LA EDAD MEDIA

LA DANZA Y LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA

IGLESIA Y DANZA

"Si no puede expresar con palabras lo inefable y no puedes callar ¿qué vas a hacer sino jubilar (cantar y bailar), para que tu corazón se alegre sin palabras y para que la inmensidad de tu alegría no se encuentre limitada por las sílabas?
San Agustín

- “Si te gusta bailar, danza tanto como quieras, yo consiento. Pero ¿Por qué volver a revalorizar las danzas disueltas en la barbarie de los paganos? Ejecuta primero la danza del Rey David delante del arca, estos ejercicios son dignos de un emperador y de un cristiano”

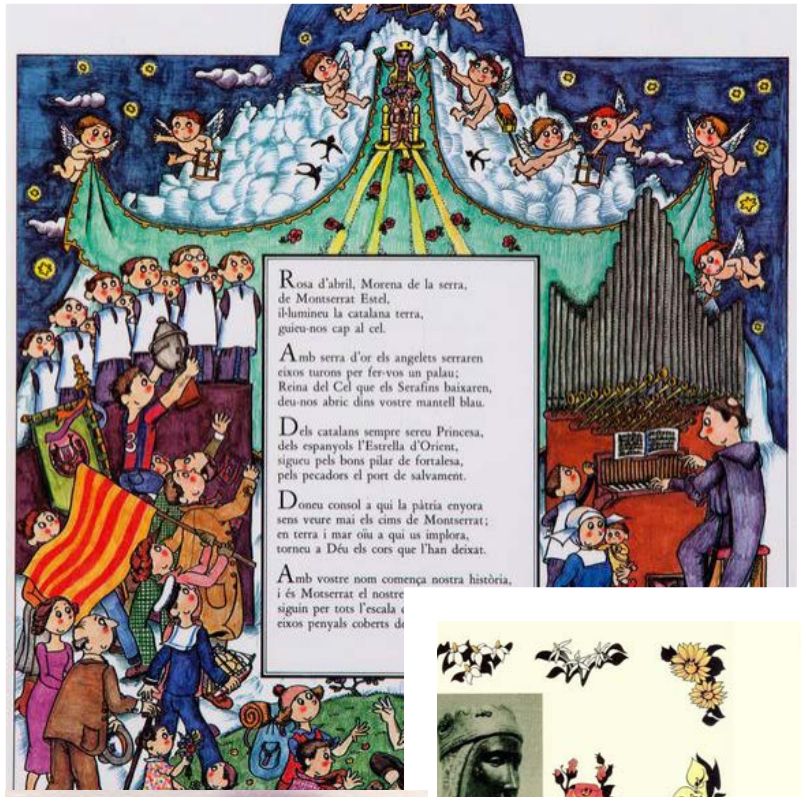
- En los Concilios de Laodicea (375) y Agda (505) comienzan las acciones de la Iglesia para prohibir la danza.
- "contra los movimientos indecentes de la danza o carola" Decretal del Papa Zacarias (774)
- "Los idecentes cantos y carolas de las mujeres de la iglesia" Homilía del Papa León V (847)

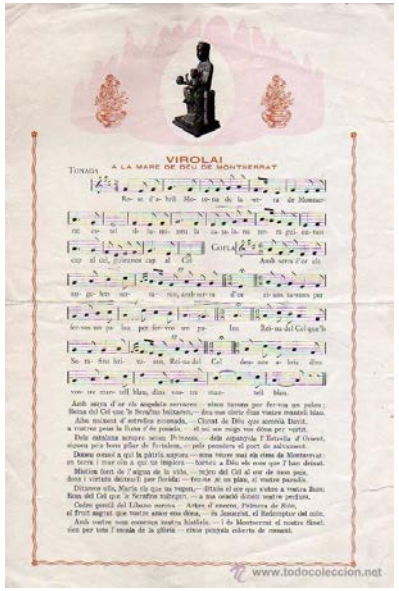
ESPAÑA EXCEPCIÓN DE LA REGLA.

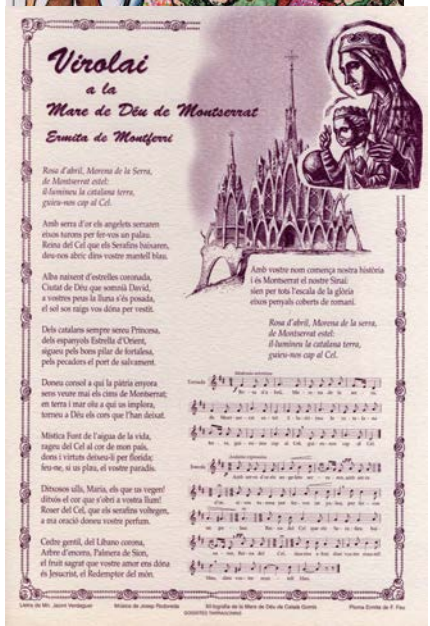
- En España los clérigos podían abrir las procesiones con danzas (influencia de Hennula Cervula romana) como en el Corpus Christi.
- En Sevilla en la misma festividad se ejecuta la danza de "Los Seises" proveniente del rito mozárabe.
- Según el Ritual de San Isidro, Adoptado por el Concilio de Toledo (siglo VII) se ejecutan danzas Rítmicas al son de Tambores.

VIROLAI

- ES EL CASO DE MONTSERRAT (VIROLAI, BALLRODÓ), CUYA MÚSICA SE CONSERVA EN EL FAMOSO UBRE VERMELL DEL MONASTERIO







Otra prueba existe de la doble reflexión con que cerramos esta cláusula. Fue común a las ciudades más notables del Imperio celebrar el día primero del año con la fiesta llamada *Hennula Cervula,* especie de bacanales en que hacían el principal papel los disfraces de *Ciervo,* Buey y Cabra. San Paciano, que fue obispo de Barcelona desde cerca del año 360 al 390, dedicó a la extirpación de esta costumbre en su diócesis un libro o tratado con el título de *Cervulus,* que todavía no se ha descubierto, y del cual hablan el mismo prelado y su amigo San Jerónimo. Mas sus amonestaciones tuvieron tan contrario suceso que, como dice el mismo santo obispo, su *Ciervecillo* no sirvió sino de que los barceloneses idólatras y aun los convertidos parasen más atención en esa fiesta y ejecutasen con más esmero sus papeles de brutos: Puto *nescierant* Cervulum *facere, nisi illis reprehendendo monstrassem.*

Danzas totémicas de año nuevo

(Hennula Cervula)

En el Carnaval de Altsasu (Navarra), los *momotxorros* desfilan por las calles ataviados con pieles, cuernos y *manchados* de sangre sacrificial.

- Hasta que el cristianismo romano comenzase la persecución de la *espiritualidad indígena europea*, era común que durante la celebración del año nuevo, la gente bailase por las calles ataviada con pieles y cuernos de animales (especialmente de ciervo).

- … y realizará todo tipo de *actos obscenos* (a los ojos de las autoridades eclesiásticas) para propiciar la fertilidad de la naturaleza.

www.europaindiger

LOS SEISES

- SON UNA AGRUPACIÓN DE DIEZ NIÑOS QUE REALIZAN UNA DANZA SAGRADA DELANTE DEL SANTÍSIMO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA EN LA OCTAVA DEL CORPUS, EN LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y EN EL TRIDUO DE CARNAVAL.

ESTILOS DE DANZA MEDIEVAL

La Danza Macabra o de la Muerte
Los Juglares
Danza Popular: Las pumanieskas rumanas, las Csardas Magiares, Mazurkas, Las Mazurkas polacas, Bailes Cosacos, Los Golubey Rusos, minuets bohemios, Danzas que se convierten en cortesanas y la Popular Tarantella Napolitana, La Giga Inglesa, casi todas las danzas escocesas (igualmente de origen medieval) Sardana y los bailes Vascos.
Danza Popular y Señorial: La Chorea, Carola o Ronde, danza circular y el tripudium el trotto y el saltarello

DANZA DE LA MUERTE / DANZA MACABRA

- "... Ya en el cementerio, la danza se realiza alrededor del camposanto. Se ven hombres y mujeres que cantan, saltan y, como en trance, caen al suelo".

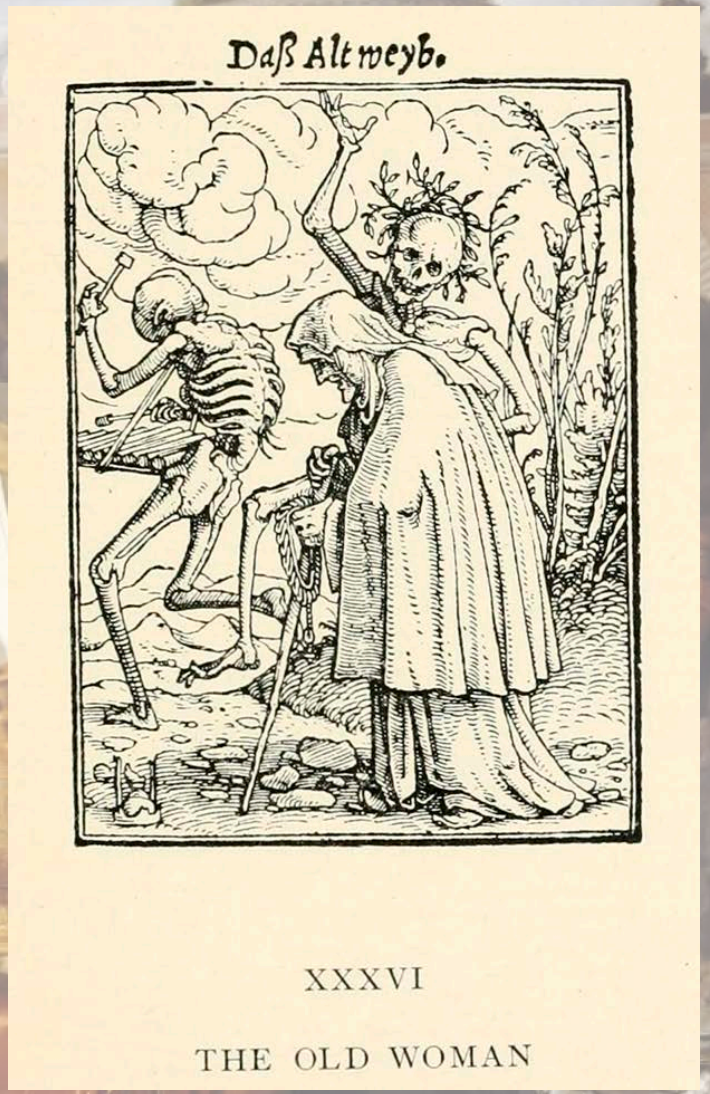
La *Danza de la muerte* o *Danza macabra* es un género artístico tardo-medieval cuyo tema era la universalidad de la muerte. Se trata de un diálogo en verso y por tanto representable, en que una personificación alegórica de la Muerte, como un esqueleto humano, llama a personas de distinta posición social o en diferentes etapas en la vida para bailar alrededor de una tumba. Típicamente estas figuras eran el Papa, el Obispo, el Emperador, el Sacristán, el Labrador, etc. La muerte les recuerda que los goces mundanos tienen su fin y que todos han de morir. Se cree que las danzas macabras eran de hecho bailadas representadas teatralmente en el siglo XIV.

A la dança mortal venid los nascidos
que en el mundo soes de qualquier estado;
el que non quisiere a fuerça de amidos
facerle e venir muy toste parado.
Pues ya el freire vos ha pedricado
que todos vayais fazer penitencia,
el que non quisiere poner diligencia
por mi non puede ser más esperado

REPRESENTACIONES DE LAS DANZAS MACABRAS

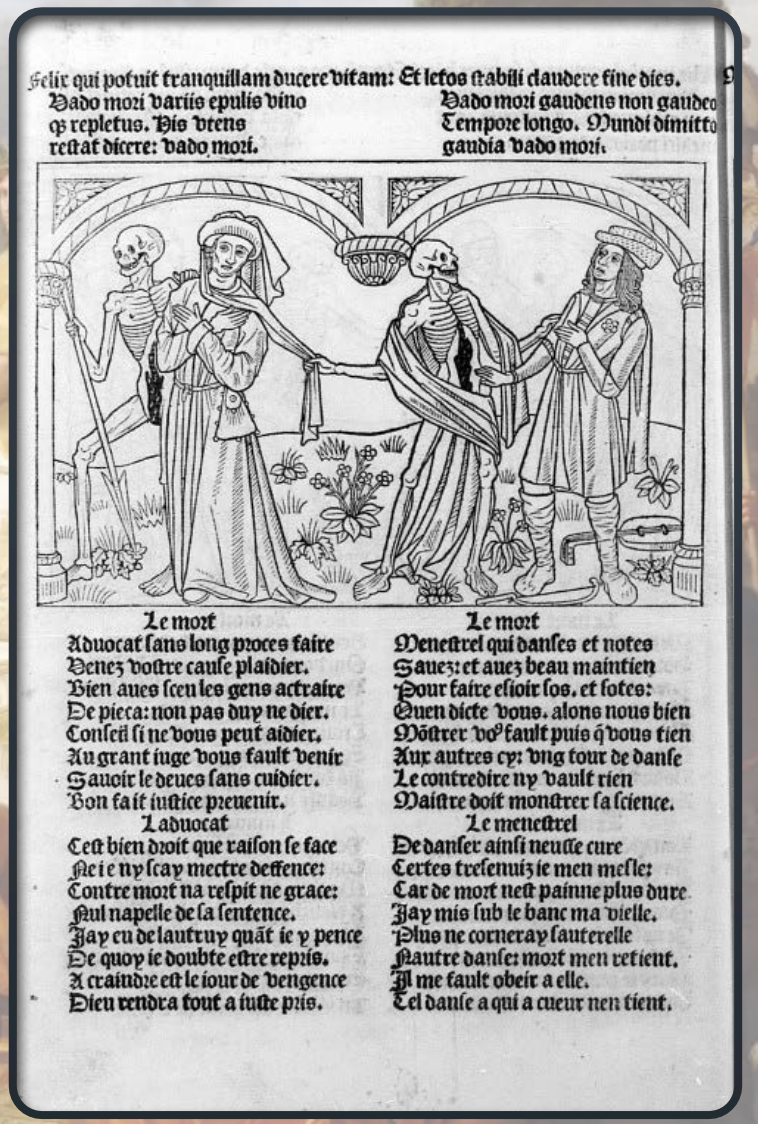
Danse macabre © Poirpom

Chapelle de Kermaria, Plouha © Muffinn



MÚSICA

- Varias piezas musicales (sobre todo del siglo XIX) se vieron influenciadas por la temática de la *Danza de la Muerte*. Una de las más destacadas es la *Danse macabre* de Camille Saint-Saëns. En ese poema sinfónico un violín solista tocado alegóricamente por la muerte lleva la voz cantante imponiéndose sobre el resto de instrumentos, representación de los mortales. La composición de Franz Liszt traducida del alemán (Totentanz) al francés como *Danse macabre* no comparte con la temática sino el nombre, pues la obra son unas variaciones del tema medieval del *Dies Irae* para orquesta y piano concertante.



INFLUENCIAS EN EL CINE

- UNA DE LAS INFLUENCIAS MÁS FAMOSAS A LA DANZA DE LA MUERTE ES LA QUE SE HACE AL FINAL DE LA PELÍCULA EL SÉPTIMO SELLO, DE INGMAR BERGMAN, EN LA QUE EL PERSONAJE JOSÉ (JOF EN LA VERSIÓN ORIGINAL) DICE A SU ESPOSA:
- "LA MUERTE, SEVERA, LOS INVITA A DANZAR. VAN COGIDOS DE LAS MANOS HACIENDO UNA LARGA CADENA Y EMPIEZA LA DANZA. DELANTE VA LA MISMA MUERTE CON SU GUADAÑA Y SU RELOJ DE ARENA.(...) YA MARCHAN TODOS, HACIA LA OSCURIDAD, EN UNA EXTRAÑA DANZA. YA MARCHAN HUYENDO DEL AMANECER, MIENTRAS LA LLUVIA LAVA SUS ROSTROS, SURCADOS POR LA SAL DE LAS LÁGRIMAS."

EJEMPLOS DE DANZA MACABRA EN ESPAÑA

"Yo soy la Muerte, que a todas las criaturas
que hay en el mundo destroza y arrasa…
A la danza mortal venid los nacidos
todos del mundo, de cualquier estado.
Los que no quisieren, con fuerza impelidos
haréles venir muy pronto al llamado"

a Recuerde el alma dormida
abiue el seso y despierte
contemplando
b como se passa la vida
como se viene la muerte
tan callando
c quan presto se va el plazer
como despues d acordado
da dolor
d como a nuestro parecer
qualquier tiempo passado
fue mejor.

Glosa.

¶ Como sombra se declina
estos dias d bramos
de contentos
y los vicios nos inclinan
a querer lo q aquexamos
sin cuenta
poco la cosa d es mas poderosa
se corrompe de tal suerte
no llegando
a recuerde el alma dormida
abiue el seso y despierte
contemplando

¶ La humana inuencion
que del tiempo que perdido
no le siente
podria dezir sin sentido
de perder se enoje alguno
se contente
quando alli no ay mas q dezir
en su fuerça d es mas fuerte
q triunfando
b como se passa la vida
como se viene la muerte
tan callando

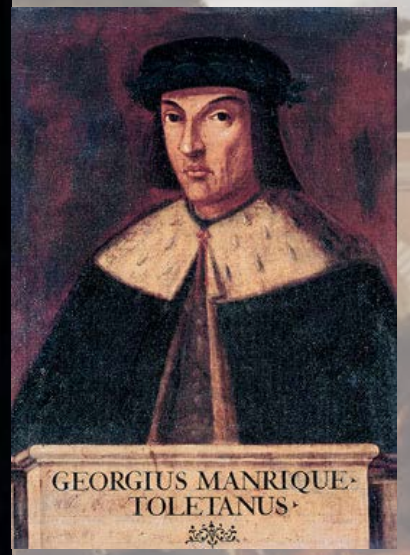
¶ Dexas cosas que gozamos
no mirando quando vienen
si passaron
dellas ningunas no curamos
sino quando se sostienen
y duraron
estas vemos las perder
antes de ser començado
la mayor
c quan presto se va el plazer
como despues de acordado
da dolor.

¶ La sospecha d tenemos
qual plazer que no es venido
a de passar
causa nos d no bolguemos a
nelle siendo ya cumplido
fruyr gozar
o quan cierto es el temer
lo porvenir y alcançado
por poder
b como a nuestro parecer
qualquier tiempo passado
fue mejor

reuelle y por mi fuelle cõpuncho a ella affectuo como cosa necessaria y inciente algũ hombre merecielle y no fuelle abominable: hallando me enella tan mifle y rigurola defpoſicion y eſtado del todo apartado de eſperança que me pueda ſanſfazer el tiempo que y para ſiempre ſera perdido: y eſto en mi eſcuſado ſeſtificando lo por la obra dello auer ſuffrido: quiſe por las cauſas dichas tomar este atrenimiento de dezir y ayuntar coſa que ala fuya ſiendo compara da como ſino fuelle poco ſer juzgada y por ella ſolamente en algo eſtimada: por donde me ha parecido ſer eſcuſado: dela culpa que del to ſiendo reprehendido ſe me pudiera poner: porque a vra ſeñoria humildemente ſuplico: eſta obra de mi dicho d es effecto de vſo de inuencion ſea clara prudencia ſea examinada y con ſu ſaber y doctrina co rregida: tollerando los defectos della con ſu acoſtũbrada clemencia en gan y complida virtud: con la qual ſerna defenſion contra la murmuracion delos embidioſos detractores.

Fin del prologo. fray Jorge

¶ La glosa dela preſente obra procede ſegun que por ella ſe muestra a cada copla dlas de don Jorge quatro cõuiene a ſaber ſobre cada pie principal vna copla acabãdo enſi miſmo. los q los va puſtos enſi fin por. a.b.c.d ſalvo cinco q en eſta obra ſe hallaran: que por no traer enſi ſolos ſentencia van en el medio. y acaba la glosa y aſſi ſe podran ver y algun della fruto guſtar ſi con benigna y piadoſa correccion dlos diſcretos fueren recebidas debaxo dela q ſi dizen lo que por dlas parece.



poesía de Jorge Manrique Sevilla. Biblioteca

LOS JUGLARES

UN JUGLAR ERA UN ARTISTA AMBULANTE EN LA EUROPA MEDIEVAL. A CAMBIO DE DINERO O COMIDA, OFRECÍA SU ESPECTÁCULO CALLEJERO EN LAS PLAZAS PÚBLICAS, Y EN OCASIONES ERA CONTRATADO PARA PARTICIPAR COMO ATRACCIÓN Y ENTRETENIMIENTO EN LAS FIESTAS Y LOS BANQUETES DE LOS REYES Y NOBLES

De modo muy esquemático, suele asociarse al trovador con el autor (creador), y al juglar con el actor (intérprete). Ambos se sintetizarían en la cultura musical del siglo XX con la imagen del cantautor.
Así pues, detrás del juglar —o en su origen— ha de situarse la personalidad del trovador occitano y catalán, o el «minnesänger» alemán. La conclusión más definidora de la diferencia entre juglar y trovador, parece evidente: el primero necesita un público y pertenece al ámbito teatral del espectáculo, el segundo (el trovador en su concepto de origen) no necesita público y se encuadra en el ámbito literario

TIPO DE JUGLAR	DESCRIPCIÓN
Juglares líricos	Recitaban las obras líricas de los trovadores
Juglares épicos	Interpretaban cantares de gesta y otras composiciones narrativas
Remedadores	Imitaban
Goliardos	Eran clérigos vagabundos o estudiantes de vida pícara (origen de la tuna)
Zaharrones	Utilizaban disfraces y gestos grotescos en sus espectáculos
Trasechadores	Eran prestidigitadores
Menestriles	Eran juglares-músicos que en lugar de andar errantes quedaban al servicio exclusivo de un señor
Cazurros	Recitaban de forma disparatada, sin seguir ninguna regla
Juglaresas y soldaderas	Eran mujeres de vida errante que se dedicaban al baile y al canto

DANZA POPULAR

- Las pumanieskas rumanas, las Csardas Magiares, Mazurkas, Las Mazurkas polacas, Bailes Cosacos, Los Golubey Rusos, minuets bohemios,
- Danzas que se convierten en cortesanas y la Popular Tarantella Napolitana, La Giga Inglesa, casi todas las danzas escocesas (igualmente de origen medieval) Sardana y los bailes Vascos.

DANZA POPULAR Y SEÑORIAL:

- LA CHOREA, CAROLA O RONDE, DANZA CIRCULAR Y EL TRIPUDIUM, EL TROTTO Y EL SALTARELLO