ya que los modelos de la música no eran los objetos sino las ideas que

cada uno de ellos transmitía y simbolizaba a través de los diferentes **géneros poéticos**.

Gran parte de la terminología musical y literaria que hoy manejamos la hemos heredado de los griegos y está relacionada con el cultivo de la **lírica**, que siempre implicaba un *melos*, un *rhythmós* y un tipo de movimiento adecuado al carácter del género del que se tratara. Esta **monodia** lírica podía ser individual, coral o alternada entre solista y coro.

Existían diferentes tipos de cantos para los momentos importantes de la vida (nacimiento, boda, muerte, victorias militares o gimnásticas):

- El **himno** era una canción solemne, destinada al canto coral o alternado entre solista y coro, para expresar sentimientos o

ideales religiosos, patrióticos, guerreros o políticos en forma colectiva. La tradición de los himnos nacionales se entronca con el cultivo de este género.

- La **oda**, en cambio, era de carácter solístico y podía cantar al amor, a la victoria de un héroe o a un vencedor en los juegos olímpicos; ensalzar las virtudes y el cumplimiento de las leyes morales, cantar a los placeres de los sentidos, al vino, a la alegría, o bien estar destinada a los dioses.

- La **elegía** era un extenso poema que expresaba dolor, un lamento individual o colectivo.

- El **treno** era también un lamento, pero tenía carácter fúnebre y era cantado por un coro con acompañamiento de instrumentos, en ausencia del cuerpo del muerto. En este género, la muerte era siempre

el punto de partida para la reflexión moral sobre el destino humano.

- El **epitafio** era una inscripción que se realizaba en la lápida de una tumba. Consistía en un elogio, consideración moral y/o filosófica para honrar al difunto, y constaba de texto y música (ver ejemplo al final del capítulo).

El **pie**, repetición de un determinado patrón de sílabas de duración larga (—) o breve (U), utilizado en cada género no era elegido al azar:

- El **yambo** (U—) expresaba alegría y también podía transmitir agresividad.
- El **troqueo** (—U) se utilizaba especialmente para las danzas populares.
- El **dáctilo** (—UU) se usaba

para narrar.

- El **anapesto** (UU—) era un pié dinámico.
- El **espondeo** (—) expresaba sentimientos religiosos.
- El **tríbraco** (UUU) arrebatos de ira.

Fuentes

La música de la antigua Grecia puede ser estudiada a partir de diferentes fuentes:

- Mitología.
- Escritos filosóficos sobre música: su naturaleza, su lugar en el cosmos, sus efectos, sus empleos.
- Escritos técnicos sobre música.
- Fragmentos musicales conservados.
- Imágenes de músicos e instrumentos en pinturas y esculturas.

Mitología

Son muchos los mitos en los que a la música se le atribuye un origen divino, y numerosos los dioses, semidioses y héroes relacionados con ella.

Los principales son **Apolo**, dios de la armonía, a quien se representa siempre con la lira (o la cítara); y **Dionisios**, dios orgiástico del vino, a quien se asocia con el aulos (instrumento de viento de doble lengüeta).

Apolo acompaña su canto con la lira, mezclando en su arte razón y fantasía. Dionisio no puede cantar mientras sopla su instrumento; su música apela directamente al sentimiento. Esta oposición dialéctica entre Apolo y Dionisio, entre lira y aulos, entre razón y sentimiento, entre música asociada a las palabras y música pura, persistirá irresuelta no sólo en la civiliza-

ción helénica, sino en toda la historia de la música occidental.

Escritos filosóficos sobre música

Pitágoras (570-480 a.c.)

En el pensamiento de Pitágoras (recogido por sus discípulos, ya que Él no dejó obra escrita), hay varios conceptos de gran importancia referidos a la música. Tal vez el principal es el de **armonía**, a la cual él define como unificación de opuestos. En el cosmos los diversos cuerpos celestes, opuestos entre sí, se hallan en un orden dinámico: la armonía cósmica. La música se rige por las mismas leyes que los astros; la armonía musical es un reflejo de la armonía celestial, un microcosmos. El **número** es el principio fundamental que regula la rotación de los planetas y los intervalos musi-

cales. El alma también tiene armonía y mantiene el equilibrio del cuerpo que es a su vez unificación de opuestos. La música puede proporcionar armonía al alma, y curar el cuerpo mediante la **catarsis**.

Platón (427-348 a.c.)

En la obra de Platón aparecen posiciones aparentemente contradictorias sobre la música, oscilando entre su condena al placer sensible que produce la **música oída**, la que realmente suena, y su consideración como suprema forma de belleza de la **música no oída**, la música abstracta que es objeto del estudio del filósofo. Reconoce el valor de la música en la **educación**; considera que la enseñanza de la misma debe estar compensada con la de la gimnasia para lograr un perfecto equilibrio entre alma y cuerpo. En *La*

República escribió: -"Aquel que mezcla gimnasia y música y las aplica mas adecuadamente al alma es a quien llamamos el más perfecto y armonioso músico, y no aquel que afina bien las cuerdas".

El objetivo primordial del arte es desarrollar las virtudes del alma; la selección de la música que pueda ser utilizada en la educación debe hacerse con extremo cuidado para que este desarrollo tome el curso debido. Cada armonía tiene un carácter, un *ethos* diferente, afectando al espíritu en diferente forma. Sólo aquellas armonías con cualidades nobles, como el modo dórico, deben utilizarse en la educación de los jóvenes.

La música entendida como ciencia, como objeto de la razón, goza de una alta consideración en su pen-

samiento, llegando a identificarla con la filosofía. Belleza y sabiduría se entrelazan estrechamente identificándose por completo en el nivel más alto: la música.

Aristóteles (384-322 a.c)

Aristóteles acepta el valor hedonista de la música, la considera una actividad loable para los momentos de ocio de los hombres libres. Pero considera que el placer derivado de la misma debe ser obtenido de su **audición**, y no de su **ejecución**, ya que esta última, en cuanto habilidad manual, es indigna. Acepta que los jóvenes aprendan a tocar instrumentos, pero solo hasta un determinado nivel que les permita juzgar, ya que es imposible ser jueces de actividades que no se saben ejecutar.

La música también tiene un valor

educativo, ya que imita a las virtudes y los vicios. Si es utilizada con prudencia, puede contribuir a la formación del carácter de los jóvenes.

Este valor imitativo de la música tiene también un valor medicinal, a través de la **catarsis**.

Escritos técnicos sobre música

Aristóxeno (352 a.c.-)

Aristóxeno puso en duda por primera vez la subordinación de la música a la filosofía, acentuando la importancia de la **percepción** auditiva en la formación del juicio musical. Para él, el estudio de la música debía tener un carácter práctico, y no solo teórico. Considera que las facultades que intervienen en la captación del fenómeno musical son el **oído**, el **intelecto** y la **memoria**. En vez de adentrarse en discusiones meta-

físicas, prefiere dedicarse a describir y explicar los **siete principales temas** de la práctica de la música: notas, intervalos, géneros, escalas, modos, composición, modulación.

Sistema musical griego

Los griegos desarrollaron un complejo sistema musical, que constaba no solo de un importante corpus teórico, sino también de un sistema de notación, que utilizaba signos alfabéticos para consignar la altura de las notas, y otros signos especiales para consignar las duraciones. Gracias a la comprensión de este sistema, ha sido posible descifrar algunos fragmentos musicales que se han conservado en inscripciones en piedra o en manuscritos. Los más famosos son el *Epitafio de Seikilos*, que se encuentra graba-

do en una lápida mortuoria del siglo I d.C., y el *Stasimon*, fragmento coral de la tragedia *Orestes*, de Eurípides, que se conserva en un papiro del siglo III a.C..

La teoría musical estaba basada en tetracordios que, combinados de diferentes formas, daban lugar a los llamados *Sistema Más Perfecto* y *Sistema Menos Perfecto*. Estos a su vez servían para describir los diferentes *tonos* o *armonías*, como el dórico, el frigio, el mixolidio, etc.

Actividad sugerida:

componer una melodía breve y simple, y anotarla utilizando los signos griegos para las alturas y las duraciones estudiados en el *Epitafio de Seikilos*.

Sistema musical griego

Tetracordios

Diatónico Cromático Enarmónico

Dos tetracordios conjuntos Dos tetracordios disjuntos

T T ST T T ST T T ST T T ST

Sistema mas perfecto (modo dórico)

hyperbolaion diezeugmenon meson hypaton

mese proslambanomenos

Sistema menos perfecto

synemmenon meson hypaton

mese proslambanomenos

Los modos griegos: esquema de tonos y semitonos descendentes

Mixolidio	TTTSTTS	Hipolidio	STTSTTT
Lidio	STTTSTT	Hipofrigio	TSTTSTT
Frigio	TSTTTST	Hipodórico	TTSTTST
Dórico	TTSTTTS		