La Canción Coral Tradicional Griega

Lora Petropoulou, soprano y directora de coro; miembro de la Junta de la Asociación Panhelénica de Directores de Conjuntos Corales e Instrumentales

La canción tradicional griega, que deriva de la música de la Grecia Clásica y de la del posterior Imperio Bizantino, es fundamentalmente monofónica con un acompañamiento instrumental que se basa en la duplicación y el ornamento de la melodía y en la existencia de un pedal. La llegada de los bávaros a Grecia en la primera mitad del siglo xix provocó la incorporación de los acordes de tres notas a este acompañamiento.

Hay dos zonas de la Grecia occidental, Epiro y las islas Jónicas, donde no se cumplen estas características generales: en estas zonas se desarrolló la canción homofónica y polifónica como forma de expresión de los sentimientos.

La canción polifónica de Epiro

El lenguaje musical de Epiro se basa en la escala pentatónica, como en el caso de cualquier región montañosa y alejada de centros urbanos. Debido a la ausencia de disonancia del intervalo de segunda menor, el sistema es adecuado para la polifonía.

Las canciones polifónicas de Epiro tienen melodías sencillas, el ritmo es regular (con dos o tres tiempos por compás) o irregular (5 o 7 tiempos), normalmente intercambiable dentro de la misma canción.

Las canciones de Epiro son polifónicas y la mayoría no tienen acompañamiento instrumental. El número de voces oscila entre dos y cuatro. Los instrumentos musicales se introdujeron más tarde.

Para cantarlas tiene que haber un grupo de entre cuatro y quince cantantes en el que cada miembro tenga un papel específico[1].

Una característica importante de la canción polifónica es la presencia de tres o cuatro líneas melódicas independientes[2]:

1. El *partis* es el cantante principal, que canta la melodía principal y al mismo tiempo lidera, coordina y organiza el grupo.
2. El *gyristis* o *klostis* canta la segunda línea melódica en contrapunto[3]. Su presencia es crucial para el estilo, porque provoca una disonancia con el *partis* (una segunda mayor o una séptima menor).
3. El *rihtis* se incorporó en el siglo xx y canta la tercera línea melódica.
4. Los *encargados del pedal* son un grupo de miembros del coro que mantienen la nota tónica.

Un vídeo al respecto: http://www.youtube.com/watch?v=2zH8_a1dP6g&feature=related

La canción coral de Heptanisos

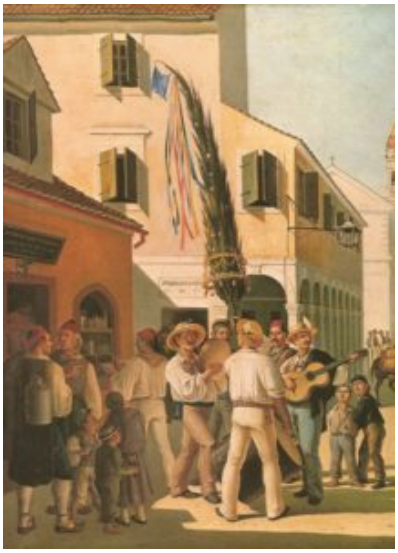
“Heptanisos” es el nombre de un grupo de siete islas ubicadas en el mar Jónico, mar que separa Grecia e Italia. Las islas más grandes son Cefalonia, Corfú, Zante y Léucade.

La influencia italiana y la tradición griega bizantina, enriquecidas por el carácter cultural de los habitantes de Heptanisos, dieron lugar a un tipo de canción tradicional homofónica que es completamente diferente de las canciones

tradicionales del resto de Grecia.

Así, en el siglo xvii apareció en Lixouri, el centro administrativo más importante de Cefalonia, la *arietta* (aria pequeña). Es una canción de entre dos y cuatro versos cantada en dos repeticiones, que se compone siempre en modo mayor, porque este modo es más adecuado para la improvisación que el menor.

La *kantada* (término griego para la palabra italiana *canto*) deriva de la *arietta*. Una de las principales característica que distinguía la *arietta* de la *kantada* es que en la *arietta* la melodía principal la cantaba un tenor solista. Las demás voces entraban en otro punto de la frase o justo antes de la cadencia, apoyando al tenor desde el punto de vista armónico. Al final, la canción se desarrollaba frase por frase hasta su término. Sin embargo, en la *kantada* todas las voces las cantaban un grupo de cantantes; las voces solistas eran muy poco habituales.



A group of singers singing a 'kantada' on the street

Tanto la *arietta* como la *kantada*[4] son canciones melódicas, agradables, pensadas para coros de hombres y que suelen ser un tributo a la belleza de la vida y el amor. Era habitual que los hombres jóvenes se situasen bajo la ventana de su amada y le cantaran su amor.

En un principio eran canciones de tres partes sin acompañamiento instrumental. Más tarde, con la aparición de la educación musical, se transformaron en canciones de cuatro partes acompañadas por guitarras y mandolinas.

Su primer creador fue algún trabajador anónimo sin ningún conocimiento musical especial más allá de su instinto y su pasión.

Ambas canciones se componen, desde el punto de vista armónico, de:

1. El *primo* (tenor I) – la principal línea melódica.
2. El *secondo* (tenor II) seguía la misma melodía que el *primo* en paralelo, una tercera por debajo o una sexta por encima.
3. El *terzo* (bajo I o barítono) fue añadido más tarde por músicos con formación, entre el tenor II y el bajo, cambiando así de una armonía de tres partes a una de cuatro. Estaba basado en la dominante de la escala.
4. El *bajo II* combinaba las fundamentales de los acordes I-IV-V y los conectaba con sus notas de paso.

Un vídeo al respecto: http://www.youtube.com/watch?v=j1D5o9b-Dj4&feature=related

Tanto la *arietta* como la *kantada* se extendieron desde Cefalonia a todas las demás islas Jónicas y a Atenas. En cada una de las islas se adaptaron al carácter local, así que puede escucharse la misma canción cantada de tres maneras diferentes. En Zante el término *arietta* se cambió por *arekia* (a partir de «a orecchio»: de oído).

El estilo de la *kantada* ha llegado también a la música eclesiástica de manera natural, ya que muchos cantantes de *kantada* eran también cantores de iglesia. Así, algunos cánticos originales o bizantinos se convirtieron en composiciones de tres o cuatro voces para coros masculinos.

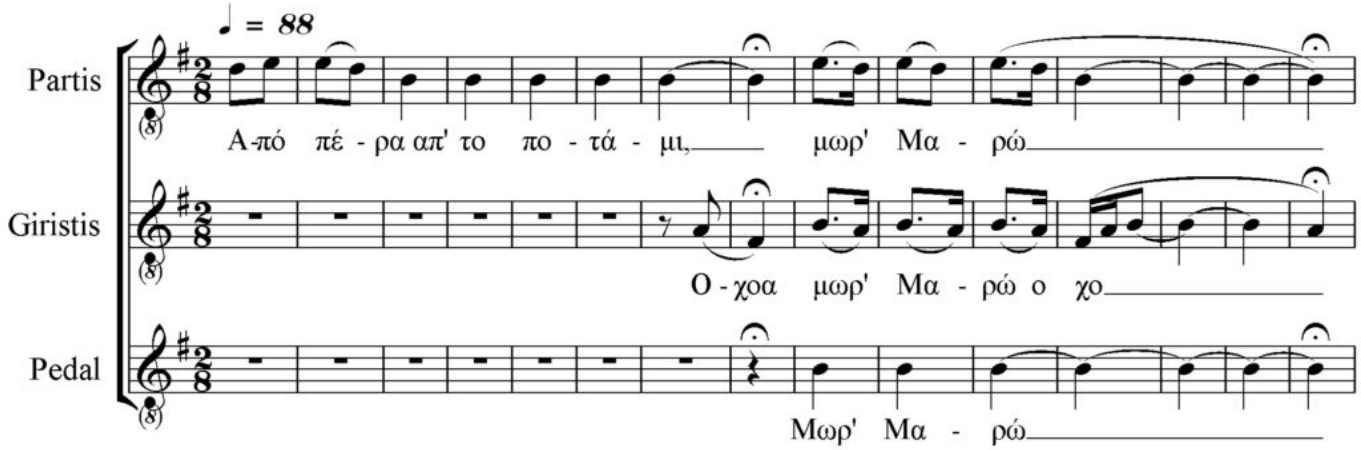
Para concluir, podría añadirse que las canciones de Epiro y Heptanisos recurren al mismo proceso de construcción y actuación.

Como siempre sucede en el caso de la música tradicional, son canciones creadas por artistas populares sin ninguna formación en la lectura y escritura de partituras. Por eso resultaba imposible, además de inútil, recoger estas canciones en una partitura. Para conseguirlo, sus creadores utilizan su única herramienta: la técnica de los elementos estructurales estereotípicos.

Estos elementos son, en las canciones polifónicas de Epiro:

- Los esquemas melódicos del *klostis*
- El mantenimiento del pedal

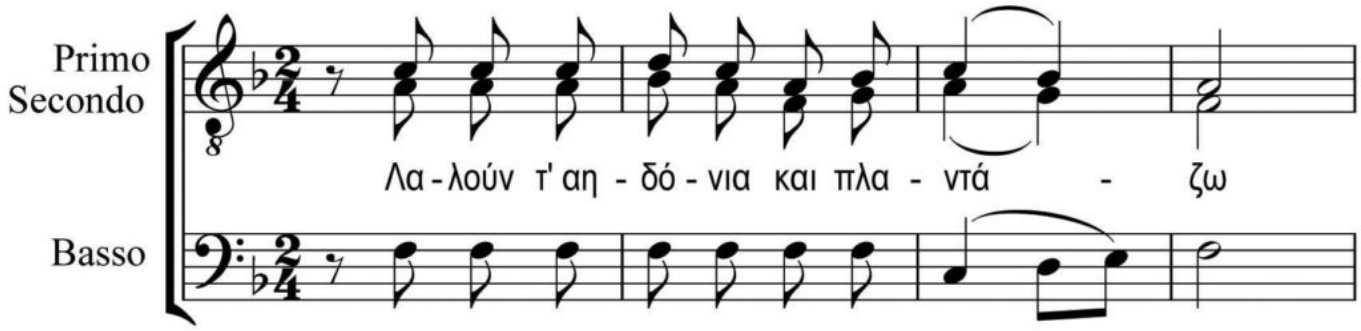
(Click on the image to download the full score)



En las caciones homofónicas de Heptanisos son:

- La duplicación del *primo* por parte del *secondo* una tercera por debajo
- Los patrones melódicos del bajo

(Click on the image to download the full score)



Hay un prerrequisito básico para ambos estilos: la seguridad y las facilidades para la improvisación que proporciona el material utilizado: la escala pentatónica y el modo mayor.

---

[1] Lavdas A.,: *Pentafthoges klimakes en ti Dimodi Mousiki tis Ipirou,* Ipirotiki Estia, 1957

[2] Lolis K.,: *To Ipirotiko polyphoniko tragoudi,* Ioannina, 2006

[3] En realidad, ésta no es la auténtica polifonía del Sistema Musical Europeo, sino una semipolifonía que consiste en el uso de patrones melódicos estereotípicos por debajo de la línea melódica principal (*gyristis*) o su transporte a una octava más alta (*klostis*).

[4] Skiadaresis S.,: *Arietta kai kantada,* revista "Ios", vol.58-60, 1962.

Lora Petropoulou, soprano and choral conductor, Member of the Board of the Pan-Hellenic Association of Conductors of Choral & Instrumental Ensembles

Traducido por Tania Filgueira Garro, España

Revisado por Juan Casasbellas, Argentina

Edited by Giorgio Galassi, Italy