

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGE N° 7368

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN
(EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)
-Apuntes de Cátedra-

Lic. Julio C. Vivares

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN (EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)

Lic. Julio C. Vivares*
Abril de 2014

"...no el antiguo salterio, los timbales, las trompas y las flautas... nosotros usamos tan solo un instrumento, la palabra de paz, con la cual adoramos a Dios..."

San Clemente de Alejandría
(Atenas, c. 150 - Antioquia, c. 213)

Desde el punto de vista de la historia de la música, la Edad Media se suele dividir en tres grandes períodos:

1. **PATRÍSTICO:** Denominado así porque la formación y codificación del primitivo canto cristiano se debió a los Padres de la Iglesia¹. Abarca desde el año 313, fecha en que se promulga el Edicto de Milán², hasta el año 840 aproximadamente.
2. **ROMÁNICO:** se extiende entre los años 840 y el 1250. El canto cristiano sigue su desarrollo mientras que se dan los primeros pasos en la práctica de la música polifónica. Cobra importancia el canto profano mediante el arte de los troveros, trovadores, juglares y otros cantantes y poetas (S. XI).
3. **GÓTICO:** se desarrolla entre 1250 y el 1453. Se caracteriza por el notable desarrollo de la polifonía vocal. Continúa creciendo la práctica de la música profana.

Durante la Edad Media casi toda la actividad humana en occidente estuvo atravesada por la religión cristiana. El arte mismo era considerado por la Iglesia como un valiosísimo instrumento pedagógico para inculcar y difundir su obra evangelizadora.

En tal sentido, el canto ha estado presente desde los orígenes de la liturgia cristiana como una expresión esencial.

No es posible definir qué género de música usaban los primitivos cristianos. En los primeros cuatro siglos cantaban melodías distintas según los países en los cuales se establecieron, sufriendo la influencia del sistema musical local con el que entraban en contacto.

Lo que parece probable es que el primitivo canto cristiano (también llamado gregoriano en honor al Papa Gregorio I Magno, 590-604) haya nacido de la unión de cantos hebraicos, griegos y latinos.

Podemos citar algunas de sus características básicas: 1- Anónimo; 2- Vocal a Cappella (sin acompañamiento instrumental); 3- Grupal (canto coral); 4- Coro masculino (los coreutas son monjes o sacerdotes); 5- Género religioso (destinado sólo al templo); 6- Textos en latín (salvo el Kyrie que está en griego); 7- Canto diatónico (sin alteraciones cromáticas); 8- Construcción modal; 9- Ritmo libre (sujeto al fluir y a las acentuaciones del texto); 10- Textura Monofónica o monódica (posee una sola línea melódica); 11- Carácter sencillo, grave y solemne.

* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música "José Hernández". Abril de 2014.

¹ Los Padres de la Iglesia fueron quienes establecieron algunos principios para guiar la iglesia primitiva. (San Clemente de Alejandría, Orígenes, san Basilio, san Juan Crisóstomo, san Ambrosio, san Agustín y san Jerónimo).

² Promulgado por Constantino y Licinio en el año 313, despenalizó la práctica del cristianismo y se devolvieron las propiedades de la Iglesia. Anteriormente a este edicto, los cristianos fueron martirizados en diferentes persecuciones.

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEPE N° 7368

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN
(EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)
-Apuntes de Cátedra-

Lic. Julio C. Vivares

LITURGIA DE LA PALABRA

"En el principio era el verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios" (Juan 1:1) El Verbo, la Palabra, era Dios. La palabra divina y no su ropaje musical es lo más importante para los cristianos de los primeros siglos de nuestra era.

La música, ante la asamblea, remarcaba el carácter de los textos sagrados diferenciando las palabras de las otras que no son la expresión de Dios.

Así al escuchar el mensaje divino se producía en la asamblea una elevación espiritual y de conciencia que proponía dejar atrás todo lo relativo a las cosas del mundo, a sus falsas necesidades construidas, para abocarse a una entrega al creador y a la presencia amada de su hijo Jesucristo.

La música, en tal sentido, no era un fin en sí misma sino vehículo y ropaje de la voz de Dios.

Además, la música permitía memorizar más fácilmente textos de las sagradas escrituras contenidas en la Biblia, ahondando su comprensión y mensaje.

La repetición entonada se transformaba en una especie de *mantram* (al decir de los orientales) que facilitaba la elevación de las almas hacia esa realidad espiritual trascendente en donde es posible la contemplación de las cosas divinas.

Así, el hecho pedagógico y de entrega meditativa a Dios no estaba sujeto a ningún *placer estético* en tanto placer divorciado de lo sagrado. La música y su correcta expresión (afinación, entonación, ritmo, etc.) obraban como medio para expresar perfección en la palabra divina.

Canto y oración formaban una unidad indisoluble. El canto ahondaba la oración estimulando pensamientos puros y sagrados.³

NECESIDAD INTERIOR

El canto gregoriano requiere del intérprete no sólo contar con algunas nociones musicales previas, con cierto conocimiento del latín y con una voz armoniosa, capaz de ensamblarse con naturalidad, es decir, sin esfuerzo, con el resto de los coreutas, sino con una predisposición interior, ya que se trata en todo momento de orar cantando.

Sobre esta base, y con el transcurrir del tiempo, se han estipulado algunas premisas básicas a considerar antes de su abordaje:

ACTITUD INTERIOR: El Canto Gregoriano es una oración cantada, por ello en su interpretación debe primar cierto grado de paz interior y actitud espiritual acorde con el significado de los textos.

HOMOGENEIDAD: El rezo monástico cantado alcanza su cumbre al fusionarse con la voz. La homogeneidad del sonido es por ello una meta esencial de la interpretación del Canto Gregoriano. Requiere un escucharse los unos a los otros constante y una manera de cantar concentrada y esencialmente contenida. La perfecta entonación es una necesidad insoslayable. La coloración vocal unitaria es fundamental para la homogeneidad.

³ La música instrumental, la danza, la representación escénica, eran descartados por su asociación con los placeres paganos y profanos.

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGE N° 7368

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN
(EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)
-Apuntes de Cátedra-

Lic. Julio C. Vivares

RESPIRACIÓN: La respiración en el coro debe efectuarse de la forma más silenciosa posible.

RITMO: El ritmo se rige por el texto y sus acentos silábicos. A una nota acentuada le siguen de una a dos sin acento, de forma que se origina un cambio constante de grupos ternarios y binarios.

PAUSAS: Las pausas son elementos esenciales en la interpretación del gregoriano, éstas puntualizan y estructuran la relación texto-música.

SALMODIA E HIMNODIA

Leemos en las epístolas de San Pablo: "...hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones" (Efesios 5:19). "...La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales". (Colosenses 3:16)

La salmodia es el canto de los Salmos de la Biblia. Estos pueden ser cantados en forma *Directa*, *Antifonal* o *Responsorial*.

- La *Antifona* (o canto antifonal) se realiza mediante la alternancia entre dos coros o entre dos mitades del coro;
- El *Responsorio* (o canto responsorial) alterna entre un solista y el coro;
- El canto *directo* prescinde de las modalidades anteriores y sólo hay un coro o un solista.

LA HIMNODIA

Es el canto de los himnos y este fue practicado desde los albores del cristianismo. El vocablo "himno" remite técnicamente a un canto en alabanza a Dios. Entre los Padres de la Iglesia es entendido como una "bendición" por los dones recibidos. San Agustín define el término a partir de tres componentes esenciales: "canto", en el que se incluya una "alabanza" dirigida a "Dios", de modo que canto, alabanza y Dios deben estar siempre presentes, ya que de otra manera no se trataría de un himno.

Al principio los himnos fueron en prosa, como la gran doxología *Gloria in excelsis Deo*. Los primeros se remontan a San Ambrosio de Milan (397) y a San Hilario, obispo de Poitiers (S. IV). La himnodia hilariana expondrá la doctrina cristo-céntrica que coloca a Cristo como héroe de una epopeya humano-divina, exaltando la figura de Jesús como "Verbo" e "Hijo de Dios".⁴

TIPOS O ESTILOS DE CANTOS

La manera característica de abordar los textos sagrados de la liturgia de Roma, es decir, el modo o la manera de cantar, nos remite a considerar tres tipos distintos:

- a) Canto silábico: consiste en cantar un texto adjudicándole a cada sílaba un solo sonido. No obstante, debe entenderse esta regla como general, ya que es posible encontrar en un canto preponderantemente silábico, algunas sílabas con más de un sonido.

Ejemplos de cantos silábicos

⁴ PELLEGRINO, M.: *La poesia di San'Illario di Poitiers*. "Vigiliae Christianae". Vol. 1, 1947, Págs. 203-204.

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEP N° 7368

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN
(EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)
-Apuntes de Cátedra-

Lic. Julio C. Vivares

Resonet in laudibus

s. XIV

Re - so - net in lau - di - bus cum ju - cun - dis plau - si - bus,
3
Si - on cum fi - de - li - bus. Ap - pa - ru - it quem ge - nu - it Ma - ri - a.
6
Gau - de - te, gau - de - te, Chris - tus na - tus ho - di - e. Gau - de -
8
te, gau - de - te ex Ma - ri - a vir - gi - ne.

Ut queant laxis

GUIDO D'ARREZZO

Ut que - ant la - xis, re - so - na - re fi - bris, Mi -
- ra ges - to - rum, fa - mu - li tu - o - rum, Sol - ve
pol - lu - ti, La - bi - i re - a - tum, Sanc - te Jo - han - nes.

HIMNO A SAN JUAN BAUTISTA

Ut queant laxis,
Resonare fibbris,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve polluti,
Labbii reatum,
Sancte Iohannes

Ejemplo en notación gregoriana

In con-ver-ten-do Do-mi-nus cap-ti-vi-ta-tem Si - on

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGE N° 7368

LA MÚSICA COMO ROPAJE DE LA ORACIÓN
(EL ESPIRITUALISMO DEL PRIMITIVO CANTO CRISTIANO)
-Apuntes de Cátedra-

Lic. Julio C. Vivares

b) Canto Neumático: es aquel al que se le otorga 2, 3 o 4 notas por sílaba.

DE LA MISA SOLEMNE DEL DÍA DE PASCUA

Intr. 4
Re-sur - ré - xi, *et ad-huc te-cum sum, al - le - lú - ia:
po - su - í - sti su - per me ma - num tu - - am,
al - le - lú - ia: mi - rá - bi - lis fa - cta est
sci - én - ti - a tu - a, al - le - lú - ia, al - le - lú - ia.
Pr. Dó - mi - ne, pro - bá - sti me, et co - gno - ví - sti me: *tu co - gno - ví - sti
ses - si - ó - nem me - am, et re - sur - rec - tti - ó - nem me - am. Gló - ri - a Pa - tri
et Fí - li - o, et Spi - rí - tu - i San - cto, *Sic - ut e - rat in prin - cf - pi - o,
et nunc, et sem - per, et in sae - cu - la sae - cu - ló - rum. A - men.

c) Canto Melismático o Florido: cuando cada sílaba es abordada por 5 o más sonidos.

Al - le - lu - ia.

Melismatisch organum
(Cantus firmus)
Cunc - - - - ti - - - - po - - - -
tens ge - - - - ni - - - -
tor, De - - - - us

Ordinarium Missae
Kyrie e lei son
Ky-ri-e e-lei-son