

La música profana medieval: trovadores y juglares

Ángela Navarro y Anqi Xia

Índice

1. Introducción.....	2
2. La música profana.....	2
2.1 Trovadores.....	3
➤ Origen y características	
➤ Temas poéticos	
➤ Géneros musicales	
➤ Biografía de los trovadores.	
➤ Troveros	
2.2 Juglares.....	5
➤ Definición y tipos	
➤ Juglares líricos y épicos	
➤ Influencia social y público	
➤ Goliardos	
3. Conclusión.....	9
4. Bibliografía.....	10

1. Introducción.

Nos encontramos en la segunda mitad de la Edad Media, también llamada la Baja Edad Media (S. XI a XV), época de gran prosperidad económica, política y también cultural. Aquí se desarrollaron los estilos artísticos más importantes de este período, el Románico (S. XI) y el Gótico (S. XIII). La música experimentó una gran evolución que nos transporta desde melodías gregorianas más sencillas hasta la ininteligible polifonía del Ars Antiqua y posteriormente a las atrevidas armonías del Ars Nova...

Esta época es caracterizada por el feudalismo, un sistema económico y político cerrado basado en la pirámide social construida por las diferentes clases (la nobleza, el clero y el campesinado). Las clases bajas que buscaban protección, debían trabajar y prometer fidelidad al señor feudal, generalmente pertenecientes a miembros del clero y nobleza quienes poseían todo el poder.

La desigualdad e impermeabilidad social de esta pirámide es reflejada en el desarrollo de la filosofía, literatura, pintura y también en la música. Por una parte, la iglesia católica, como el eje fundamental del estado, permite la transmisión de la música dedicada al culto religioso. Por otro lado, está la proliferación de la música profana gracias a los trovadores y juglares.

2. La música profana.

Actualmente, la información que podemos encontrar sobre la música profana es escasa, existen muy pocas partituras de música profana culta y casi ningún vestigio de música profana popular. Aun así podemos conocer el tipo de espectáculos musicales que se organizaban en la Edad Media a través de las críticas que hacía la Iglesia de ellos y de manuscritos (como los *chansonniers* por ejemplo) escritos tras la aparición de la notación musical.

La música profana y la religiosa no son independientes, están vinculados por los avances de técnicas musicales, las mejoras en las notaciones y la evolución de estética, pero poseen distintas intenciones musicales, en la música religiosa, goza de gran importancia la pureza de la fe y la comunicación con el Dios, mientras que la música profana tiene como objetivo principal la diversión y el entretenimiento para el público. Por lo que los personajes claves fueron los *jocularis* o *joculator* (derivado de *jocus*, juego), persona que divertía al rey, a los nobles o al pueblo en general.

Durante los siglos XII y XIII, estas figuras marcaron la historia de la música profana, posteriormente les concedían varios nombres por la distinción de lugar de procedencia, formación y función: los juglares, los goliardos, los trovadores y los troveros.

2.1 Trovadores.

➤ Origen y características

El verbo *trovar* viene del provenzal antiguo *trobar* que significa "inventar". Los trovadores eran poetas-compositores que escribían y cantaban en la lengua vernácula no latina: el occitano o provenzal (Langue d'Oc).

La figura del trovador nació en el siglo XII en el sur de Francia entre los miembros de las clases nobles. Esta figura se desarrolló también en el norte de España y en el norte de Italia. Estos se convirtieron en un vehículo de comunicación literaria dando origen a la lírica moderna: una poesía de arte con carácter laico.

Contaban con una formación intelectual más cuidada que la del juglar (eran cultos puesto que sabían leer y escribir), lo que les distinguía también socialmente. Su repertorio estaba conformado por canciones monódicas acompañadas por instrumentos, bastante refinadas y complejas en sus esquemas rítmicos.

La mayor parte de sus obras solo se conserva la línea melódica con el texto, en manuscritos llamados *chansonniers* (cancioneros). Están escritas en formas populares de estribillo siguiendo modelos como el rondó, que organizan notablemente tanto la construcción métrica (número de versos y de pies, distribución de las rimas) como la forma musical.

➤ Temas poéticos

Se encuentra en sus obras todo tipo de canciones, satíricas, políticas, con articulación entorno a la lealtad-heroísmo y al deseo-naturaleza, pero el argumento principal que permite esta floración literaria es el amor.

La concepción idealista del amor y el modo como los musulmanes entendieron el vasallaje amoroso, con estrecha relación con la situación de libertad de la mujer en el mundo hispano-árabe, aportó influencia importante en la poesía de los trovadores.

Frente al habitual desprecio sentido por la mujer, la poesía trovadoresca hace de ella un ser superior, una fuente de virtud, con quien el poeta establece una relación de amor. A menudo se ha querido ver en esta poesía únicamente el amor puro e idealizado, pero también es un tema tratado con frecuencia el erotismo.

➤ **Géneros musicales**

Algunos de los géneros musicales más destacados son la *cansó*, el *sirventés*, la *tensó*, la *pastorela* y el *alba*.

Mientras que la *cansó* es el vehículo perfecto que disponen los trovadores para los asuntos relacionados con el *amor cortés* o *fino amor*, la polémica literaria y el discurso moralizador encuentran su medio en el género *sirventés*, que se puede clasificar en: el *sirventés moral*, que atacan los vicios y malas costumbres o pone modelos éticos de comportamiento; el *sirventés político*, en el cual se difunden las grandes decisiones de los reyes y los acontecimientos históricos importantes; y el *sirventés literario*, género de manifiesto en los que se exponen las ideas artísticas.

La *tensó* trata del debate entre dos trovadores (o entre un trovador y un juglar), donde cada uno defiende una postura con respecto al argumento que se plantea, la temática es muy variada pero gira entorno al amor.

Otro género muy significativo es la *pastorela*, representa el encuentro entre un caballero que suele relatar la escena en primera persona, y una pastorela en el campo, quien acepta su amor tras la debida resistencia.

Y finalmente está el *alba*, un género que describe una relación los enamorados, después de pasar la noche juntos, deben separarse al amanecer. Una de las albas más bellas es escrita por Guiraut de Bornelh:

*Buen compañero, salid al ventanal
y mirad las estrellas del cielo:
conoceréis que os soy fiel mensajero;
si no lo hacéis, vuestro será el daño
y pronto llegará el alba...*

➤ **Biografía de los trovadores.**

Los trovadores más célebres son Guillermo IX (1071-1126)), siendo el primero de ellos, Peire Vidal, Marcabru, etc. También cabe citar a Alfonso X, considerado también trovador, puesto que se encargó tanto de la producción de sus textos, como de su música. De su obra, restan *Las Cantigas de Santa María*, cuatrocientas veintisiete obras dedicadas a la Virgen María.

No conocemos abundantes biografías de los trovadores, entre ellos, el trovador Jaufré Rudel (S.XII) presenta una de las vidas más atractivas. Se enamoró de la condesa de Trípoli sin verla, sólo por lo que oyó decir de ella. Guiado por el deseo de conocerla, se hizo guerrero y se embarcó hacia Tierra Santa, pero durante el viaje tuvo una enfermedad grave y fue llevado a Trípoli medio muerto. Cuando la condesa lo supo, acudió junto al trovador y lo tomó entre sus brazos, quien al poco tiempo recobró el sentido y alabó a Dios por haberlo mantenido con vida hasta entonces, tras de lo cual murió. Ella lo hizo enterrar con gran honor y aquel mismo día se hizo monja, a causa del dolor tan grande que sintió por su muerte.

Como se puede observar, se trata de historias con cierta imprecisión histórica y fantasía, pero aportan una belleza utópica al amor a destiempo.

➤ Troveros

Trovero era el nombre dado durante en los siglos XII y XIII a los cantantes-músicos-poetas, inspirados en los trovadores pero que se expresaban en la lengua de oïl (que dará lugar al francés), con variantes según los dialectos y que se encontraban en el Norte de Francia, Bélgica, Bretaña, etc.

Al igual que los trovadores, los troveros componían la música de sus poemas, y tomaron de ellos los principales géneros literarios: canción, serventesio, pastorela... pero su inspiración se aparta sensiblemente del espíritu que animaba la lírica erótica idealizada de los occitanos, conciben la idea de Joy, enredando el deseo natural con la fatalidad de la pasión sin conservar el carácter ennoblecedor de las obras de los trovadores.

Conservamos 2.000 de sus melodías hoy en día, sus obras, nos han llegado a través de los *chansonniers* (cancioneros), recopilaciones manuscritas, y adoptan formas basadas en la repetición y el estribillo, muchas veces más sencillas de recordar que las obras de los trovadores.

Entre los grandes troveros cabe citar a Chrétien de Troyes, el primero trovero que floreció entre 1160 y 1180, Adam de la Halle (*Jeu de Robin et Marion*), Marie de France et Rutebeuf (*Miracle de Théophile*), Thibaut de Champagne y Guillaume de Machaut.

2.2 Juglares.

➤ Definición y tipos:

El término *juglar* proviene del latín *joculator*, tenían un aspecto lúdico pero también de diversión y entretenimiento. Entre los siglos XI y XIII se generalizaban en toda Europa este tipo de músico-cantor-histrión, a diferencia del trovador, no son creadores sino intérpretes.

Se caracterizaban por su vida itinerante, desplazándose de lugar en lugar, de castillo en castillo, intentando colocar su talento al servicio de quien quería pagarlo bien, como por ejemplo un señor o incluso un rey. Esta itinerancia conllevó a una internacionalidad del fenómeno juglaresco, dando nombre por ejemplo a los Minnesingers en Alemania (que eran también trovadores, cantores de amor).

El juglar se ganaba la vida actuando ante un público, era tanto cantante, como instrumentista, bailarín, contador de historias, lanzador de cuchillos, acróbata, contorsionista, mago, malabarista, domador de animales... Su posición social era más bien baja, pero existían diferentes rangos: los había desde saltimbanquis hasta dedicados a propagar la música culta de los trovadores.

Los juglares se especializaban según sus habilidades: estaban los juglares de gesta de los héroes y de los santos, quienes tenían una posición social más alta que los demás juglares; los juglares histriones, que eran principalmente malabaristas y contorsionistas; los juglaresas y soldaderas, mujeres de vida errante que se ganaban la vida con el canto y el baile, y los juglares instrumentistas, también llamados ministriles. Estos últimos eran músicos cortesanos y cultos que tenían empleo fijo, por ejemplo, al lado de un noble. El más famoso de los ministriles fue Blondel, al servicio de Ricardo Corazón de León. Los principales instrumentos que usaban eran la viola, la cítola, el arpa, la rota, el albugue, la trompa, la gaita, el atabal, etc.

➤ **Juglares líricos y épicos**

Si los juglares ocupan un lugar destacado en la historia de la cultura, se debe a su papel de difusores de música y de poesía. En función del carácter de la poesía que se aplicaban, podemos definir al menos dos clases: los que, ligados a los ambientes cortesanos, se dedicaban a la poesía lírica o satírica, y los que destinan de la épica, religiosa o heroica.

Los juglares líricos son, por lo común, simples propagadores de poesía antes que poetas. El arte del juglar lírico cortesano tiene mucho que ver con las

necesidades poéticas que la corte generaba: el elogio y la sátira, orientados, respectivamente, a través de los géneros de la *canción* y el *sirventés*.

La actividad de estos juglares está documentada en el Occidente medieval europeo a partir del siglo XI. En la corte de Alfonso VII, firma un juglar llamado Palla que recitaba un tipo de poesía primitiva gallega, aunque hoy ya perdida. A finales del siglo, la corte aragonesa de Alfonso II también recibió a numerosos juglares como Hugo Brunenc y Ramón de Pratz para cantar sobre las excelencias del generoso rey.

En el siglo XIII, Fernando III mostró interés en los juglares gallegos, eran los llamados *segreres* y formaban una clase intermedia entre el trovador y el juglar. El éxito de su poesía es gracias a su carácter popular y sencillo, enraizado en el folclore. Entre ellos destacaban *las cantigas de amigo*, *las cantigas de amor* o *las cantigas de escenario*.

En el terreno de la épica, los juglares también ganaron reputación. Reproducían con su voz los productos literarios más características de la Edad Media, los cantares de gesta, alabanza del heroísmo de los grandes caballeros contemporáneos o del pasado. En España, los temas tratados suelen ser las luchas de las familias señoriales castellanas, con influencia de la juglaría épica francesa a lo largo del camino de Santiago, de este intercambio toma origen el *Poema de Mio Cid*, a imitación de las técnicas de composición de las *chansons de geste* francesas. Hoy en día, conocemos a pocas identidades de estos juglares, entre ellos destacan: Gautier de Douai, Graindor de Brie, Jean Bodel...

➤ **Influencia social y público**

Los juglares, sobre todo aquellos que poseen menos prestigio y más cercanía al pueblo, fueron atacados por los moralistas y criticados por la Iglesia. El arzobispo Reims declaraba: "*Que no toleren esas diversiones escandalosas, donde aparecen osos y bailarines.*" o de Alcino: "*Es mejor invitar a comer a los pobres que a los histriones.*"

A excepción de la desaprobación de la Iglesia, los juglares gozaban de plena aceptación en la sociedad de su época. Ya existían juglares y mimos en las cortes de los reyes suevos de Galicia y en los palacios de los reyes merovingios, eran recibidos al principio como un simple mensajero de la alegría y la gracia para dulcificar el ánimo del rey, poco a poco consiguen entrar a formar parte de los elementos indispensables del lujo cortesano, de modos que eran bienvenidos en las cortes más suntuosas de todo el Occidente europeo. Las ocasiones festivas en las cuales su contribución se hacía necesaria eran numerosas: el regreso de la guerra, el recibimiento de un extranjero, el nombramiento de un caballero, una boda, un banquete, etc., momentos en los que no faltaban los cantos, los bailes ni el recitado de las gestas heroicas.

Podemos encontrar juglares al servicio de los grandes señores, de los reyes y eclesiásticos, pero lo más corriente era encontrarlos viajando de un sitio a otro y requiriendo un público variado, y dependiendo del status social y económica de éste, recibían ingresos, para el mantenimiento del mismo o incluso para criados a su servicio. La *soldada* (sueldo o recompensa) que obtenían podía consistir en dinero, alimentos o ropa, y los reyes podían recompensarlos con casas y heredades.

➤ **Goliardos:**

Es probable que el término goliardo proviene del francés antiguo *gouliard* que quiere decir "clérigo que llevaba vida irregular". Su origen se sitúa en la corte de Carlomagno y se esparcieron por Europa durante el siglo X, en la época del emperador Otto el grande, alcanzando en siglo XII su máximo apogeo con Federico Barbarroja.

Los goliardos eran constituidos por estudiantes de universidad y clérigos que pertenecía a los estratos más bajos de la jerarquía eclesiástica o monjes que han abandonado el claustro de las órdenes religiosas. Eran vagabundos que utilizaban su preparación literaria y su agudo ingenio para vender su habilidad poética y musical a cambio de limosna.

Más allá de su forma de vida, que es criticada por la multitud, lo más interesante de los goliardos es su afición a la literatura. Se dedicaban a componer poesía satírica, a menudo aconsejando la vida fácil (burla a las cosas que eran consideradas serias), el vino y el culto a Venus, o historias jocosas de taberna y de amoríos. Pretendían mostrar su desacuerdo con el abuso de poder o la política de la Iglesia protestando en forma de burla o de lamento, pero nunca mostraban oposición al dogma de la iglesia. Su poesía se cultivó por toda Europa durante la Edad Media, se trata de composiciones muy diversas y casi siempre anónimas.

Un tema popular era la autobiografía de un clérigo vagante, uno de los mejores ejemplos de este tema es el del Archipoeta de Colonia, quien se presenta como víctima del amor y el vino:

Res est arduissima vincere naturam.
in aspectu virginis mentem esse puram;
iuvenes non possumus legem sequi duram
leviumque corpomm non habere curam.
[...] Meum est propositum in taberna mori,
ut sint vina próxima morientis orí.
Tunc cantabunt letius angelorum chori:
"Sit deus propitius huic potatori."

Codex Buranus o Carmina Burana

La aportación a la música de los goliardos fue sustancial. La principal colección de su lírica se encuentra en una recopilación del siglo XIII, el *Carmina Burana*, cuyo nombre se debe al hecho de haber sido hallada en el siglo XIX en un monasterio cercano a Munich llamado Benedikt Buern. Su compilación fue efectuada, probablemente, antes de 1250, y la lengua utilizada en la mayoría de sus poemas fue el latín, aunque también se encuentran textos en alemán y en francés. Es, sin duda, el documento más importante de la poesía goliardesca.

La organización estable de las universidades al principio del siglo XIII absorbió a los clérigos vagantes y esta figura desapareció en el tiempo.

3. Conclusión.

Como hemos visto en los puntos anteriores, varias figuras intervinieron en la difusión de la música profana, siendo al principio exclusivamente de forma oral y luego escritas tras la aparición de la notación musical.

Esta expansión tuvo lugar en toda Europa, por lo que estos personajes recibían diferentes denominaciones dependiendo de la localidad y la especialización:

Nombre	Localización	Lengua	Características
Trovadores	Sur de Francia	Lengua de Oc	Músicos-poetas que creaban las poesías y canciones.
Troveros	Norte de Francia	Lengua de Oil	
Juglares	Europa	Diversos dialectos	Intérpretes itinerantes para la diversión del público.
Goliardos	Europa	Latín	Estudiantes o clérigos cultos y vagabundos que componen e interpretan la poesía satírica.
Ministriles	Sur de Francia	Lengua de Oc	Músicos asalariados.
Minnesinger	Alemania	Alemán	Trovadores alemanes, cantores del amor.
Meistersinger	Alemania	Alemán	Maestros cantores que forman gremios de músicos.

A inicios del siglo XIV, la voz de los trovadores dejó de sonar en las cortes europeas y la juglaría fue perdiendo la atención del público. Estos personajes presentaban un profundo enraizamiento con la sociedad feudal, por lo que con el avance del tiempo y de mentalidad, poco a poco cedieron paso a otro tipo de profesionales de letras, y la poesía pasó de la literatura cantada a una

lectura, más silenciosa y personal. No obstante, durante al menos cuatro siglos, hicieron un trabajo de gran valor con la creación del arte y la transmisión de emoción y diversión, fueron los verdaderos protagonistas de la literatura y la música medieval europea.

4. Bibliografía

- Páginas webs.
 - Trovadores y troveros
<http://trovadoresytroveros.blogspot.com/>
 - Alfonso el Sabio
<https://www.trito.es/es/compositores/30530/alfonso-x-el-sabio>
 - Trovadores, troveros y minnesinger
<https://fuentemusica.blogspot.com/2014/05/trovadores-troveros-minnesanger-y.html>
 - Música antigua
<http://www.musicaantigua.com/el-goliardo-clerigo-y-juglar/>
<http://www.musicaantigua.com/que-cantaban-los-trovadores/>
 - Trovador y juglar
<https://sobrehistoria.com/que-es-un-trovador-y-un-juglar/>
- Artículos y libros.
 - *Enciclopedia Larousse de la música* (1991) Argos Vergara. Vol. 2 y 4
 - *Gran Historia de la Música* (2001) Salvat. Vol. 1
 - *Diccionario de la Música española e hispanoamericana*, Sociedad General de Autores y Editores, 2000 Vol. 6
 - *Diccionario de la Música española e hispanoamericana*, Sociedad General de Autores y Editores, 2002 Vol. 10
 - *Juglares y trovadores*, José Manuel Herrero, Editorial Akal(1999)
 - *Trovadores y troveros*, René Nelli, Editorial José J. de Olañeta, D.L. 1982.