

EGIPTO

Todo lo que podemos conocer de esta música debe ser deducido de testimonios plásticos o literarios, es el único medio que poseemos para acceder al conocimiento de la música egipcia.

Contamos con infinidad de bajo relieve y pinturas halladas en templos y tumbas donde se representan a intérpretes de flautas, arpas, sistros, etc.

Evolución del arte musical: Etapas

Imperio antiguo: Tiene gran importancia el uso del arpa, instrumento típicamente egipcio, una flauta larga y una flauta doble.

Un bajo relieve de Sakahara , nos muestra a unos cantantes sentados, conducidos por un director. Esto nos hace pensar que estos movimientos de la mano no solo guía a los intérpretes sino que constituía un lenguaje determinado.

CANTAR en egipcio puede traducirse como hacer música con la mano y la figuración jeroglífica de este vocablo se simboliza con un antebrazo con su mano.

Imperio medio: Los poderosos faraones de la dinastía 18 extendieron sus límites hacia el Asia, llegando la nación a su auge con Tutmosis 3 que extiende sus fronteras desde el Alto Eufrates en Asia, hasta la cuarta catarata en Africa.

Estos nuevos entregan tradiciones y cultura orientales, la asimilación de costumbres orientales a pesar de ser los egipcios reacios y despreciativos por todo lo extranjero.

Así se estableció en la corte del faraón una orquesta de origen sirio, instrumentos extraños colmaron el palacio del faraón, la música se vuelve más estrépitoso; la danza más vivaz.

En Asia la profesión musical estaba en manos de las esclavas.

Aumenta el numero de instrumentos de percusión, extensión y numero de cuerdas.

Imperio nuevo:

INSTRUMENTOS

Cuerda

Arpas :Eran ornamentadas con oro, plata y piedras preciosas.

Cítara asiática: Sus cuerdas entre 5 y 18 se punteaban con plectro o con los dedos.

Guitarra: Es de largo y muy fino mástil. Pequeña caja con dos o tres cuerdas y numerosos trastes que marcan intervalos reducidos.

Viento

Flauta larga: Una sencilla caña que los ejecutantes colocaban oblicuamente ante la boca.

Oboe doble: Dos cañas largas y delgadas, posiblemente producían un sonido pedal.

Trompetas: Especialmente usadas en cortejos y manifestaciones guerreras.

Percusión

Sistros: Formado por una horqueta atravesada por varillas de metal las cuales se insertaban pequeños platillos a manera de cascabeles.

Crótalos: Es el antecedente más antiguo de nuestras castañuelas. Eran dos placas de metal que se percutían estrechándolas. También podían ser de marfil o de madera, en cuyo caso tenían la curiosa forma de un antebrazo con su mano.

Tambores: Algunos se utilizaban solo para la guerra; otros para la danza.

Címbalos: Instrumento de talón o cobre mezclado con plata con un diámetro entre 14 a 18cm.

INDIA

Oriente y occidente:

Hoy en día gracias al avance de los medios de comunicación y la tendencia de asimilar tradiciones y valores orientales, la música hindú se ha incorporado al patrimonio cultural de Occidente. Incluso la música beat, con sus ritmos febriles tomó elementos de la música hindú, en parte para enriquecer su lenguaje y también como postura filosófica.

Testimonio: La leyenda es el origen mismo de la música hindú.

Saraswati, la diosa de la elocuencia y de la música fijó la escala musical, y el dios Nareda inventó la vina.

Los poemas épicos el Ramayama y el mahabarata revelan la alta estima que los hindúes tenían por la música.

Los músicos tenían cargos importantes en las cortes al servicio de los monarcas.

En el libro sagrado de los Vedas se comentan algunas de las canciones interpretadas por solistas y dirigidas por un director de coro que llevaba el compás con las manos y a veces con platillos.

En los libros está la correcta manera de emitir sonidos y se había concebido un sistema para considerar los distintos tipos del registro vocal.

Estas formas estaban asociadas a imitaciones simbólicas de cantos de animales salvajes.

Los géneros vocal e instrumental eran cultivados separadamente aunque el primero de ellos era el que gozaba de mayor difusión. La música instrumental era asociada con la voz o con la danza.

Evolución del arte musical: períodos

1-**Período Védico:** 2000 a.c.

2-**Período Clásico:** 600 a.c. se inicia con Buda

3-**Período Moderno:** Edad media

SISTEMAS TONALES:

El pueblo hindú conoció la escala pentafónica que luego evolucionaría hacia la escala heptafónica que constituían la octava. Estos sonidos podían ser fraccionados en intervalos más pequeños llamados Sruti que sumaban un total de 22 siempre dentro de la octava.

Una de las experiencias de los compositores del siglo xx reside justamente en la división de la octava en 24 sonidos y a pesar de que el Sruti es un intervalo algo mayor que el cuarto de tono.

RAGAS:

Raga es una melodía o tema que era tomado como base para la composición musical, era producto de la improvisación.

Cada raga podía ser modificado rítmica y melódicamente. Del raga básico nacían nuevos cantos.

Un autor hindú confeccionó una minuciosa lista donde incluyó 264 ragas.

Así habían ragas que tenían carácter pasional, otros heroico o contemplativo, los había también para dar fertilidad a la tierra y para amansar a las bestias.

INSTRUMENTOS

Cuerda

Vina: Especie de citara con mango de bambú con cinco cuerdas y cinco clavijas

Tenía un mango de madera dispuesto sobre dos calabazas vacías y provistos de 19 puentecillos sobre los que se apoyaban las cuerdas.

Sarangui Violín primitivo. Instrumento que posee cuatro cuerdas básicas frotadas por un arco; además tiene otras que están ubicadas en otros planos y que vibran por simpatía.

Sitar: Laúd de mango largo en el cual se apoyan las cuerdas. El mango termina en la caja de resonancia que aumenta el volumen del sonido.

Viento

Magudi: Vulgarmente llamado flauta del encantador de serpientes. Es un instrumento de doble tubo que produce un sonido pedal.

Shanai: Trompeta larga, recta, de metal, pentafónica

Percusión

Tambores

Platillos

Campanillas

Campanas

CHINA

Los chinos poseían un arte musical bastante desarrollado, a nivel instrumental, práctico y teórico.

La música china conservó sus características propias.

Encontramos datos sobre instrumentos musicales en el libro de los cantos del siglo 12 a.c.

Información que se refiere a los tiempos primitivos.

El documento más importante es el Memorial de la música, en él se exponen la doctrina musical china y la concepción filosófica que este pueblo tenía por la música.

EVOLUCIÓN DEL ARTE MUSICAL: PERÍODOS

1-**Antigüedad** Siglo 11 al 3 a.c.

Se centra en tres manifestaciones fundamentales:

a- La música en las festividades agrícolas.

b- La música en la corte imperial.

- La música en el ritual religioso

Segundo período siglo 3 a.c. a 10 d.c.

En el siglo 1 d.c. llegaron desde la India los primeros monjes budistas que entre el siglo 3 al 7 llegaron a imponer sus cantos rituales entonados por un solista y un pequeño grupo coral con partes instrumentales a cargo de la percusión.

Luego la importación musical proviene de otros lugares próximos al imperio, Mongolia, Tibet, Camboya.

La danza se convierte oficialmente en parte importante de las ceremonias confucianas.

La trilogía poesía, música, danza había sido muy considerada por el pueblo chino: la poesía expresaba una idea, la música modulaba sonidos y la danza animaba las actitudes.

En el teatro chino cantantes y actores representaban pequeñas escenas a manera de títeres humanos.

Un pequeño drama musical El Pastorcillo basado en la escala de cinco sonidos aún se conserva y data de esta época.

SISTEMAS TONALES

La escala básica china es pentáfona, las melodías provenían de esta escala.

De cualquier forma los chinos concibieron una escala de 12 sonidos.

Existe una leyenda que narra el origen de esta escala de doce sonidos.

A pesar de que china elaboró su música partiendo de una estructura pentáfona es probable que haya coexistido

otra escala de 7 sonido.

INSTRUMENTOS

Viento

Scheng: Formado por una serie de tubos de distinta longitud, superpuestos a una calabaza.

Pai Siao: Similar a la flauta de pan griega.

Ti o flauta transversa: Heptáfona

Percusión

Campanas: Generalmente relacionada con símbolos mágicos y religiosos.

Gong: Instrumento de metal de forma circular que se percute con un mazo.

Litófonos: o piedras sonoras generalmente de jade.

Cuerda

King: Especie de laúd que en sus orígenes tuvo 5 cuerdas de seda según la escala pentafónica china.

Che: Especie de cítara en la cual cada una de sus cuerdas producían un solo sonido porque no se acortaba nunca y por ello llegó a tener cerca de 50, hasta que un emperador redujo este número a la mitad.

Guitarra: De cuatro cuerdas.

GRECIA

- Generalidades:

La cultura griega alcanzó un nivel de perfección en todos los

niveles del saber humano y su influencia en la civilización occidental es tan fundamental como vigente. La música fue por vez primera considerada como elemento artístico, moral y estético.

Los griegos concibieron una elaborada teoría de la música y realizaron experiencias sonoras advirtiendo los principios acústicos fundamentales.

- Testimonios:

Los testimonios musicales que han llegado hasta nosotros:

- 3 himnos de Mesomedes (140 d.C.).
- Oda Pitia de Píndaro.
- Breves melodías descifradas por Carl van Jan en 1895.
- Un fragmento melódico del epitafio dedicado por Silicio a su esposa.
- Fragmento Coral del Orestes de Eurípides (uno de los grandes trágicos griegos, también músico).
- Himnos Delficos a Apolo hallado en el tesoro de los atenienses en el templo de Apolo – Delfos (Siglo y medio a.C.).

- el canto de Seikilos (de Asia Menor).
- Un himno cristiano de Oxyrinchos (Egipto, fines del siglo III d.--c.).

Otros datos para la investigación de la música entre los griegos

debemos sumergirnos en el mundo fantástico de la leyenda y el mito.

- Evolución del arte musical: Períodos

Podemos clasificar la evolución del arte musical en tres etapas

cada una con sus características propias.

- Período arcaico: (100 al 700 a.C.)

Se caracteriza por la importante difusión de los poemas homéricos

que cantaban las hazañas de los héroes griegos (La Ilíada y La Odisea).

Estos poemas eran recitados o cantados por los rapsodas que se acompañaban instrumentalmente y que incluían preludios interludios y finales musicales.

El período arcaico recibe el aporte de los músicos del Monte Olimpo que introducen un instrumento de viento característico griego: "el aulos".

b)Período clásico: (700 al 400 a. C.)

En esta etapa la música coral llega a su máximo esplendor al igual

que la Tragedia, una de las formas artísticas más acabadas del genio griego.

Comienzan a tener preponderancia los cantantes solistas acompañados por la lira.

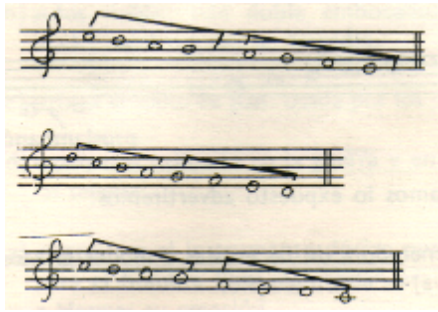
- Período helénico: (400 a.C. a la expansión helénica por parte de A. Magno)

Se caracteriza por el nacimiento del músico virtuoso, aquél que alcanzando un ajustado nivel técnico muestra en sus ejecuciones habilidades instrumentales o vocales.

En este período Ktesibios de Alejandría inventó el primer órgano hidráulico. Este instrumento va a difundirse por Europa durante el Imperio Romano.

- El sistema musical griego:

Los griegos desarrollaron una teoría musical muy compleja. Los griegos contaron con varias escalas provenientes de diferentes regiones:

DORICA

FRIGIA

LIDIA

Cada una de estas escalas estaban compuestas por dos tetracordios sucesivos (tetra = cuatro; cordio = cuerda)

A estas tres primeras escalas se añadieron más tarde otras más:

HIPODORICA

HIPOFRIGIA

HIPOLIRIA

MIXOLIDIA

La unión de dos escalas hipodóricas daban origen al sistema completo griego que para tener 15 sonidos y corresponder así a la afinación de la lira clásica de 15 cuerdas, debió agregar un sonido (proslambanómenos: sonido agregado).

Conclusión: si consideramos lo expuesto advertiremos:

- La célula básica, generadora de las escalas o modos griegos (y del mismo sistema en definitiva) es el tetracordio.
- Los modos lidios e hipolidios son los que la música occidental adoptó como prototipos para su sistema musical durante muchos siglos. Estas escalas son usadas normalmente por algunos compositores.
- La lectura e interpretación de las escalas griegas se realizaba desde los sonidos agudos a los graves.
- Cada escala tenía un carácter propio.

Instrumentos

Además de la voz humana que siempre estuvo bien representada en la actividad musical griega, fueron utilizados tres instrumentos en particular el aulos, la lira y la cítara.

a) AULOS: Flauta de pico.

b) AULOS DOBLE: con doble embocadura y sonido excitante.

VIENTO c) SIRINGA O FLAUTA DE PAN: usada por los pastores.

d) TROMPETA: utilizada en la guerra y en los juegos para impartir las señales.

a) CÍTARA: era el instrumento dórico por excelencia el más apto para el hombre libre. Su origen era divino y se le atribuye a

Hermes su creación.

b) LYRA: de tamaño más pequeño, semejante a la cítara.

c) ARPAS: triangulares.

a) CASTAÑUELAS: de procedencia egipcia.

b) SISTROS

PERCUSIÓN c) TAMBORES

d) PLATILLOS

El órgano hidráulica creado por Ktesibios de Alejandría construido con tubos por los que circulaba aire por medio de la presión del agua, fue instrumento de viento creado en el siglo II a.C.

- Mitos y leyendas:

La mitología griega nos presenta muchos ejemplos en donde se mencionan competencias musicales, creaciones de instrumentos por Dioses, etc. El Dios Hermes creó la lira utilizando el caparazón de una tortuga. Apolo creó la cítara y Palas Atenea creó la flauta.

La siringa o flauta de pan tuvo un origen, según la leyenda, tan curioso como sensual. Pan era un Dios en forma de sátiro que cierta vez persiguió a una ninfa llamada Siringa que para huir del Dios se transformó en caña. El dios griego tomó la caña y construyó con ella un instrumento que es el que lo acompaña en todas las pinturas y esculturas donde Pan aparece.

- La tragedia:

Es sin duda la producción artística más acabada del mundo griego donde se conjugaban espléndidamente el teatro, la poesía, la música y la danza.

El género evoluciona hasta llegar a su cumbre con los tres grandes autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

AUTOR	OBRAS	CARACTERISTICAS DE SUS OBRAS
Esquilo (526–426)	Agamenón, Prometeo encadenado, La Orestíada (trilogía), etc.	Dio gran importancia al coro
Sófocles (497–405)	Produjo más de 100, sólo se conservan 7. Antígona, Electra, Edipo Rey, Edipo en Colonna.	Alternó el canto de los solistas con el coro.
Eurípides (482–406)	Andrómaca, Medea, Las troyanas, Ifigenia en Táuride.	Proporcionó mayor lucimiento al cantor solista, menor interés a la parte coral reducida a un rol secundario.

- Pensadores griegos:

Algunos filósofos griegos se ocupaban mucho de la música y la teoría musical. Pitágoras experimentó con un instrumento de una sola cuerda: el monocordio. Descubrió un principio acústico fundamental: la altura de los sonidos depende de la longitud de la cuerda vibrante.

Por su parte **Aristoxenos de Tarento** dejó de ver en la música meros elementos matemáticos y decretó que era el oído y no el razonamiento quien debía intervenir en su explicación.

Roma

- Generalidades:

Roma conquistó militarmente a Grecia pero el vigor y el esplendor de la civilización helénica dominó al nuevo imperio. Las artes, las ciencias, la filosofía, pasaron a integrar el pensamiento romano.

La tragedia y la música griega se afincaron en la península desarrollándose a la manera romana, tomando características que en muchas oportunidades desvirtuaron el significado estético que la música había alcanzado entre los griegos.

En roma tuvieron gran auge las fiestas musicales consistentes en brillantes cortejos formados por centenares de músicos y coros inmensos que recorrían la ciudad.

Era una expresión superficial y efectista. De todos los ámbitos del Imperio acudían a Roma los **músicos virtuosos**, verdaderos showmen a quienes interesaba brindar un espectáculo sensacionalista y no falto de excentricidades. Había célebres artistas que se hacían pagar muy bien y llevaban una existencia fastuosa. Entre los músicos famosos sobresalieron los griegos como Terpnos, gran citarista y maestro de Nerón, Polón, Mesomedes de Creta.

En los teatros romanos edificados a la manera griega se comenzó a representar **comedias**, siendo los principales autores Plauto y Terencio.

AUTOR	OBRAS
Plauto (250–184 a.C.)	Anfitrión, Los Cautivos, El Cartaginés
Terencio (194–159 a.C.)	Andria, Los Hermanos, Formión

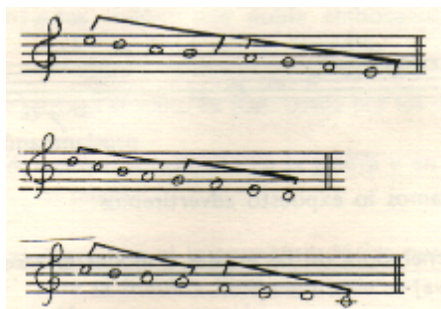
La Tragedia no tuvo mayor repercusión. el principal cultor fue Séneca, víctima de Nerón.

Entre las obras del filósofo quedaron 14 tragedias, Medea, Las Troyanas y Agamenón.

Instrumentos

Utilizaron instrumentos de distintos pueblos de la Antigüedad. Roma tuvo bajo su hegemonía a pueblos enteros que a su vez aportaron sus tradiciones al mundo romano.

Los instrumentos solistas más importantes: la lira, la cítara y el aulos. Nerón deseaba ser considerado un profesional más cuando interpretaba la cítara ante el público. Se dice que en su lecho de muerte declaraba constantemente: "Qué artista va a perecer conmigo" (Seutonio: "Vida de los doce Césares")

CUERDA