

El nacimiento de la Polifonía

Obras del Códice Calixtino y el Libro Vermell de Montserrat

Coro de la Universidad Pablo de Olavide

Dir. Musical: J. Rodríguez-Morata

Dir. Artístico: M. Rodríguez-Rodríguez

Instrumentos: J.M. Rubio-Moral

Univ. Pablo de Olavide. Vic. de Cultura y Compromiso Social. Unidad de Cultura y Participación Social

Imagen: Detalle del Libro Vermell de Montserrat. Obra: Polorum Regina

El Coro

*El Coro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se creó durante el Curso 2007-2008, con la finalidad de llevar a cabo un trabajo de formación e interpretación del repertorio coral, según los criterios técnicos y estéticos adecuados a la forma y espíritu de cada repertorio, así como para contribuir a la divulgación de este legado musical en nombre de la Universidad. Como actividad docente, es una Actividad que se enmarca dentro de la propuesta formativa en creación artística de la Unidad de Cultura y Participación Social del **Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social**. La Dirección Musical corre a cargo de Jorge Rodríguez Morata y la Dirección Artística es responsabilidad de Miguel Rodríguez, Profesor Titular del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de Olavide.*

El programa: El Nacimiento de la Polifonía

La polifonía es la yuxtaposición o entrelazo de dos o más melodías para producir un efecto armónico. La fusión de dos o más voces para cantar es un procedimiento muy antiguo que, además, aparece en casi todas las culturas. En Europa, los primeros testimonios escritos de polifonía aparecen a mediados del siglo IX, como una evolución de la música vocal que se interpretaba en los oficios religiosos: el canto llano o **Gregoriano**.

PRIMERA PARTE: EL CÓDICE CALIXTINO. Durante la época medieval aconteció una de las transformaciones capitales en la música occidental: el paso de obras monofónicas formadas por una única línea melódica a obras polifónicas en las que concurrían simultáneamente dos o más melodías. El canto llano con sus distintas variantes litúrgicas encarnaba hasta ese momento la música más elaborada que se interpretaba en Occidente y aún estaría muy presente en las iglesias y monasterios europeos durante muchos siglos más. Pero el surgimiento de la polifonía abrió un mundo completamente nuevo en la mentalidad de músicos y oyentes, una nueva dimensión creativa que algunos estudiosos han comparado con la trascendental aparición de la perspectiva en la pintura. Se convertiría, en definitiva, en una de las mayores innovaciones que ha presenciado la historia de la música occidental. Hasta el s. XI la polifonía vocal era sobre todo una técnica de improvisación. Mientras los monjes cantaban con gravedad y voz sostenida los cantos gregorianos del repertorio litúrgico, otro monje, llamado “primicerius”, tejía sobre el gregoriano un melisma, (técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta) multiplicando sonidos y más sonidos sobre cada una de las notas del canto litúrgico. El resultado de la conjunción de las voces debía producir un efecto sonoro extraordinariamente sutil y nuevo, aunque sometido a unas ciertas reglas armónicas que no debían incumplirse.

El primer repertorio polifónico coherente con obras audibles en occidente pertenece a los **oficios del Apóstol Santiago**. Es un manuscrito copiado a mediados del s.XII que se encuentra actualmente en la Catedral de dicha

ciudad: El famoso **Códice Calixtino** (o **Liber Santi Iacobi**), cuyo robo, en 2011, fue una historia digna de un guion de Berlanga. El Códice Calixtino recoge los oficios solemnes del Apóstol Santiago y añade ciertas obras en **polifonía** para ser insertadas en las correspondientes piezas del canto llano. La originalidad del repertorio calixtino es indudable, por el número de obras en él contenidas y por la ausencia de paralelos en otras fuentes.

El Calixtino debe su nombre al hecho que, desde los primeros tiempos, se le atribuyó la responsabilidad de su compilación al papa Calixto II (muerto en 1122), incluyendo una carta — seguramente falsa— del mismo en los preliminares del libro. El manuscrito, dividido en cinco libros, contiene un amplio repertorio de textos (sermones, narraciones de milagros, crónicas e, incluso, una guía del peregrino que pretendía ayudarle en su empresa de llegar a la tumba del santo), oficios y misas en honor al apóstol Santiago, con su correspondiente notación musical. La mayor parte de su contenido musical es de carácter **monódico**.

El repertorio **polifónico** del Códice Calixtino se encuentra recogido en un apéndice a continuación del libro quinto, en los folios 214-221v.

La primera obra que se interpretará se titula “**Rex Inmense Pater Pie**”, en esta ocasión acompañada de percusión (pandero en sol) y laúd. La obra es una alabanza al Altísimo, en la que un cantor solista recita el texto principal y el coro repite la misma melodía con la frase “Kyrie Eleison” o “Christe Eleison”. El texto traducido es el siguiente:

Rey inmenso, padre de Jesús, ten piedad
Cristo, hijo del altísimo, ten piedad
Él descendió de los cielos, ten piedad
Redimiste a todos los hombres, ten piedad
Confórtanos, dulce amor, ten piedad
Tú, que fuiste iluminado por Juan, ten piedad
La oración nos perdonó, ten piedad

La segunda obra, aún monódica, se titula **Dum Pater Familias**. Dum pater familias es una pieza monódica añadida al final del manuscrito en fecha posterior, posiblemente en el momento de su encuadernación a finales del siglo XII. Es la única pieza de toda la colección que probablemente fue

escrita en Santiago. También es la única que utiliza un tipo de notación musical diferente de la notación lorena en la que está escrita la mayor parte de la música. Aquí se utiliza la notación aquitana de puntos mucho más frecuente en la península Ibérica. Al margen de su notación *Dum pater familias* presenta la curiosidad de ser una especie de himno festivo de los peregrinos, sin una ubicación litúrgica definida, que utiliza expresiones exclamatorias en diferentes idiomas además del latín (alemán, flamenco). Se acompaña esta tarde de uno de los instrumento que más nos relacionan con la Edad Media, la Zanfoña, o *Violín de Ciego*. Este instrumento, que nos recuerda a una gaita aunque el sonido se produce por el frotamiento de unas cuerdas, dejó de utilizarse en las orquestas occidentales y tampoco se heredó en la organología popular - como sí ocurrió con el laúd, que se sigue utilizando en casi todas las orquestas de los países árabes del arco Mediterráneo.

El texto traducido de **Dum Pater Familias** es el siguiente:

***Quando Dios Padre, Rey del Universo,
Distribuía los territorios Entre sus apóstoles
Escogió a Santiago Para ilustrar España.
Primero entre los apóstoles, martirizado en Jerusalén
El insigne Santiago fue santificado en su martirio.
La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo
Al pueblo para cuya gloria da insigne camino
Que con abundancia de preces, cante la Melodía:
“¡Oh Señor Santiago,/Oh Gran Santiago,
Adelante y arriba/Y que Dios nos proteja!”***

Esta última frase (*Erru Santiagu, Got Santiagu. E ulteia e suseia. Deus aianos*) constituye una de las frases más cantadas por los peregrinos - de diversos orígenes y con diversas lenguas - del camino de Santiago en la Edad Media.

Gratulantes Celebremus Festum es el tercer tema que se interpreta esta tarde. En este caso acompañado con arpa medieval. Se trata de una de las primeras obras polifónicas, ya que son dos voces las que se entrelazan para ensalzar y celebrar los milagros del apóstol:

Celebremos contentos la fiesta en este día que honra la luz divina. Ilustre día señalado por los milagros de Santiago. Que nos guíe hasta el cielo le rogamus entonando para Cristo sus cantos. Y recibiendo la gracia celeste, bendígale su fiel pueblo, Señor.

A continuación se interpretará un caso verdaderamente excepcional de entre el repertorio polifónico del manuscrito compostelano: **Congaudeant catholici**, uno de los tropos al Benedicamus Domino recogidos en el manuscrito. Se trata de la **primera composición a tres voces de la que se tiene noticia**. Un tratado anónimo de finales del siglo XII contiene la que puede considerarse la primera descripción de polifonía a tres voces. Allí se indica la distribución de las voces de la siguiente manera: dos de las voces, las inferiores, están escritas siguiendo el estilo discanto, nota contra nota, mientras que la escritura de la tercera voz, situada en la parte superior, sigue el estilo organum, mucho más elaborado o florido, y en el que para cada nota o agrupación de notas de las voces inferiores, la superior presenta agrupaciones de varias notas. Una descripción que parece referirse exactamente a esta pieza, aunque algunas voces sostienen que lo que habitualmente se considera la tercera voz — debidamente diferenciada en el manuscrito mediante el uso de tinta roja — no es más que una segunda voz alternativa. De hecho para su representación gráfica utiliza sólo dos pautas de modo que la voz intermedia comparte pautado con la inferior y es probable que fuese compuesta y añadida con posterioridad a las otras dos. La hipótesis de que, en cambio, fuese la voz superior la que se añadió a un organum a dos voces de estilo no melismático sería otra posibilidad que explicase lo sorprendente de esta pieza absolutamente singular. Se trate de polifonía a tres voces o de dos alternativas para un organum a dos voces, lo cierto es que Congaudeant catholici supone **un caso único en la historia de la música**.

Alégrense los católicos
y los moradores del cielo, este día.
Afánense los clérigos con poemas y cánticos, este día.

SEGUNDA PARTE: EL LLIVRE VERMELL: El Llibre Vermell es un manuscrito conservado en el Monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona. Contiene una colección de cantos medievales y otro contenido de tipo litúrgico que data de finales de la Edad Media. El manuscrito fue copiado a finales del siglo XIV. Inicialmente contenía 172 folios escritos por las dos caras, de los cuales 35 se han perdido. De los 137 restantes, sólo siete contienen música, los comprendidos entre el 21v y el 27. Por tanto, sus páginas musicales no pasan de doce. Su nombre, "El libro Rojo de Montserrat", proviene del color de las cubiertas con que fue encuadernado en el siglo XIV. El propósito de la colección era entretener con cánticos y danzas a los peregrinos que llegaban al Monasterio de Montserrat - que era uno de los sitios de peregrinación más importantes cuando el manuscrito fue copiado - y se protegían en la iglesia durante la noche y en las plazas cercanas durante el día.

Esta parte del repertorio se interpretará por la sección femenina del coro de la Universidad Pablo de Olavide. Las obras están mayoritariamente dedicadas a la Virgen María, y son las siguientes:

Stella splendens in monte ut solis radium e Imperayritz de la ciutat Joyosa son piezas que nos hablan de la Virgen, a quien se compara de manera metafórica como una "estrella resplandeciente" o como la "emperatriz de la ciudad jubilosa" . Estas piezas son danzas y están escritas para dos voces.

Stella splendens in monte ut solis radium

Estrella que como un rayo de sol resplandeces

Con milagros, en Monserrat: Escucha a tu pueblo.

*Todos los pueblos acuden alegres hasta aquí,
ricos y pobres, adultos y niños; aquí se adentran,
a la vista de todos, y de aquí salen llenos de gracia.*

Estrella que como un rayo...

*Príncipes y magnates de estirpe real, poderosos del mundo,
obtenido el perdón, anuncian la remisión de sus pecados y,
arrodillados, exclaman: Ave María.*

Estrella que como un rayo...

*Prelados y barones, condes famosos, religiosos de todas clases,
y también presbíteros, soldados, comerciantes, marineros,
ciudadanos y pescadores, aquí son recompensados.*

Imperayritz de la ciutat Joyosa
Emperatriz de la ciudad jubilosa
De paraíso con todo el gozo eterno,
Limpia de males, llena de virtudes,
Madre de Dios por obra divina.
Virgen plácida, con faz angelical,
Así como le sos a Dios muy graciosa,
Que os plazca ser piadosa con los fieles,
Haciendo alabanzas al Rey Celestial
Virgen misericordiosa sin par
Defiéndenos del mal
Y no nos tengas en cuenta
Los fallos que cometemos en general.
Mas cuando te cubras con el manto real
Ten piedad de aquellos
Que hemos sido hechos de barro
Porque el errar es de carne humana.

Finalmente, se interpretarán las obras ***Polorum Regina y Ad mortem festinamus*** la primera de ella nos vuelve a hablar de la Virgen:

Polorum Regina

Reina nuestra del universo entero,
Estrella de la mañana, borra los crímenes.
Virgen antes del parto, encinta por obra de Dios.
Siempre has permanecido intacta.
Reina nuestra...
Y en el parto Virgen, fecunda por obra de Dios.
Siempre has permanecido intacta.
Reina nuestra...
Y Virgen después del parto, madre parturienta.
Siempre has permanecido intacta.
Reina nuestra...

La última pieza del Llibre Vermell, ***Ad mortem festinamus***, es una monodia cuyas letras hablan de la inevitabilidad de la muerte y de la necesidad de cesar de pecar. Ha sido grabada por una gran variedad de

artistas, incluyendo la banda de música electrónica neomedieval Qntal, que aportó un nuevo tratamiento musical a las letras y se convirtió en un éxito de las pistas de baile alternativas en 1992.

Ad mortem festinamus, peccare desistamus

Vamos deprisa hacia la muerte, dejemos de pecar.

*Me propuse escribir del desprecio del mundo para que, pasado el tiempo,
no sean las generaciones seducidas en vano.*

Ya es hora de despertarnos del malvado sueño de la muerte.

*La corta vida se acabará en breve; la muerte, que a nadie teme, viene
velozmente. Todo lo destruye la muerte y de nadie se compadece.*

Vamos deprisa hacia la muerte, dejemos de pecar.

M. Rodríguez-Rodríguez

Dir. Musical

