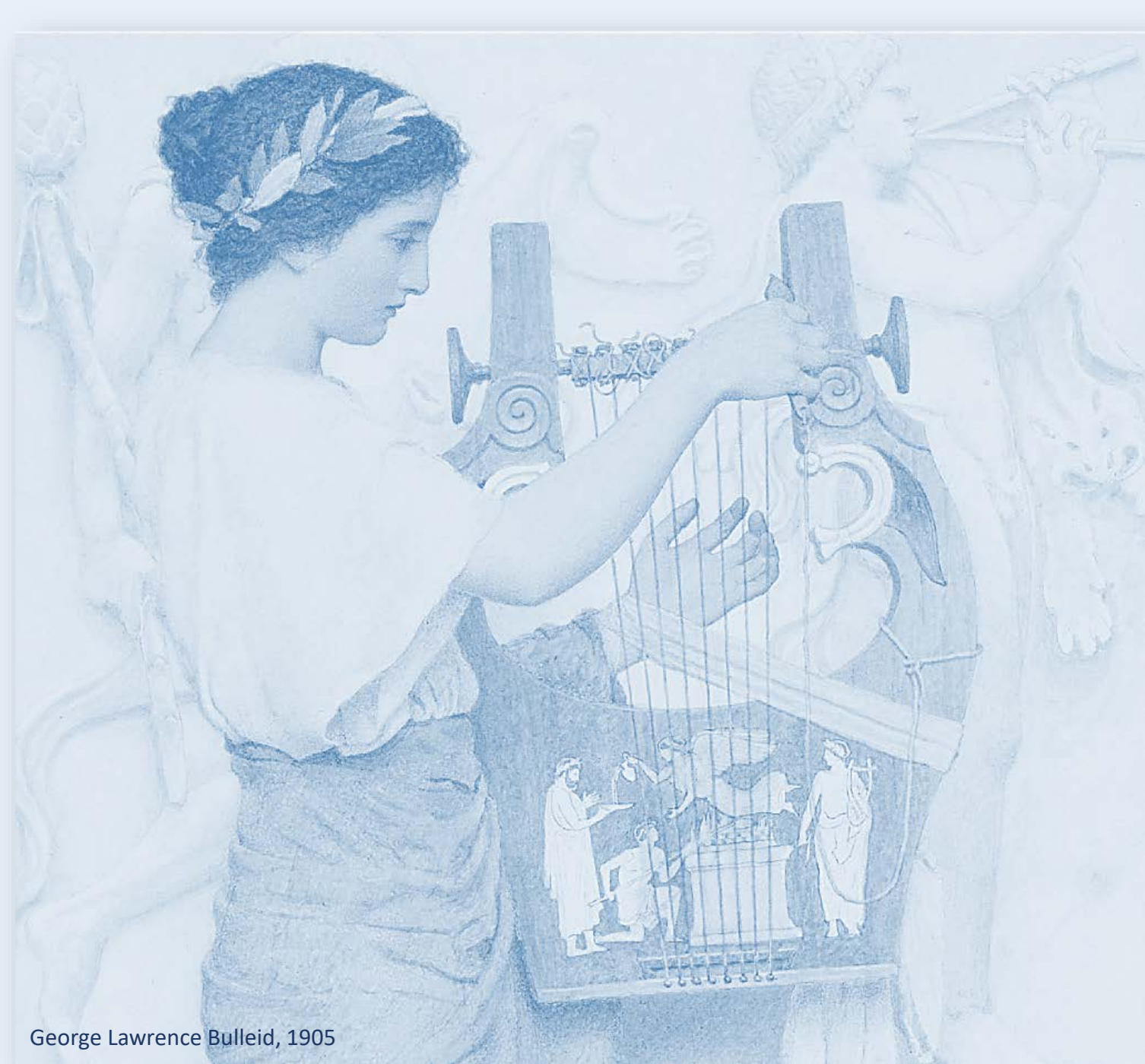
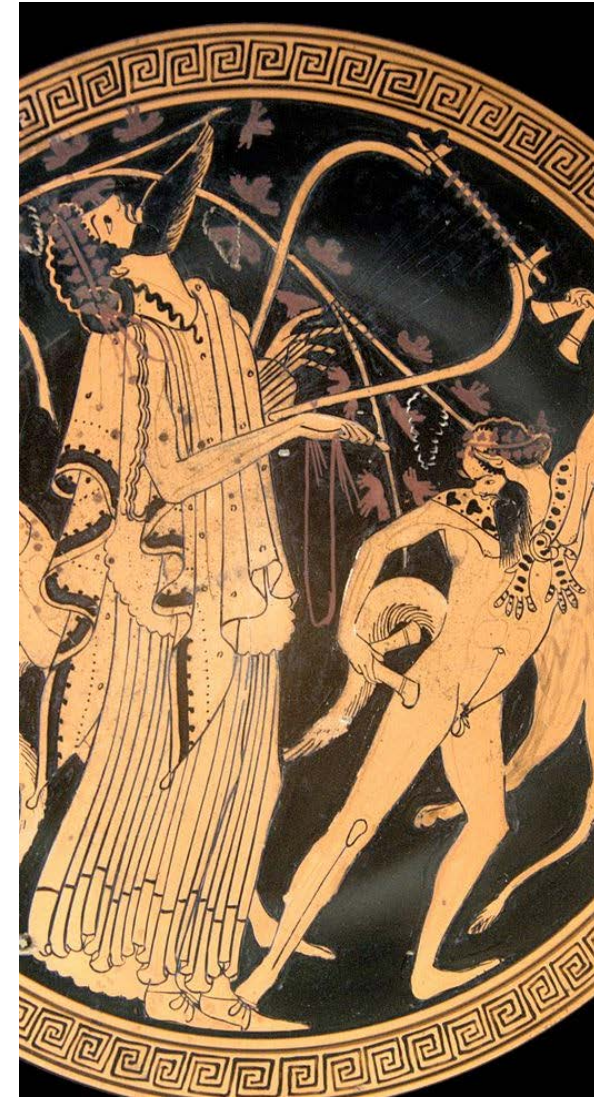
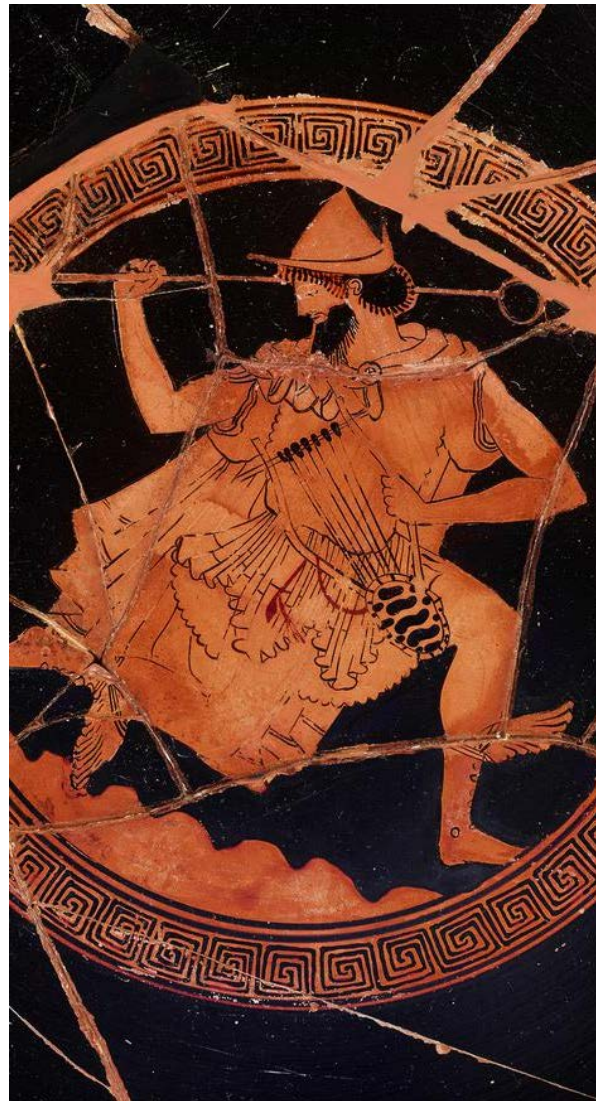
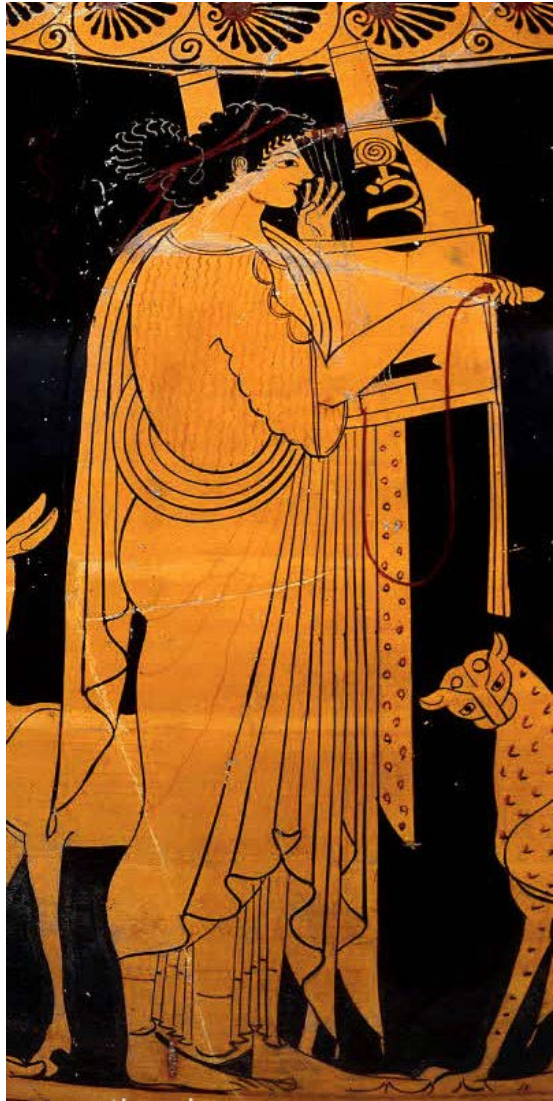

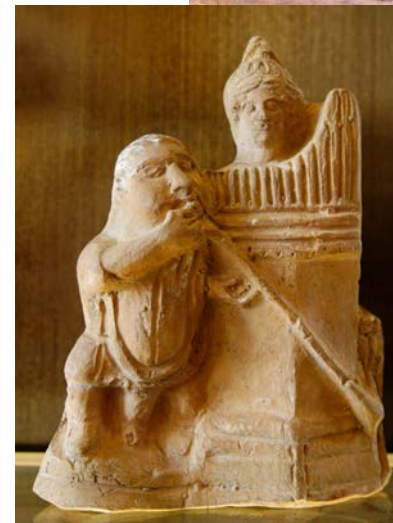
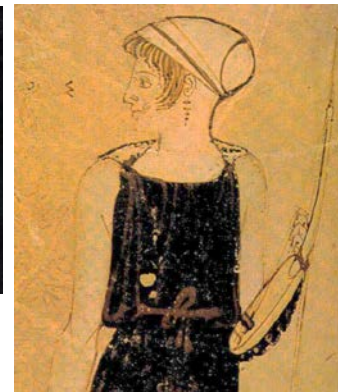
Los instrumentos musicales en la Grecia antigua: el sonido de lo apolíneo

María Isabel Rodríguez López
UCM

Una invención de los dioses

“...la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente...” (Platón, *República* 3, 401c. Trad. C. Eggers Land).

“...escogeremos a Apolo y sus instrumentos antes que a Marsias a los de éste” (Platón, *República* 3, 813 a. Trad. C. Eggers Land).

“...mostrando que el beneficio que se obtiene a través de la melodía aulética es escaso y exhortando a los sabios a huir ... de la molicie que produce... la diosa rechazó el aulós por aportar un placer que es inadecuado para las personas que buscan la sabiduría” (Arístides Quintiliano, *De Musica* II, 19. Trad. Carlos García Gual).

CORDÓFONOS

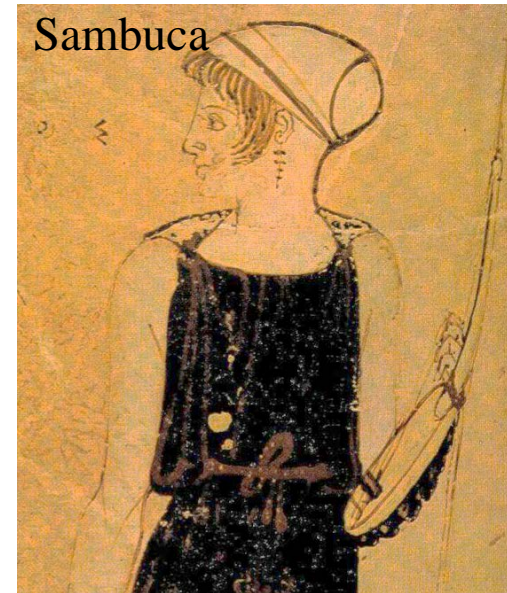
Forminge

Trigonon

Sambuca

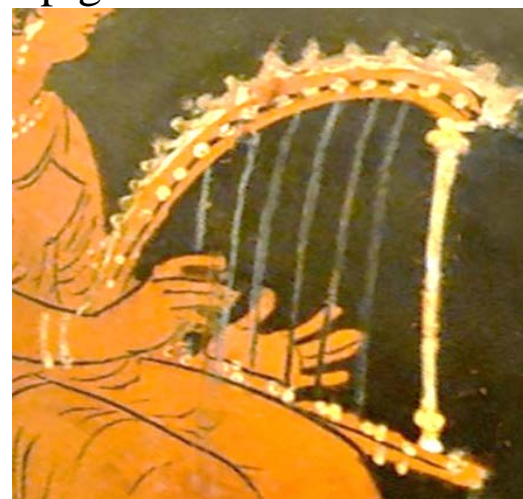

Lira

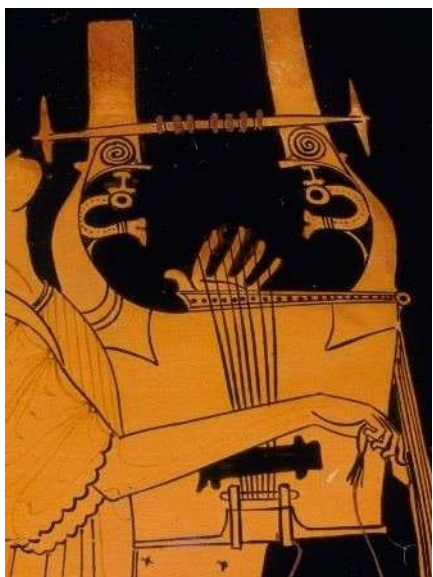
Bárbito

Epigonion

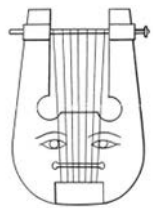

Pandoura

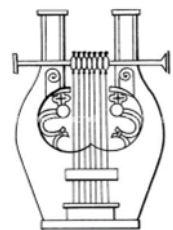

Cítara

“De caja”

Forminge

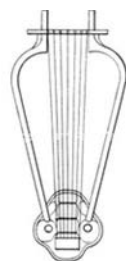
Cítara

CORDÓFONOS: Las liras

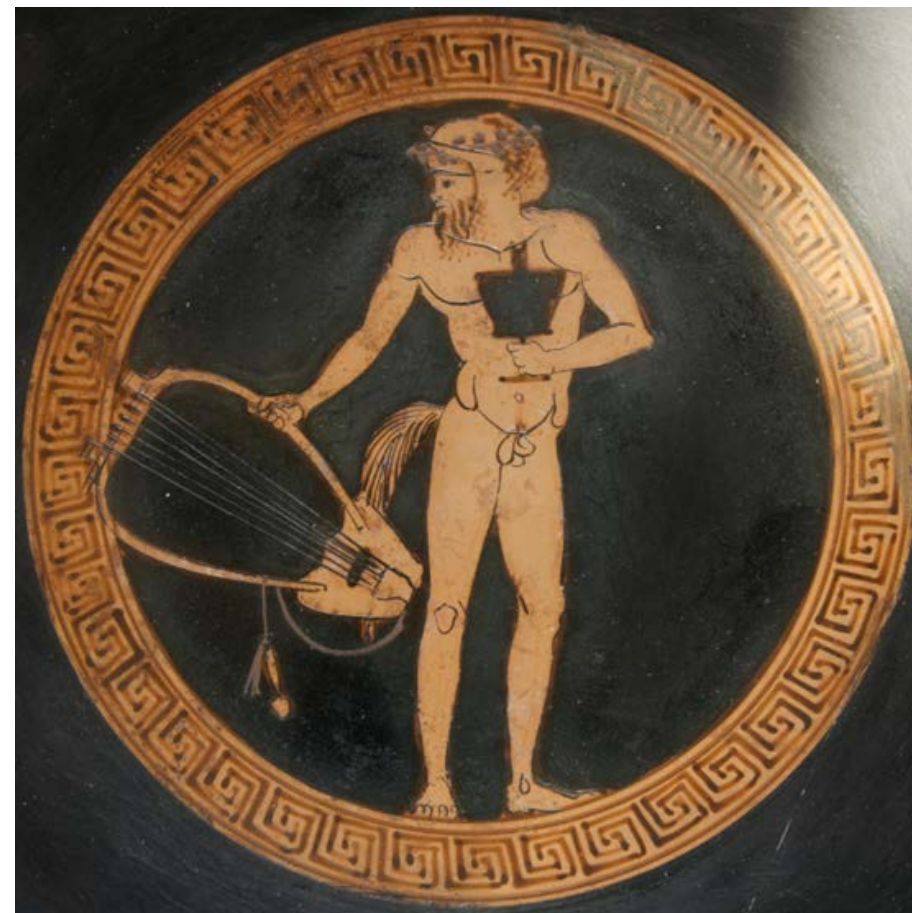
“De tazón”

Lira de tortuga (*chelys*)

Bárbito

Una mirada a Oriente

Lira del Cementerio Real de Ur, reconstruida por Sir L. Wooley *Ca.* 2600 a.C.
London, British Museum

Tañedor de lira y cantante. Detalle del “Estandarte de UR”.
Ca 2500 a.C. London, British Museum

Relieve egipcio con arpista ciego acompañado por un flautista
De la tumba de Patenemheb. Dinastía XVIII (1570-1293 a.C.). Necrópolis de Saqqara
Rijksmuseum, Leiden, The Netherlands

El mundo prehelénico

Sarcófago de Hagia Triada
Hacia 1400 a.C.
Museo Arqueológico de Iraklio

Fresco del Palacio de
Néstor en Pilo
Hacia 1300 a.C.
Museo Arqueológico de
Chora

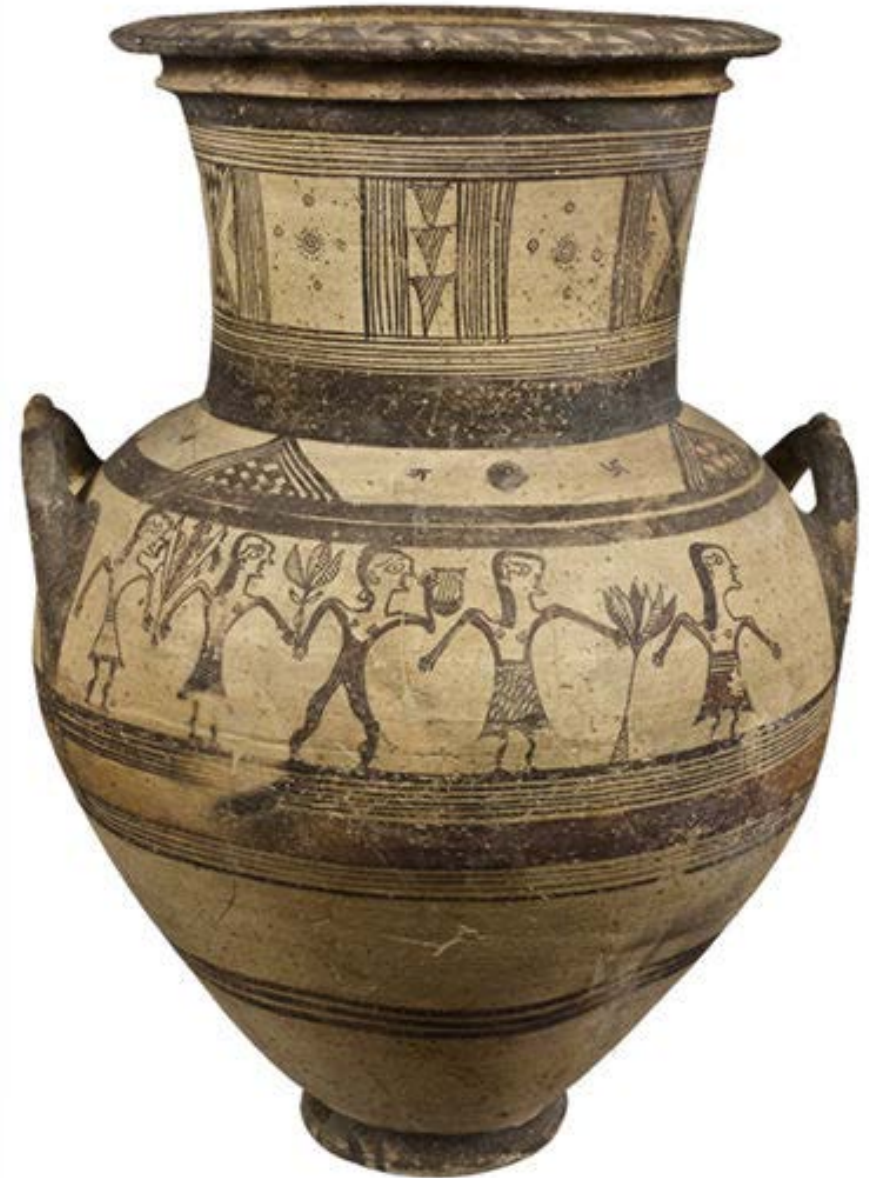

Cítara en marfil con decoración en relieve
De época micénica
Atenas, Museo Arqueológico Nacional

“Ánfora Hubbard”

ca. 800 a.C. Nicosia, Museo de Chipre n. 1938/XI-2/3

φόρμιγξ

Odisea,

1.153-155 (Femio)

8. 476 y ss. (Demódoco)

17.263 y 270 (Femio)

22.33 2 y 340 (Femio)

Iliada,

1.601 (Apolo: Asambleas divinas)

24.63 (Apolo: Bodas de Tetis y Peleo)

Iliada, 9.185-189

Llegaron ambos a las tiendas y a las naves de los mirmidones y lo hallaron deleitándose el ánimo con la sonora forminge bella, primorosa, que encima tenía argénteo clavijero.

*La había ganado de los despojos al destruir la ciudad de Eetión
Y con ella se recreaba el corazón y cantaba gestas de héroes.*

(Trad. Emilio Crespo Güemes)

Canción de Demódoco sobre Ares y Afrodita:
Od. 8, 267-366

Afinación

Kóllopes

Hypate-Mi ¿?. “la cuerda más alta”
(+ grave)

Lichanos-Fa. “la que se tañe con el
dedo índice”

Mése-La. “La cuerda media”

Neáte-Re. “la cuerda más baja”
(+aguda)

Tetracordo 1
(mi-la)

Tetracordo 2
(la-re)

Figurita de bronce de un aedo tañendo
forminge. 5,5 cmh

900-800 a.C.

Museo de Iraklio, Creta (n. 2064)

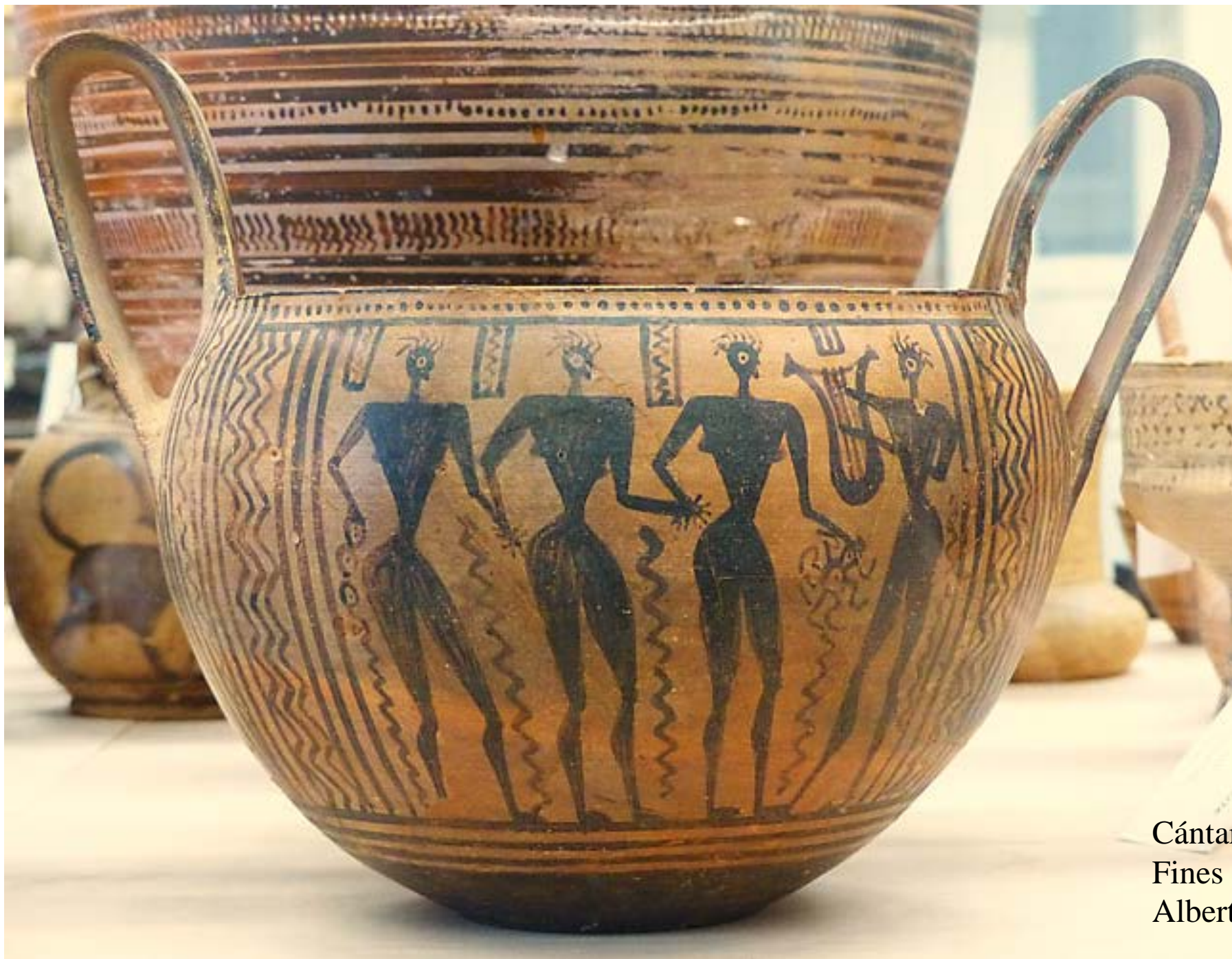

Figurita de terracota pintada que representa a un tañedor de forminge

Siglo VIII a.C.

De Aphrati (Arkades), Creta

Museo Arqueológico de Iraklio

Cántaro beocio
Fines siglo VIII a.C.
Albertinum, Dresden, n. ZV 1699

Phytos beocio
Siglo VIII a.C.
Museo Arqueológico de Tebas

Placa de bronce en miniatura con forma de *una formige* estilizada, procedente del santuario de Ártemis Knakeates (Mavriki, Tegea)
Museo Arqueológico de Tegea, n. 78

Placa de bronce en miniatura.
Santuario de Atenea Alea (Tegea).
Museo Arqueológico de Tegea. n. 790

Plectra votivos del Santuario de Ártemis Orthia, Esparta

“Trajo en tanto el heraldo al piadoso cantor, al que amando
sobremodo la Musa otorgó con un mal una gracia:
le privó de la vista, le dio dulce voz”.

(*Odisea* 8, 61-64. Trad. José Manuel Pabón)

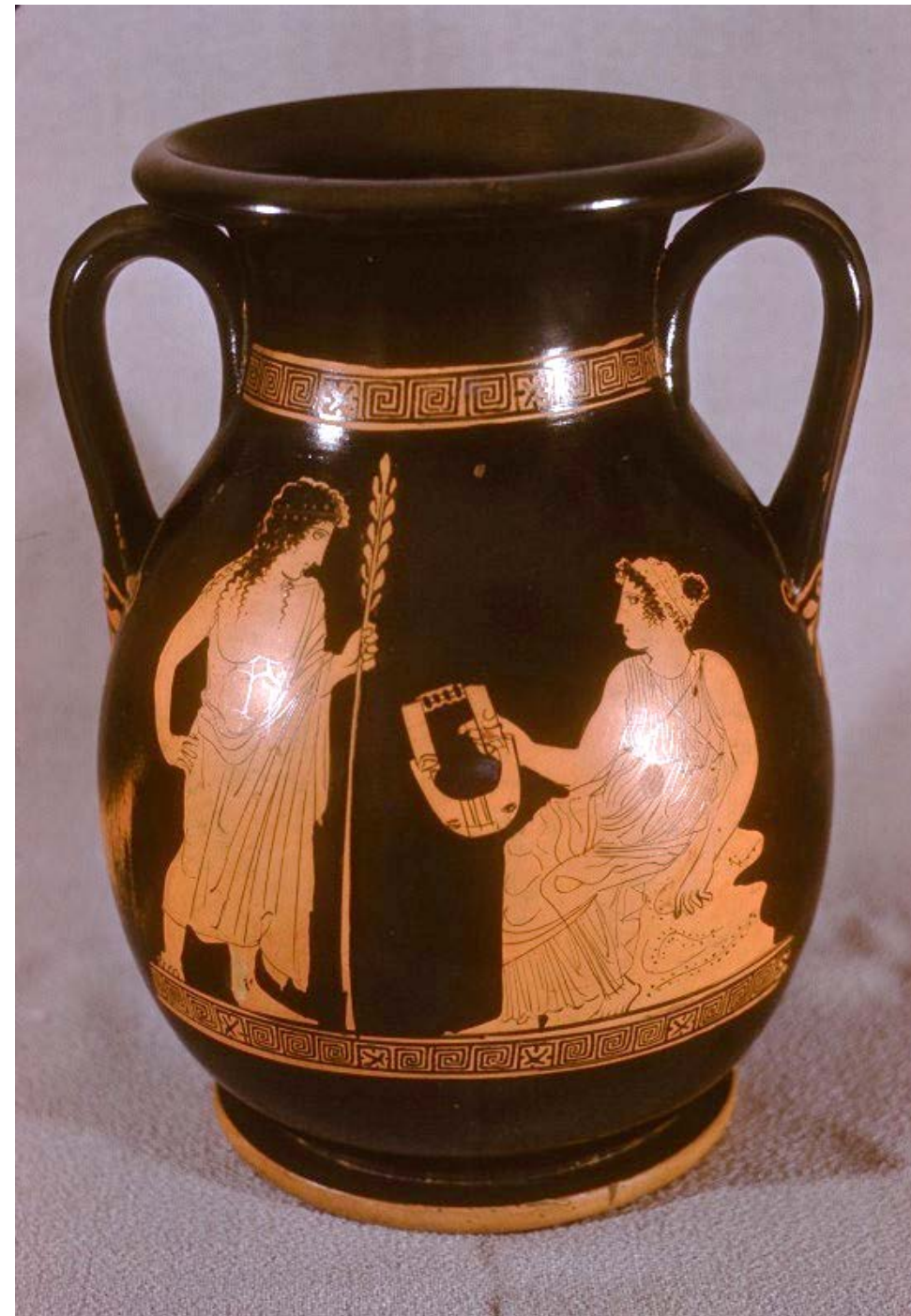
Pequeña escultura con representación de un tañedor de
forminge y su acompañante
Bronce. *Ca.* 690-670 a.C.
Getty Villa, Malibú (California), inv. 90.AB.6

A Hierón de Etna, Vencedor en la carrera de carros

Áurea forminge, legítimo patrimonio de Apolo y las Musas de violáceas trenzas, a la que presta oído el paso cadencioso, comienzo de la fiesta triunfal. Obedecen los cantores a tus pautas cuando, pulsada, conformas el tañer de los preludios que a la danza abren camino. Extingues incluso el rayo alanceador, fuego perenne. Dormita asimismo sobre el cetro de Zeus, reposando a ambos lados sus raudas alas, el águila, reina de las aves, cuando has derramado sobre su corva cabeza una nube de rostro sombrío, dulce broche de sus párpados, mece adormecida su dorso flexible, presa de tus tañidos.

Píndaro, *Pítica I*, 1-10 (Trad. Alberto Bernabé y Pedro Bádenas)

Apolo y una musa con forminge
Pélice ático atribuido al Pintor de Munich. Ca. 430 a.C.
München, Staatliche Antikensammlungen, n. 2335

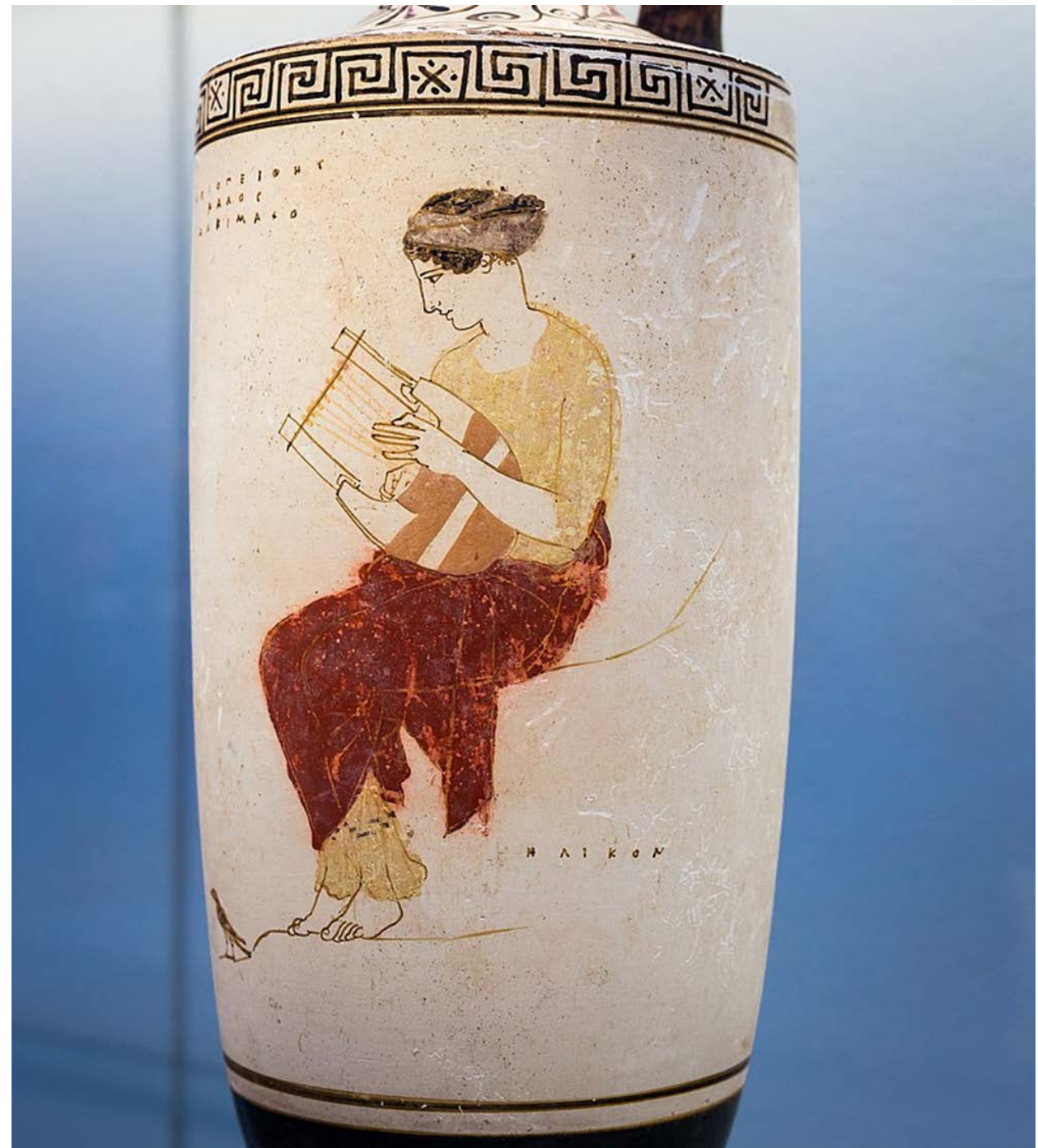
Copa de fondo blanco
Musa (¿?) afinando dos cítaras
Atribuida al Pintor de Hesíodo
Siglo V a.C.
Museo del Louvre, inv. CA 482

Cítara cuna
(Max Wegener, 1949)

Musa del Helicón con forminge
Lécito de fondo blanco, ca. 440 a.C.
München, Staatliche Antikensammlungen

Komos dionisiaco con bárbito, forminge y aulós.
Munich, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 1416

Komasta tocando una cítara cuna de siete cuerdas
Escifo atribuido al Pintor de Teseo. 500 a.C.
Museo del Ágora de Atenas

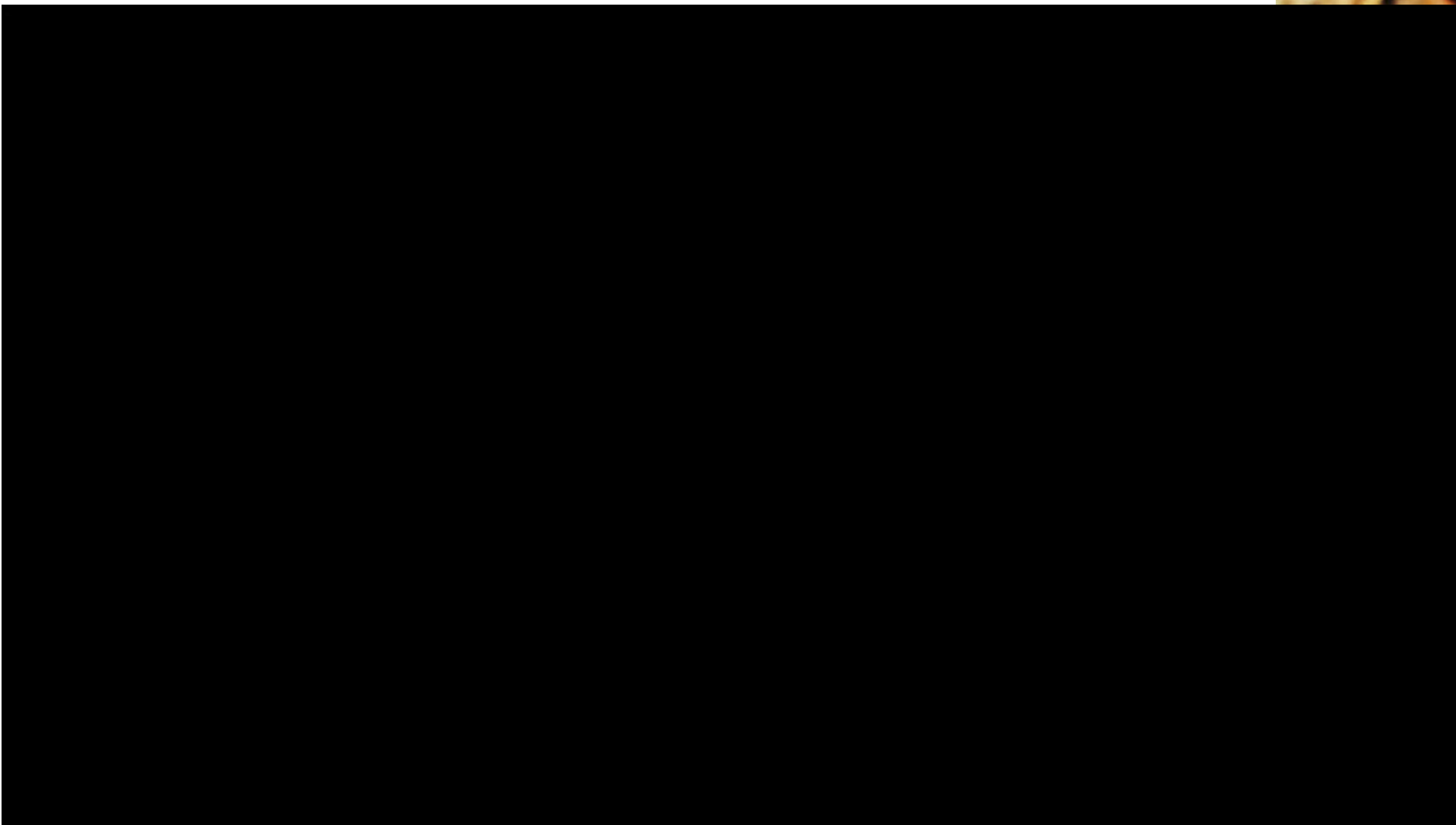

Cratera de cáliz pintada por Eufronio. *Ca.* 510-500 a.C.
München, Staatliche Antikensammlungen

Pélice ático
Estilo del Pintor del Cerdo
Ca. 470 a.C.
Cambridge, Harvard University Art Museums

Improvisación en el modo dórico, interpretada en una
réplica de una forminge por Michael Levy

Citaredo

Κιθάρα

Citarista

Fragmento de una cratera apula de cáliz

Ca. 400-380 a.C.

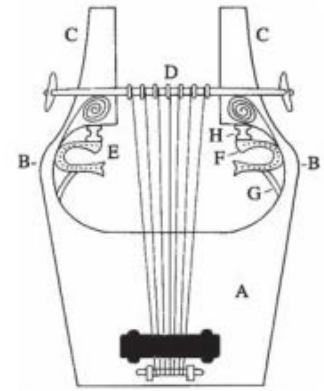
Atribuida al Pintor Black Fury

New York, MET n. 20196

“Muchos son tus templos y arboledas, y todos los picos e imponentes acantilados de las altas montañas y los ríos que desembocan en el mar te son queridos, Febo, pero en Delos ¿deleitas más tu corazón? porque allí los jonios de largas túnicas se reúnen en tu honor con sus hijos y esposas tímidas: **atentos, te deleitan con el boxeo y bailes y canciones, tantas veces como celebran su reunión**”.

Himno A *Apolo Delio*, 146-164

brazos (πήγεις)

caja de resonancia
(ήχεϊον)

yugo (ζύγον)

angones (ἀγγῶνες, «codos»)

puente (μαγάς)

Tetradracma argénteo de Olinto (Liga Calcidia, Macedonia)
Ca. 395-392 a.C.

Peter Pringle

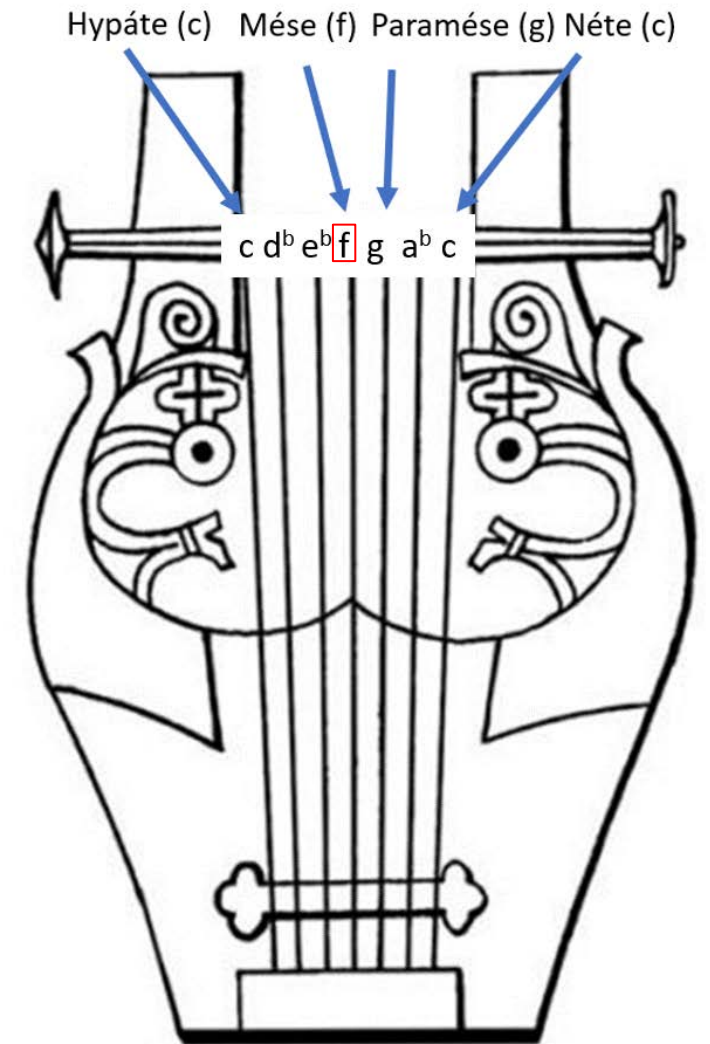
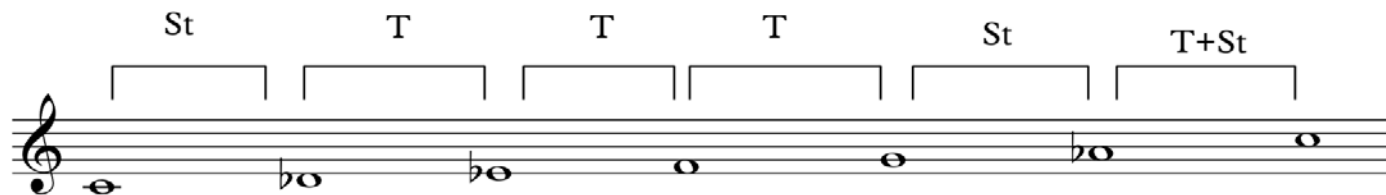
Afinación: *dia symphōnias*

Tras fijar el tono de una cuerda -muy probablemente la nota intermedia mesē (fa)-, se **afinaban las demás cuerdas por intervalos de cuartas y quintas**: partiendo de mesē, el intérprete afinaba hypatē, (do), nētē (do'), y paramesē/tríte (sol).

Philolaus, *Harmonia*

Hypátē Mésē Trítē Nētē
c d^b e^b f g a^b c'

Lira de 7 cuerdas

Pompé nupcial

Bodas de Tetis y Peleo
Detalle de un lécito ático de figuras negras
Atribuido al Pintor de Edimburgo
Ca. 525 a.C.
Tampa Museum of Art, n.8644

Detalle de una cratera de cáliz atribuida al Pintor de Peleo
Ca. 475-425 a.C. Hallada en la Necrópolis de Spina, Ferrara
Museo Arqueológico de Ferrara

Ánfora de cuello. 540 a.C. Atribuida a Exequias
Nueva York, Metropolitan Museum

Asambleas divinas

Ánfora ática. Atribuida al círculo de Exequias, *Ca.* 530 a.C.
New York, Metropolitan Museum of Art

Hidria ática. Círculo del Pintor de Antimenes
Ca. 530-510 a.C. Milwaukee Art Museum (USA)

Detalle de un ánfora ática
Ca. 520-500 a.C.

London, British Museum, n. 1843,1103.87

Escenas rituales

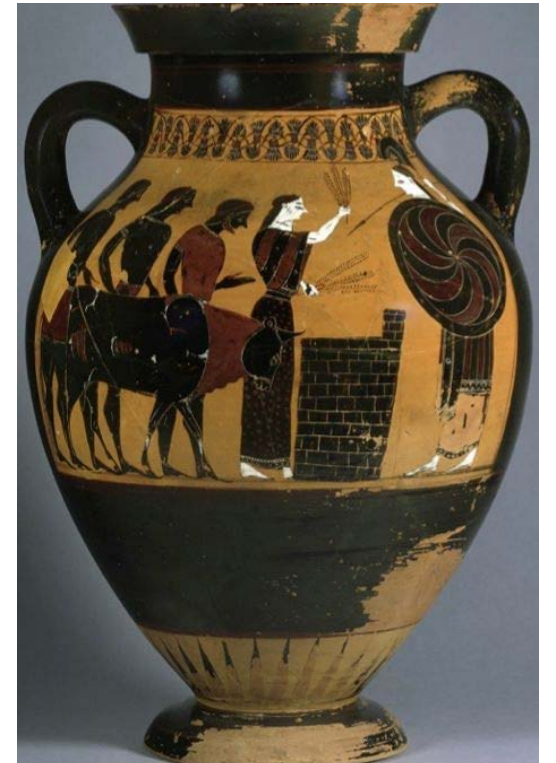
Fondo de una copa ática
Siglo V a.C.
London, British Museum

Pélice ático de figuras rojas
Apolo y Ártemis. Siglo V a.C.
London, British Museum

Lécito ático atribuido al Pintor Nikón
Ca. 460 a.C.
New York, Metropolitan Museum

Escenas procesionales

Ánfora ática de figuras negras atribuida al Pintor de Berlín
Ca. 540 a.C.

Berlin, Antikensammlung, n. 1686

Coro de sátiros citaredos
Ánfora ática
Siglo VI a.C.
Berlin, Pergamon Museen

Mousikoi Agones

Relieve de la llamada Basa de Mantinea
Siglo IV a.C. Atenas, Museo Arqueológico Nacional

[...]El certamen más antiguo que tuvo lugar y en el que se establecieron premios por primera vez recuerdan que fue el cantar un himno al dios. Cantó y venció en el canto Crisotemis de Creta, cuyo padre Carmanor se dice que purificó a Apolo. Después de Crisotemis recuerdan que venció en el canto Filamón, y después de aquél, Tamiris, hijo de Filamón. Pero dicen que no quisieron someterse a prueba en un certamen de música Orfeo, por la jactancia con sus misterios y a causa de su orgullo, ni Museo, por imitar en todo a Orfeo[...].

PAUSANIAS, X,7,2.

Descripción de Grecia, trad. María Cruz Herrero
Ingelmo. Madrid: Gredos

Ánfora ática de figuras negras
Ca. 550-540 a.C.
London, British Museum B139

Ánfora negra de forma panatenaica
Ca. 540–530 a.C. Atribuida al Pintor de Princeton
New York, MET n.1989.281.89

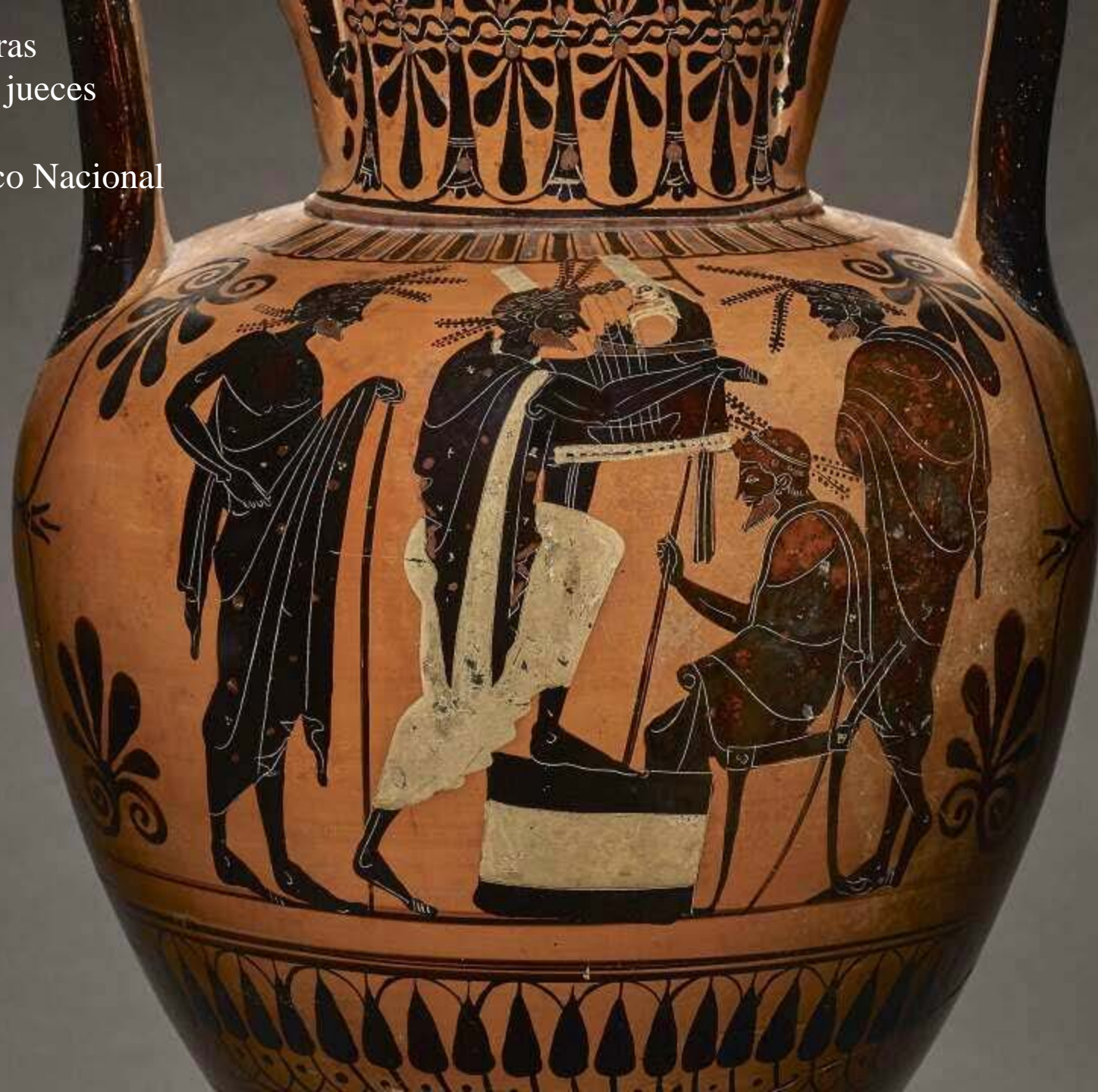

Detalle de un ánfora de cuello: Heracles
citaredo, Atenea y Hermes
Atribuida al Pintor Bareiss. *Ca.* 530 a.C.
Colección privada

Ánfora de cuello
Atribuida al Grupo de Leagros. *Ca.* 500 a.C.
London, British Museum, n. 1843,1103.23

Ánfora ática de figuras negras
Citarista o citaredo ante los jueces
Ca. 530 a.C.
Atenas, Museo Arqueológico Nacional

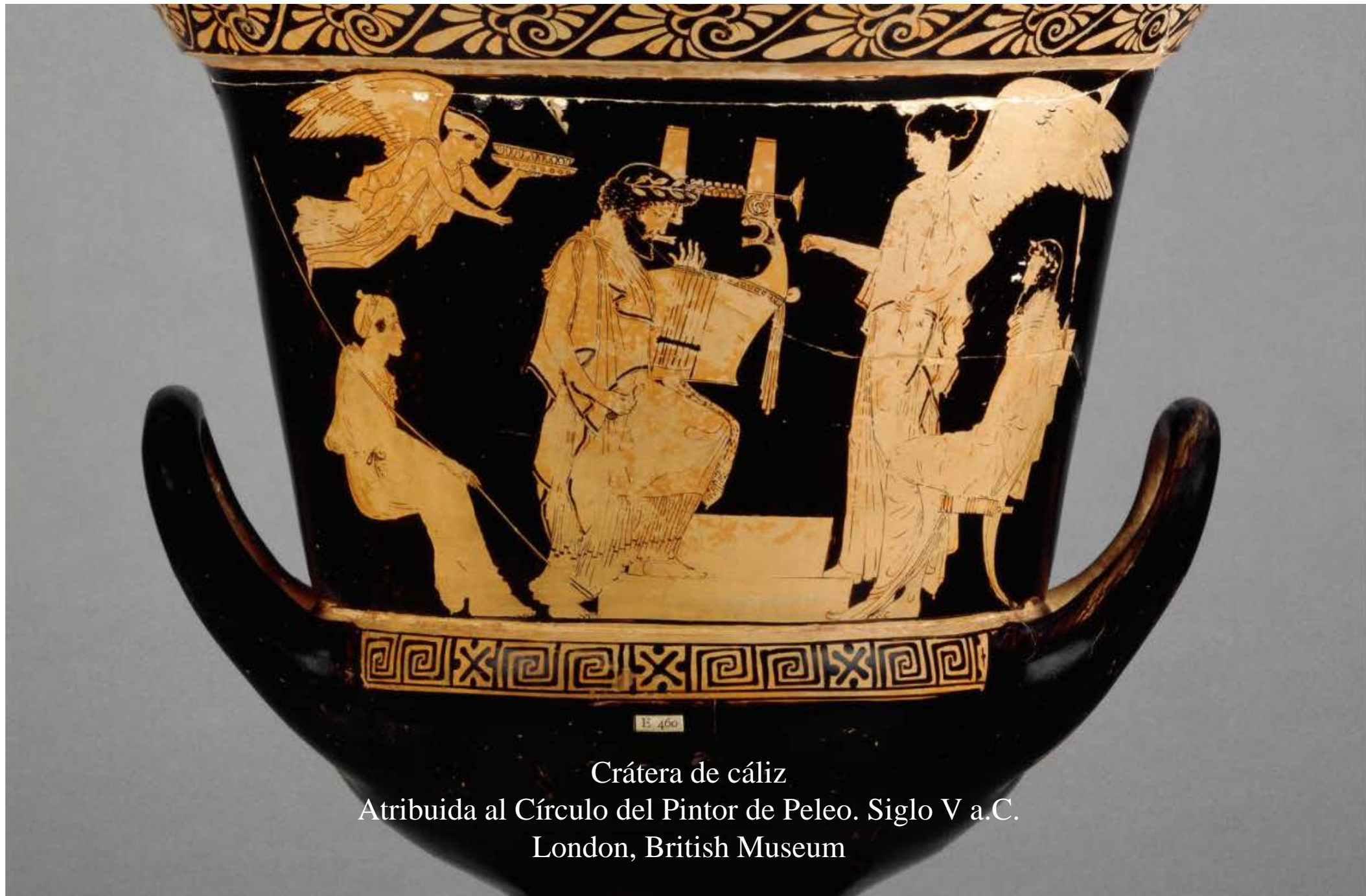

Ánfora de forma panatenaica
Atribuida al Pintor de Pan. *Ca.* 470 a.C.
New York, Metropolitan Museum

Pélice ático de figuras rojas. *Ca.* 475-450 a.C.
New York, Solow Art and Architectur Foundation

E 460

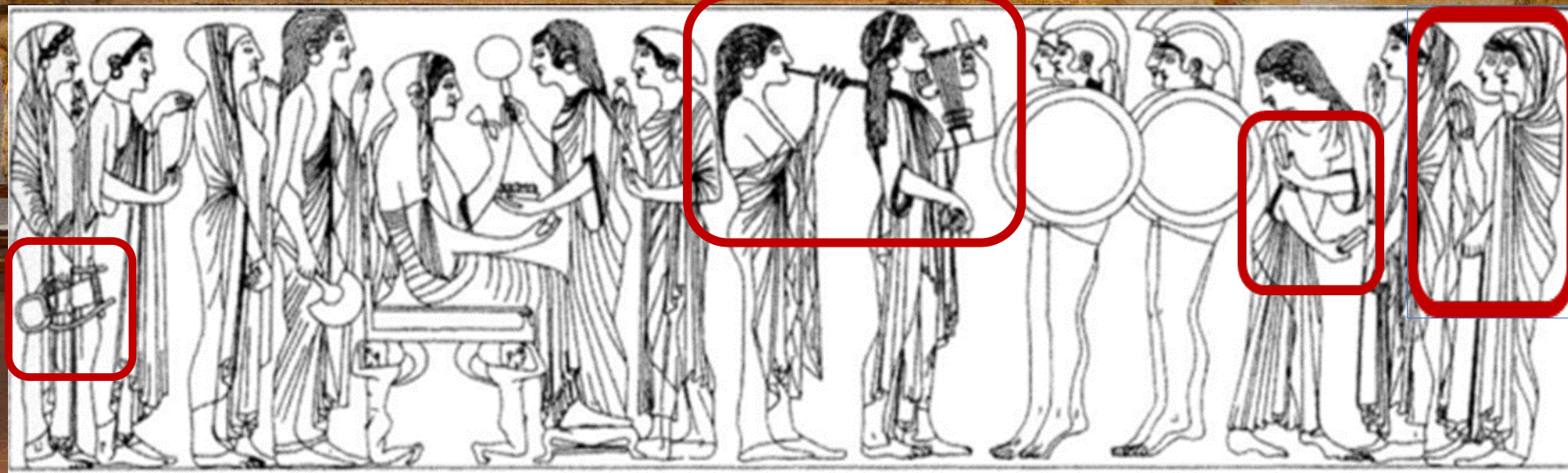
Crátera de cáliz
Atribuida al Círculo del Pintor de Peleo. Siglo V a.C.
London, British Museum

Ánfora ática de figuras rojas
Atribuida al Pintor de la Providencia
Ca. 480 a.C.
Wien, Kunsthistorisches Museum

Lécito ático atribuido al Pintor Oinokles
Ca. 460 a.C.
Blanton Museum of Art, Austin, Texas

Sarcófago de Polixena. 520-500 a.C.
Çanakkale Museum, Çanakkale, Turquía

Escena de *symposion*

Fresco de la tumba de *Agios Athanasios* en Tesalónica (Macedonia)

Siglo IV a.C.

Sirena funeraria. Mármol. Siglo IV a.C.
Baltimore, The Walters Art Museum

Eros con cítara. Terracota. Siglo III a.C.
New York, Metropolitan Museum

Apolo
Fresco hallado en la “scalae
Caci” el Palatino
Siglo I a.C.
Parco archeologico del
Colosseo

λύρα

Hermes con la tortuga. Copia romana de un original griego San Petersburgo, Museo del Hermitage

(24) “[...]Allí encontró una tortuga y con ella adquirió un inmenso tesoro: **Hermes, en efecto, fue el primero que hizo que cantara la tortuga, que le salió al encuentro en la puerta exterior, paciando la verde hierba delante de la morada y andando lentamente con sus pies. Y el utilísimo hijo de Zeus, al verla, sonrió y en seguida dijo estas palabras:**

(30) **Hermes.- Casual hallazgo que me serás muy provechoso: no te desprecio. Salve, criatura amable por naturaleza, reguladora de la danza, compañera del festín, que tan grata me has aparecido [...] Tú serás, mientras vivas, preservadora del sortilegio tan dañoso; y cuando hayas muerto, cantarás muy bellamente.**

(39) **Así, pues, decía, y al mismo tiempo la levantaba con ambas manos y se encaminaba nuevamente adentro de la morada, llevándose el amable juguete. Allí, vaciándola con un buril de blancuzco hierro, arrancóle la vida a la montesina tortuga [...] Enseguida cortó cañas y, atravesando con ellas el dorso de la tortuga de lapídea piel, las fijó a distancias calculadas, puso con destreza a su alrededor una tira de piel de buey, colocó sobre ellas dos brazos que unió con un puente y extendió siete cuerdas de tripa de oveja que sonaban acordadamente. Mas cuando hubo construido el amable artefacto, llevóselo y fue probándolo parte por parte; y la lira, tocada por su mano, resonó con gran fuerza”.**

(Himno Homérico IV, *A Hermes*, vv. 24-49. Trad. Luis Segalá)

Osterley, *Denkm. Alt. Kunst*, vol. II, tav, 29

-Reconciliación Hermes y Apolo (vv. 397-510)

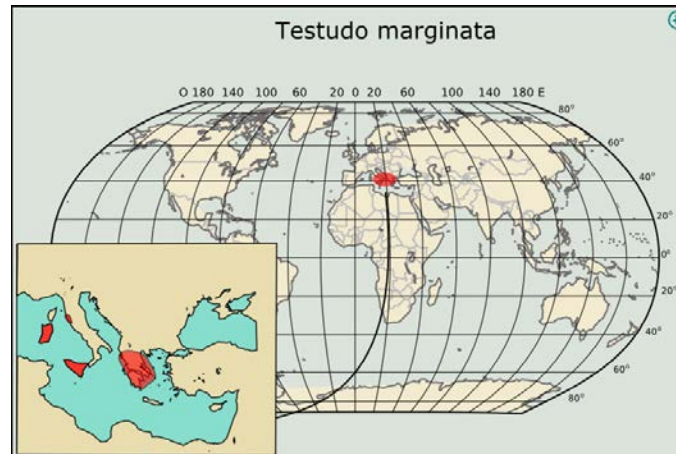
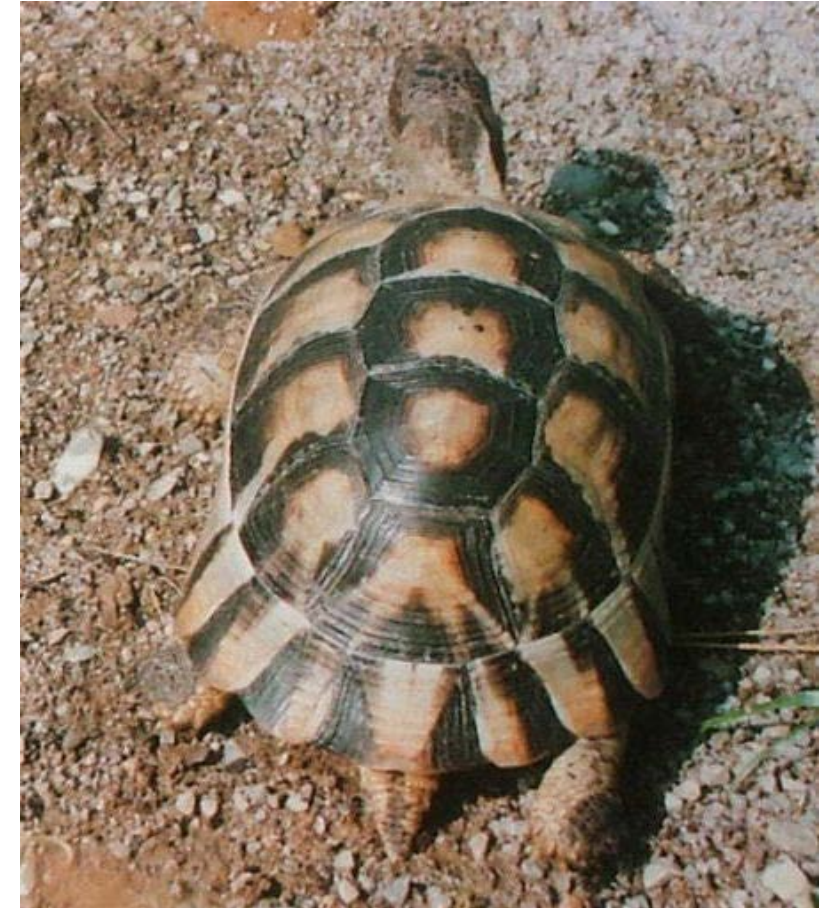
- Hermes toca la lira y canta (vv. 417-426)
- Hermes entrega la lira a Apolo (vv. 496)

-Apolo le ofrece el caduceo (v. 527)

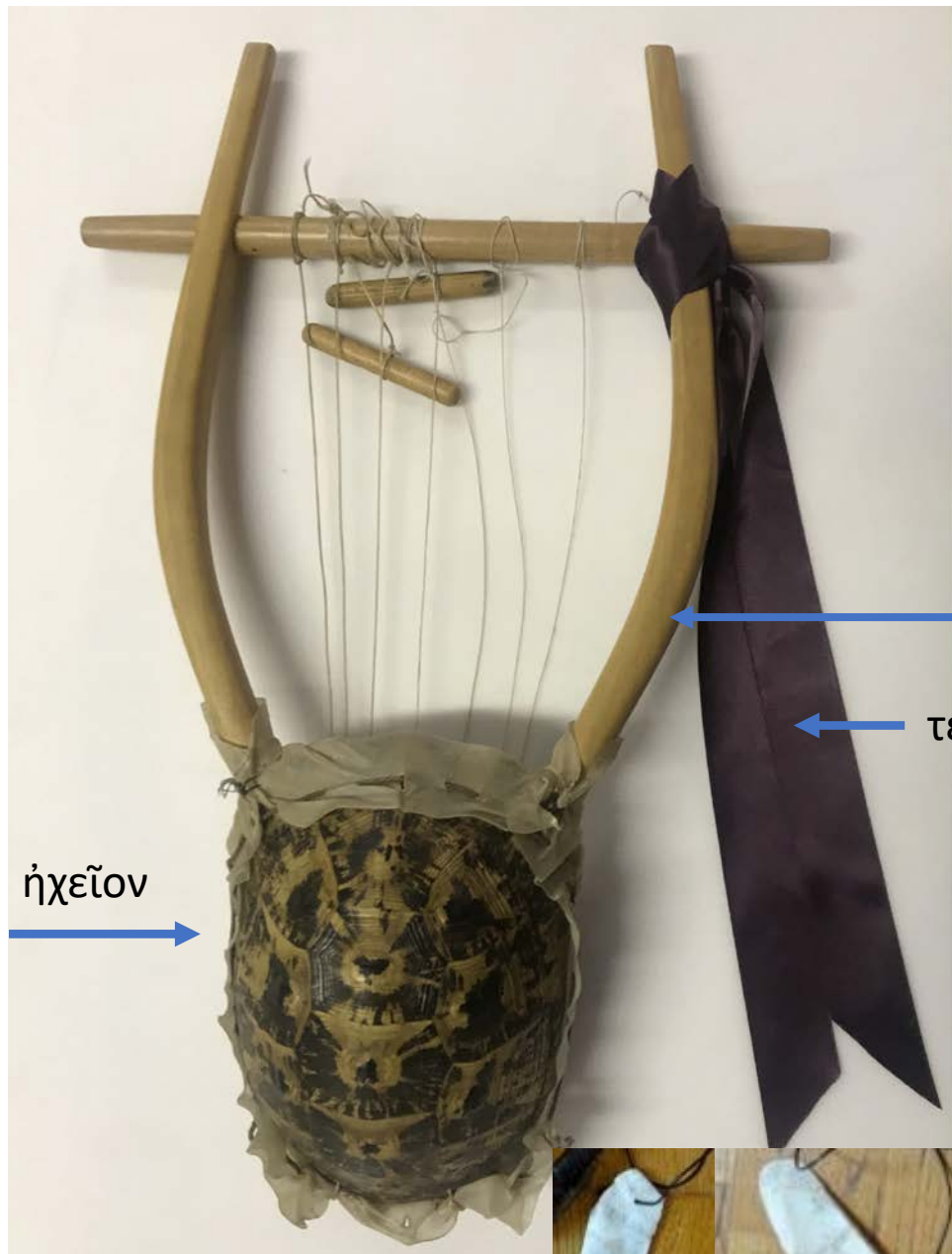
Hermes entregando la lira a Apolo por Carlo Cesio (1625-1686)

Testudo marginata

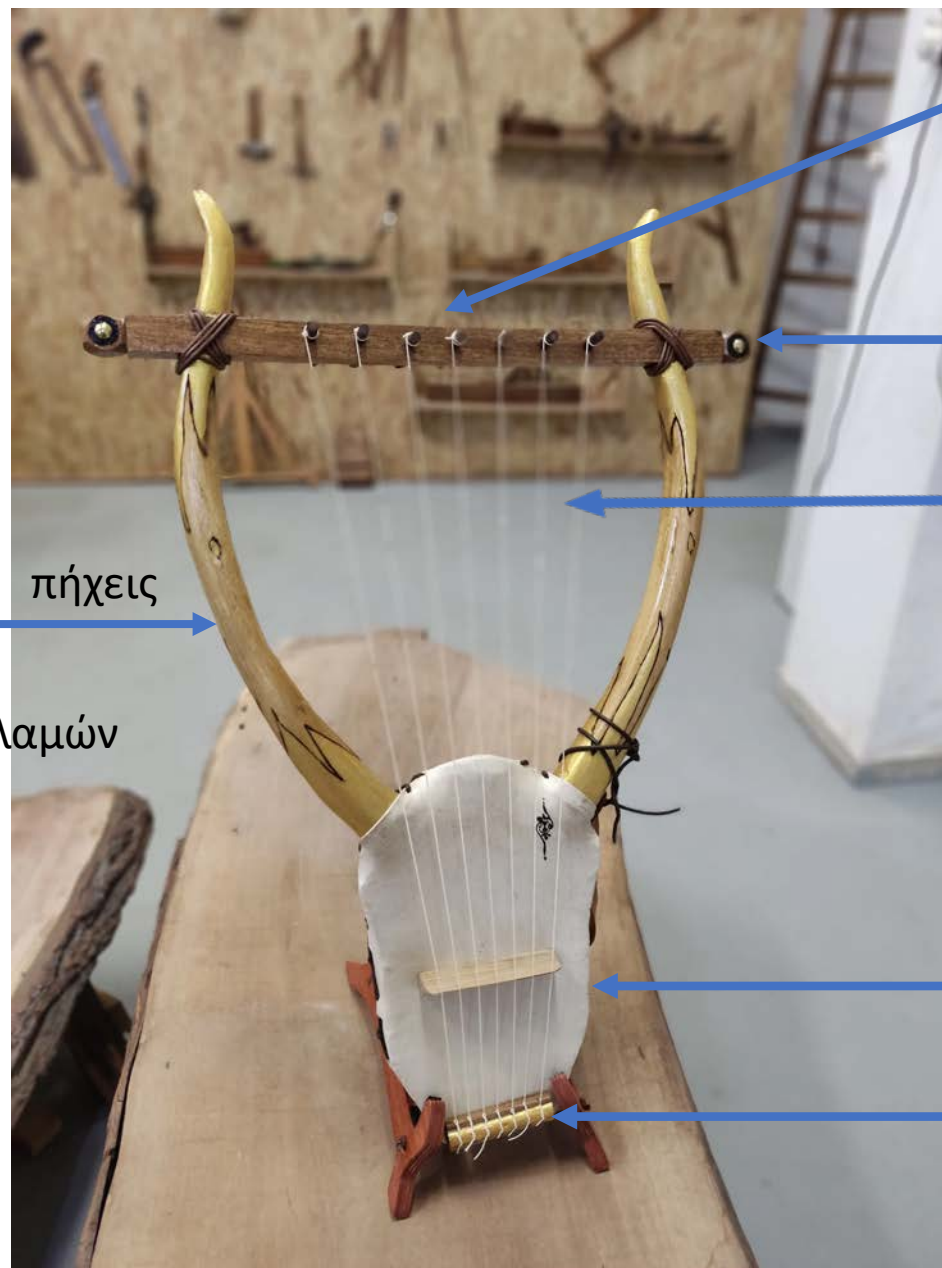
“El monte Partenio cría también tortugas muy apropiadas para la fabricación de [λύρας, liras]; pero los hombres del monte temen siempre capturarlas, y tampoco permiten que lo hagan los forasteros, por considerarlas sagradas para Pan.” (Pausanias, *Periegesis* 8.54.7).

ήχεϊον

Reproducción:
Ure Museum (UK)

πήχεις

τελαμών

πληκτρον

κόλλοπες

ζυγόν

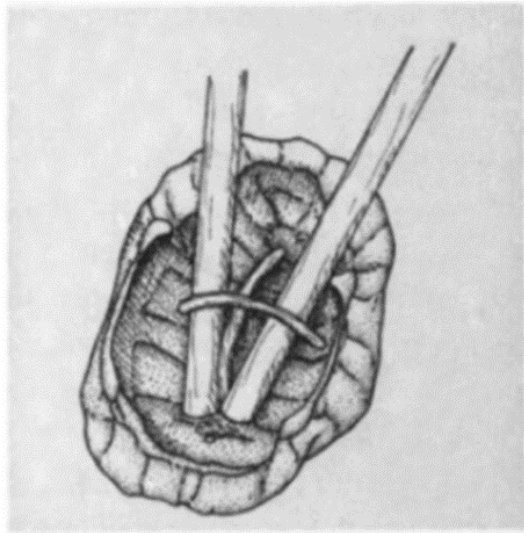
χορδαί

μαγάς

χορδότονον

MATERIALES

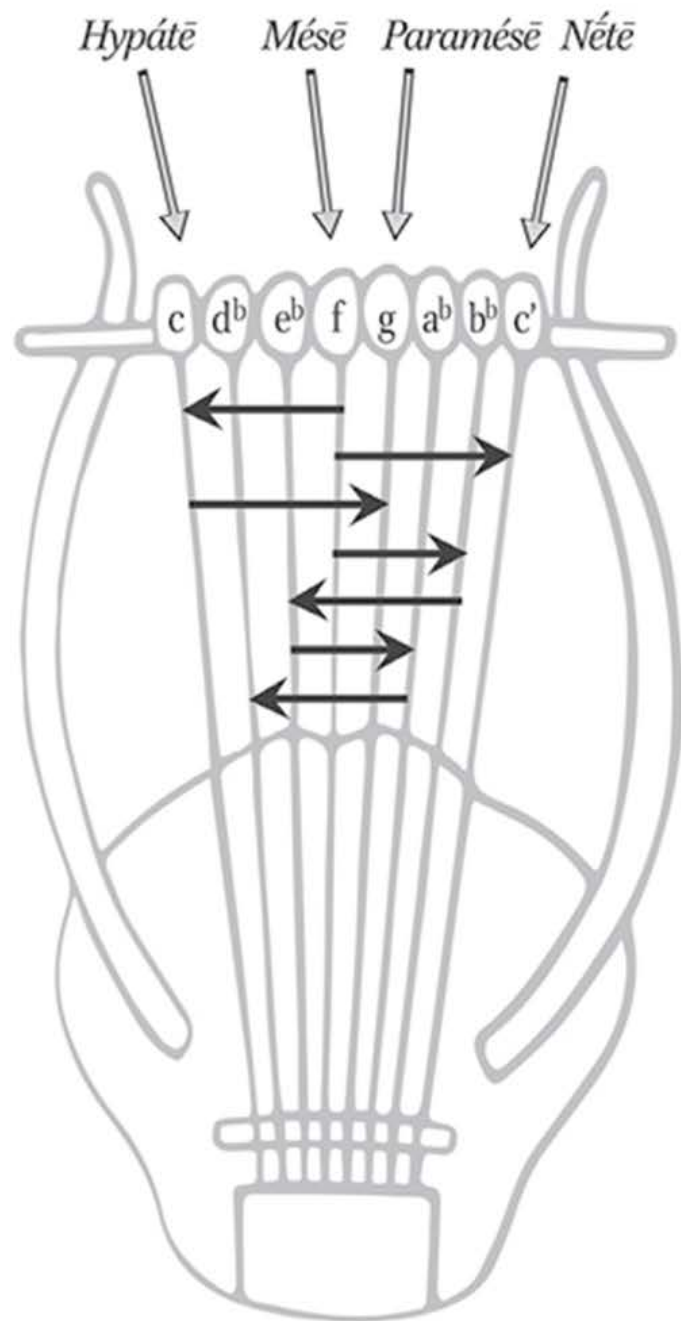
- Caparazón tortuga
- Piel de buey
- Madera (roble ¿? /hueso)
- Metal
- Intestinos de oveja

P. Courbin, fig. 16a

Fondo de una cílica ática de fondo blanco
Hallada en una tumba de Delfos
Museo Arqueológico de Delfos, inv. 8148

1	<i>Mésē – Hypátē</i>	f – c	4 th
2	<i>Mésē – Nétē</i>	f – c'	5 th
3	<i>Hypátē – Paramésē</i>	c – g	5 th
4	<i>Mésē – Paranétē</i>	f – b ^b	4 th
5	<i>Paranétē – Lichanós</i>	b ^b – e ^b	5 th
6	<i>Lichanós – Trítē</i>	e ^b – a ^b	4 th
7	<i>Trítē – Parhypátē</i>	a ^b – d ^b	5 th

Octacordo diatónico

T St T T T St T

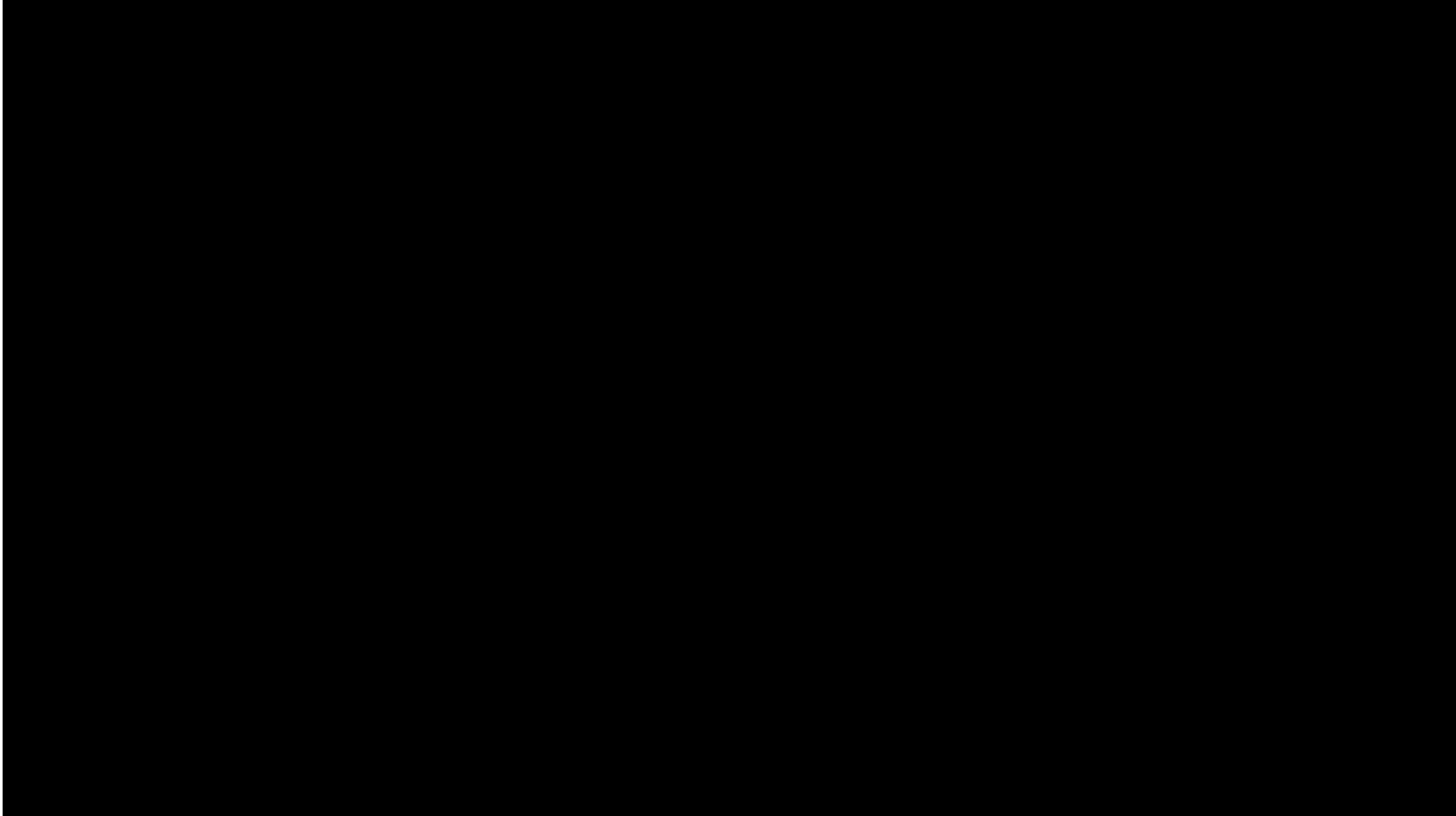
Hypátē Mésē Paramésē Trítē Nétē

Departamento de Tecnología
Musical y Acústica. TEI, Creta

Joven manipulando los *Kollopēs*
Cílica ática
Ca. 480 a.C.
Atenas, Museo del Ágora

La Arqueología

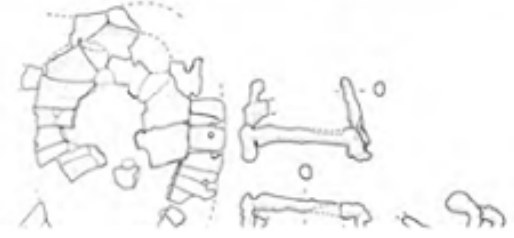

Carapace di tartaruga
Necropoli di Lucifero
V sec. a.C.
Il carapace veniva utilizzato come cassa
di risonanza dello strumento musicale
della lira. Diversi esemplari di lirate
ritrovati nei corredi funerari e talora
come in questo caso, si sono conservate
anche le corde metalliche utili a fissare le
corde nella parte inferiore dello strumento.
Occultazione adriano Manno, Museo Nazionale di Locri

Frammento di vaso a
cui figura di suonatore
di lira

Arula frammentaria con suonatore di
lira

Pindaro ricorda l'amore dei locresi per la musica. E fu proprio a Locri che il poeta Senocrito nel V secolo a.C. diede vita ad una scuola poetico-musicale caratterizzata da una particolare armonia denominata Lokris.
Le fonti letterarie ricordano anche un citaredo locrese, Eunomo, vincitore della gara musicale denominata di Reggio.
Rappresentazioni di strumenti musicali quali auloi, lirate e strumenti a corda sono testimoniate su un quartiere abitativo nell'area sacra della necropoli di Centocamere.
E dalla necropoli di Centocamere si conoscono anche strumenti musicali.

Tumba 1290 de la **Necrópolis de Lucifero** (fines del siglo VI- comienzos del siglo V a.C.).
Museo del Territorio, Palazzo Teotino Nieddu del Rio, Locri.
Foto: F. Marín (2019)

Necrópolis de Lucifero. Museo Arqueológico Nacional, Reggio Calabria. Foto: F. Marín

Museo Arqueológico de Pirgo (Élide)
Foto: F. Marín

Helen Roberts, "Reconstructing the Greek
Tortoise-Shell Lyre"
World Archaeology 12 (3), Archaeology and
Musical Instruments (1981): 303-312.

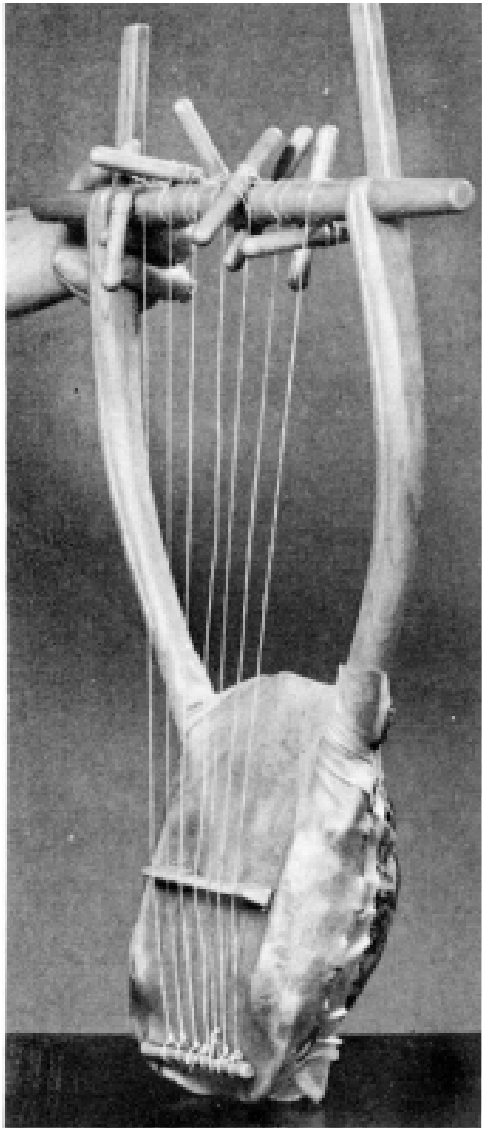

Plate 67 Front view of
reconstructed lyra. (Photo:
Fisher and Potter, Leicester)

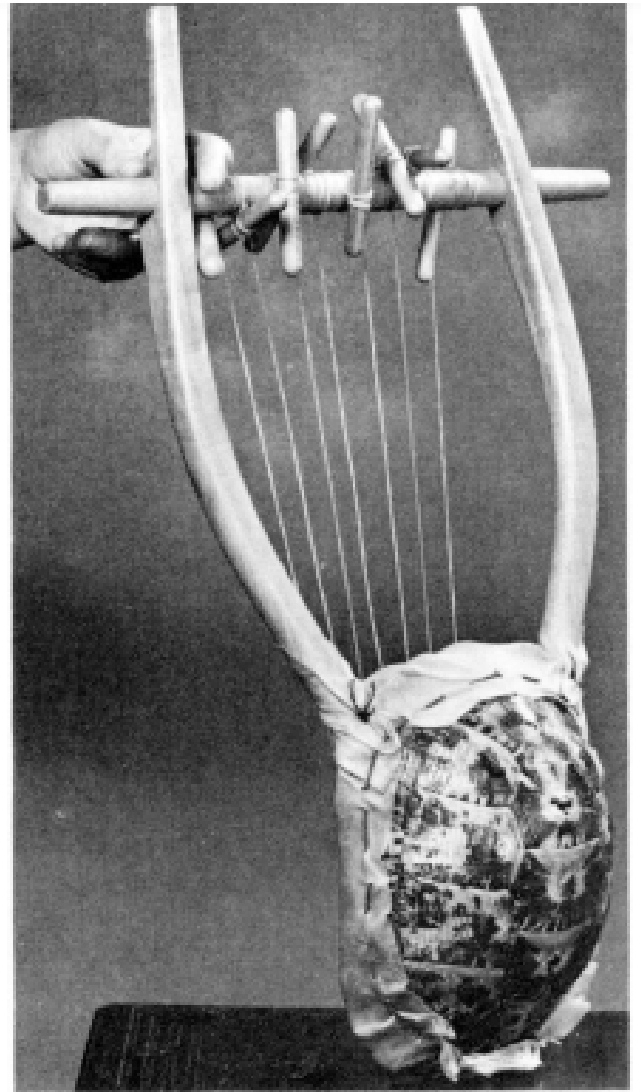

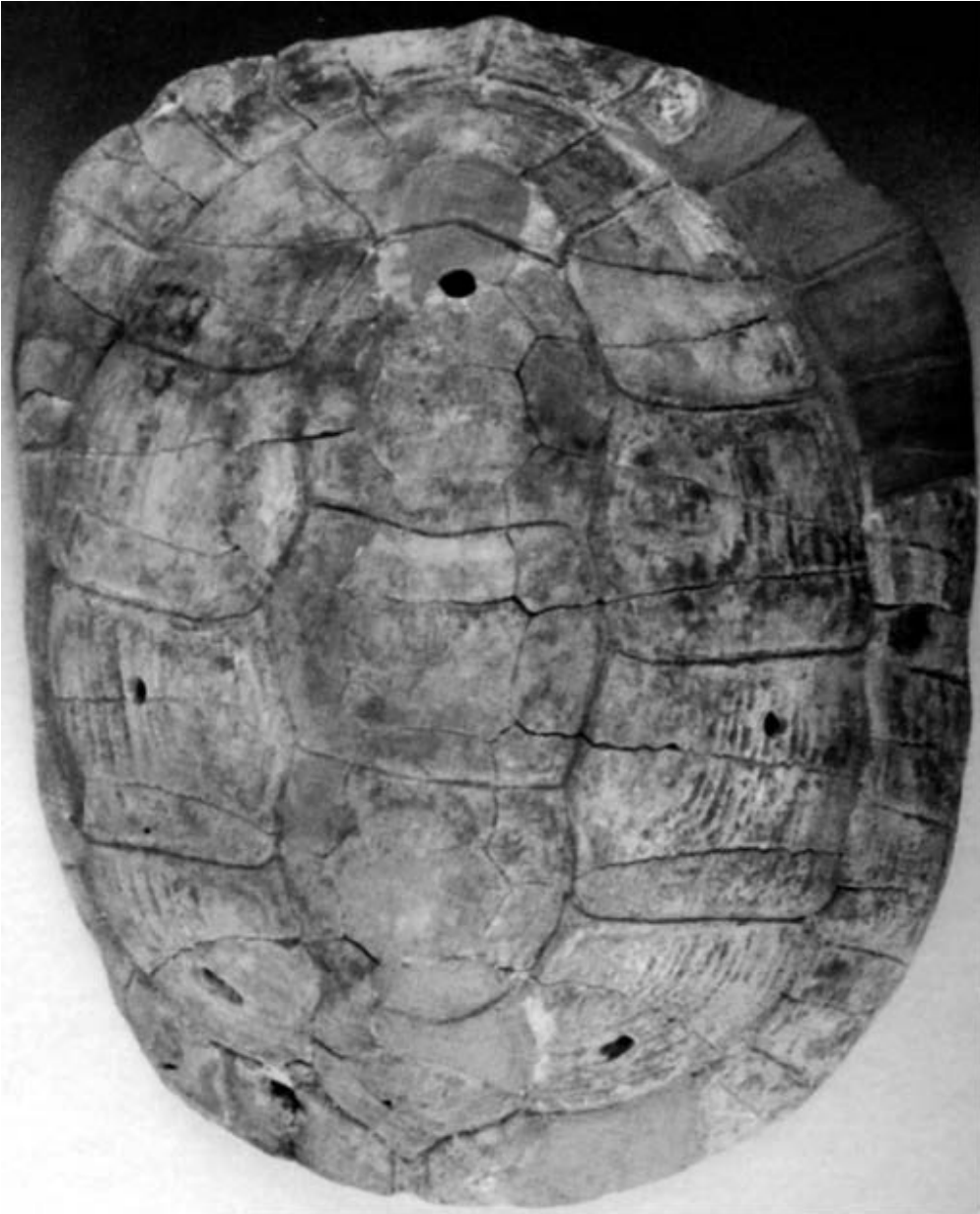
Plate 68 Rear view of reconstructed
lyra. (Photo: Fisher and Potter,
Leicester)

Hallada en 1957 en la necrópolis de Ambracia
Período helenístico
Museo Arqueológico de Arta

Lira de Bassae

Stelios Psaroudakes,
Ellen Hickmann & A. A. Both & R. Eichmann (eds.)
Studien zur Musikarchäologie V. Music Archaeology in
Context. Archaeological Semantics, Historical
Implications, Socio-Cultural Connotations. 4th
Symposium of ISGMA, 19-26 September, 2004. Pp. 59-
79. Rahden, Westfalia: Verlag Marie Leidorf GmbH.

a

c

b

d

Restos de un caparazón de tortuga utilizado en la fabricación de una lira
Hallado en el Dipylon, Atenas. Tumba 48

Psaroudakēs, S. (2020). Lyre and Aulos from an Athenian Classical Grave in the Area between the So-Called ‘Eriai’ Gates and the Dipylon (Grave 48, 470-50 BC), *Greek and Roman Musical Studies*, 8(1), 11-44.

FIGURE 12 The carapace, and the reconstructed tailpiece

Museo Arqueológico de Corinto

“Elgin Lyre”

Reconstrucción a base de varios fragmentos hallados en Atenas
Siglo V-IV a.C.

London, British Museum, 256178001

© The Trustees of the British Museum

Tetis y las nereidas entonando el *threnos* sobre el cadáver de Aquiles
Hidria Corintia. Primera mitad del siglo VI a.C.

Paris, Musée du Louvre

© Staatliches Museum Schwerin

Educación

“Hablaré, entonces, de cómo era la educación antiguamente [...] Lo primero que aquel les enseñaba era una canción –bien fuera la de «La terrible Palas, destructora de ciudades» o la de «Canción que lejos nos lleva» que cantaban con las piernas separadas, entonando la armonía que habían recibido en herencia de sus padres”.

(Aristófanes, *Nubes*, 961 y ss. trad. de Luis M. Macía Aparicio)

Decoración exterior de una cílica ática firmada por Douris.
El niño está recitando la “Canción del Escamandro”
De Cerveteri, 500-450 a.C. Berlin Antikensammlung n. F2285

El *symposion*

Detalle de un *rhyton* ático con escena de *Symposion*

Hacia 475 a.C.

Atribuido al Pintor de Brygos

Musée départemental d'archéologie Jérôme Carcopino, Aléria, Haute-Corse

Cortejo homoerótico

Cílica ática atribuida a Douris
Ca. 490-470 a.C.
Malibú, Paul Getty Museum

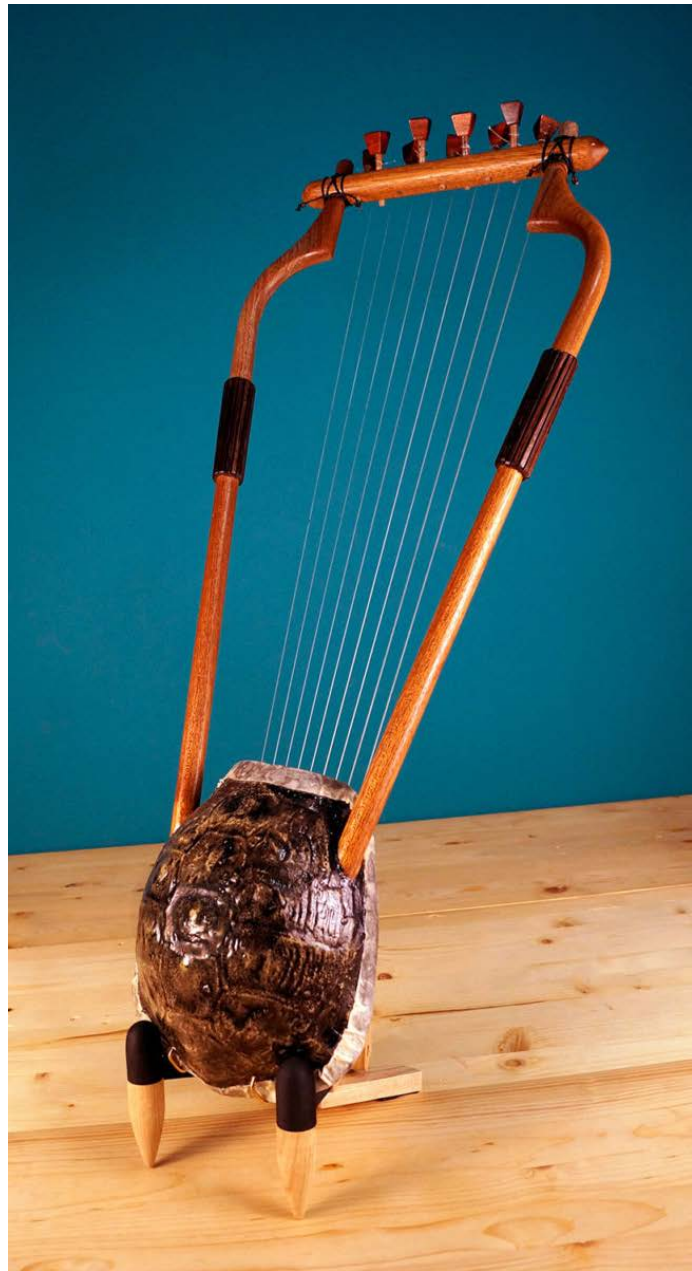

Cratera de columnas atribuida al Pintor del cerdo
Ca. 475 a.C.
New York, Metropolitan Museum of Art

El gineceo

Concierto femenino. Hidria ática de figuras rojas. *Ca.* 475-425 a.C.
New York, Solow Art and architecture Foundation. Colección privada.

Βάρβιτος βάρβιτον

Fondo de cílica con Dioniso y dos sátiros
Atribuida al Pintor de Brigo
Ca. 480 a.C.
Paris, Musée du Louvre

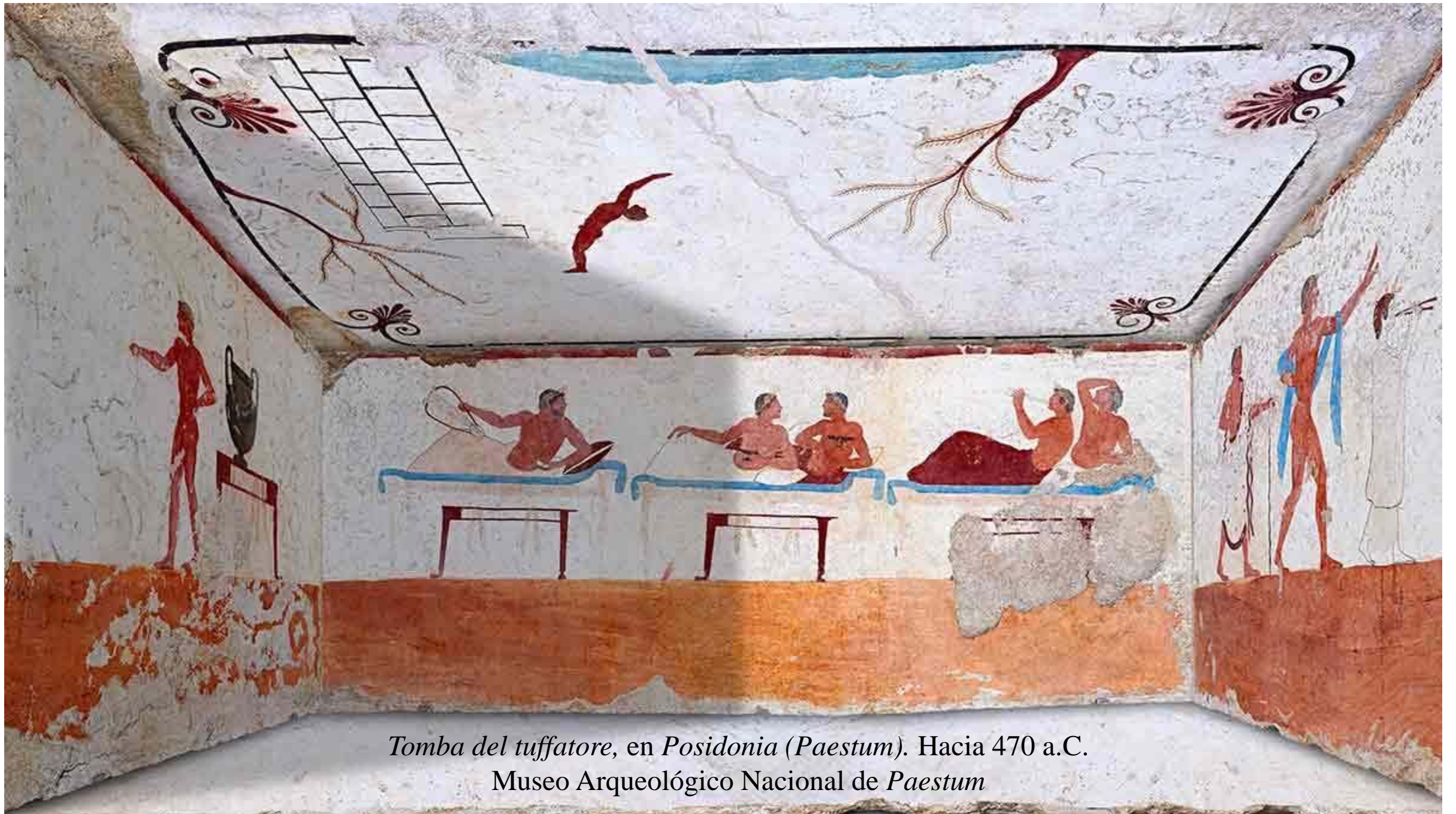

¿Alceo y Safo?
Placa de terracota de Melos. *Ca.* 460 a.C.
Procede de una tumba de Melos
London, British Museum n. GR1842.7-28.1132

Kalpis que representa a la poeta Safo
Pintor de Safo
“técnica de Six”. *Ca.* 490 a.C.
Museo Nacional de Varsovia

*Tomba del tuffatore, en Posidonia (Paestum). Hacia 470 a.C.
Museo Arqueológico Nacional de Paestum*

Muro sur

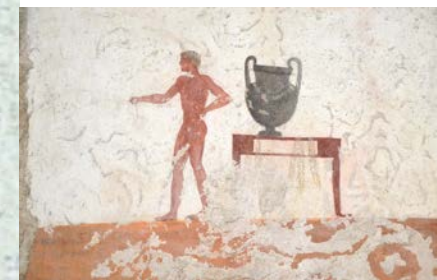
Muro norte

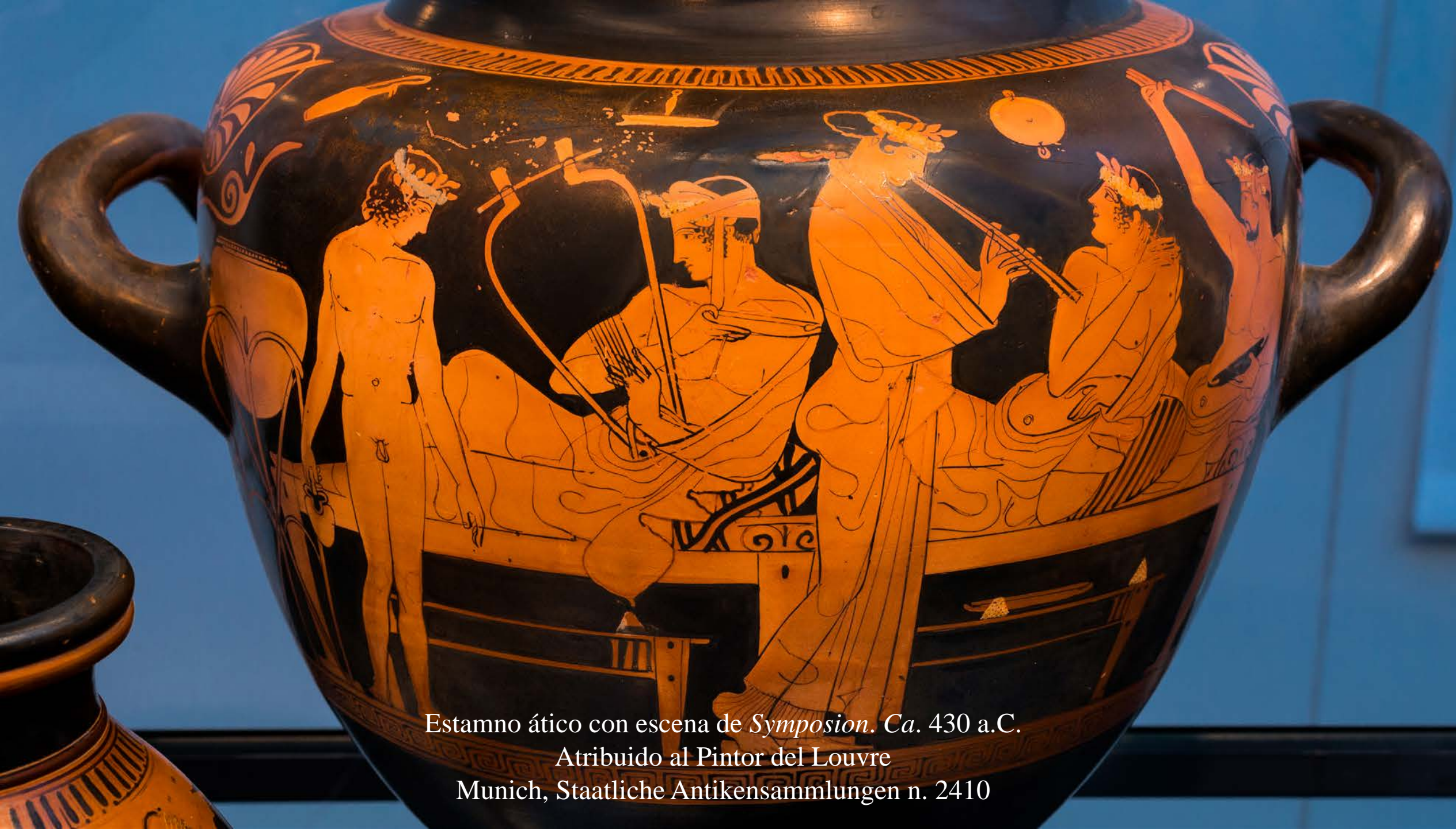

Muro oeste

Muro este

Estamno ático con escena de *Symposion*. Ca. 430 a.C.
Atribuido al Pintor del Louvre
Munich, Staatliche Antikensammlungen n. 2410

Psykter ático con *Komastai*
Pintor de Dikaios. *Ca.* 510-500 a.C.
London, British Museum 1865,0103.30

Estamno ático con simposiastas
Pintor de Goluchov 3. *Ca.* 470 a.C.
Madrid, Museo Arqueológico Nacional

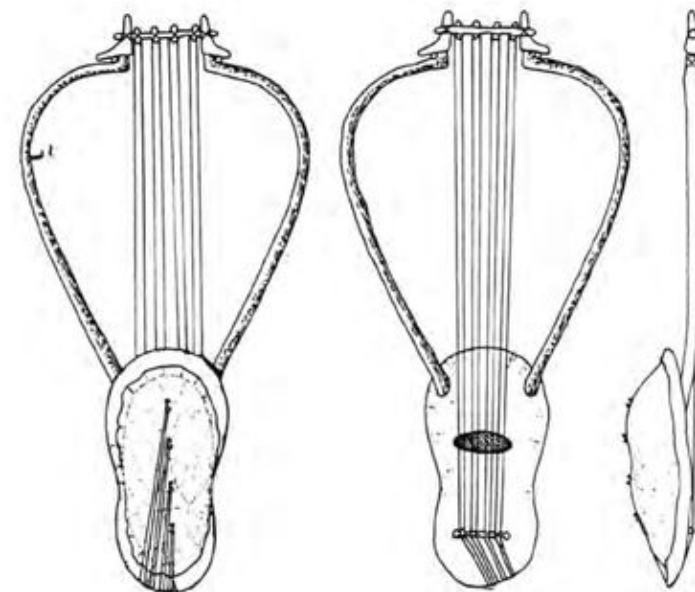

Eros iniciando su vuelo y sosteniendo un bárbito
Ánfora ática atribuida al Pintor Charmides. *Ca.* 470 a.C.
Museo Arqueológico Nacional de Atenas

Fig. 63. Metaponto. Carapace di tartaruga dalla 'tomba del musicista'.

“Tomba del musicista”. Necrópolis de Pantanello, Metaponto. Siglo IV a.C.

Más allá de la muerte

Musa (¿?) tocando el bárbito
Lécito ático atribuido al Pintor de Safo
Ca. 525-475 a.C.
Paris, Musée du Louvre

Lécito ático de fondo blanco

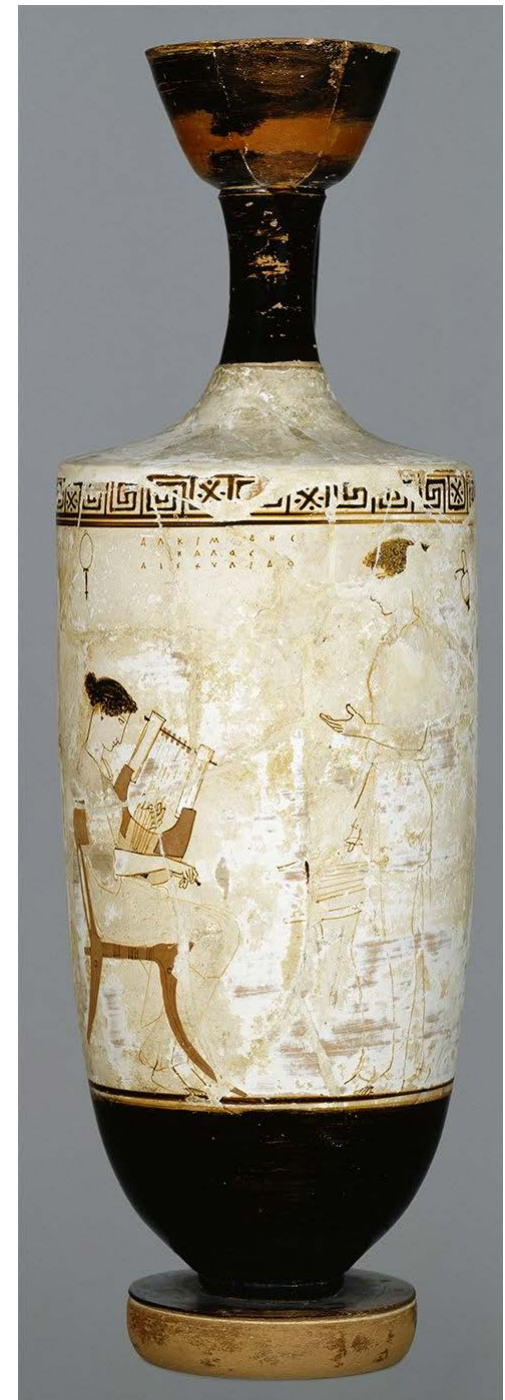
Ca. 470 a.C.

Teece Museum of Classica Antiquities, n. 3.53

“Αλκιμ[η]δης | καλος | Αισχυλιδο
.....”, “Alkim[e]des Bello Aischilido
.....”.

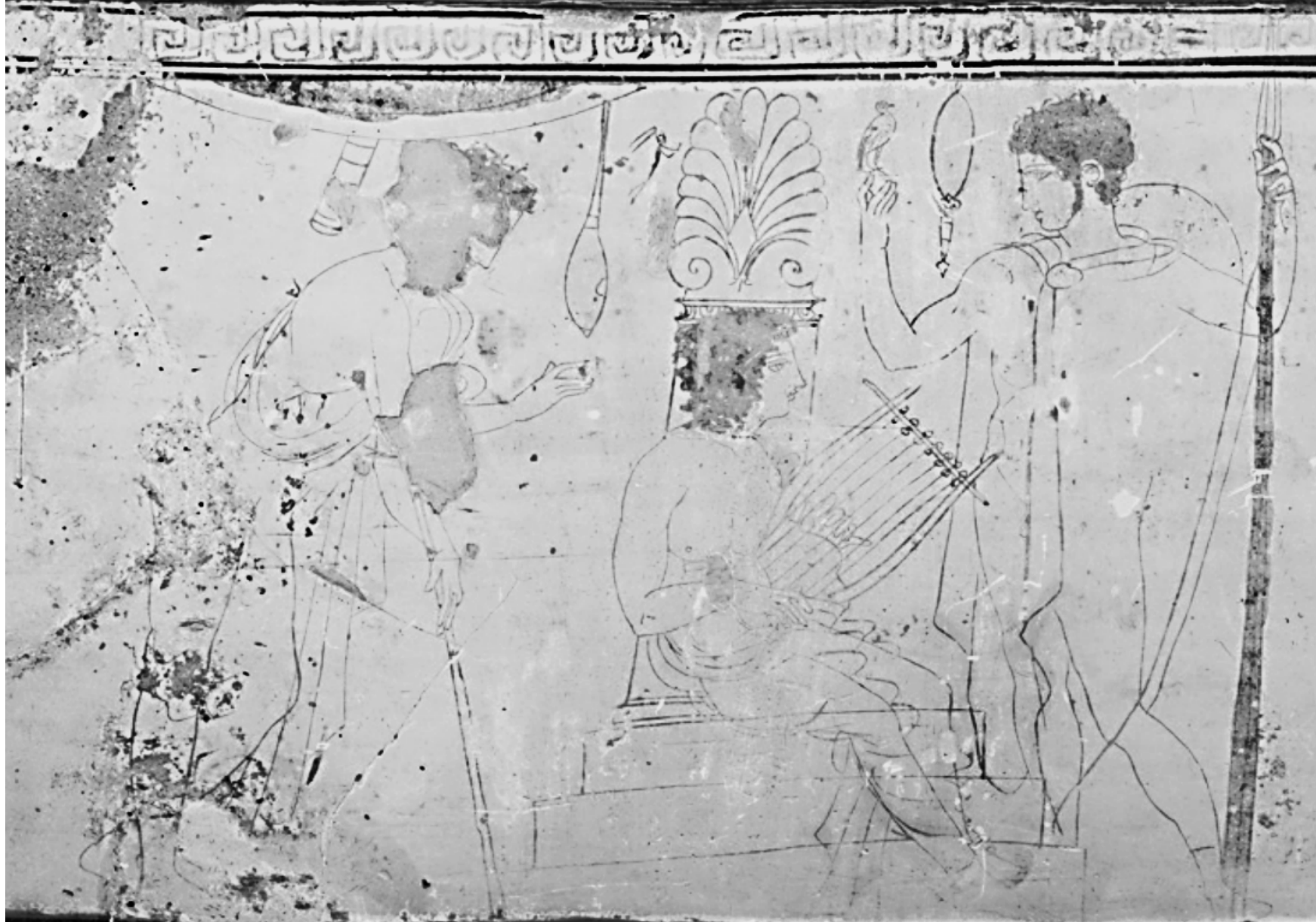

Lécito ático. *Ca.* 475-425 a.C.
Atribuido al Pintor de Aquiles
De Gela, Sicilia
Oxford, Ashmolean Museum

Lécito ático
Atribuido al Pintor de las Mujeres
Ca. 420-400 a.C.
Princeton University Art Museum

Detalle de un lécito ático de fondo blanco. Atribuido al Grupo de Berlín 2459

Ca. 420-410 a.C.

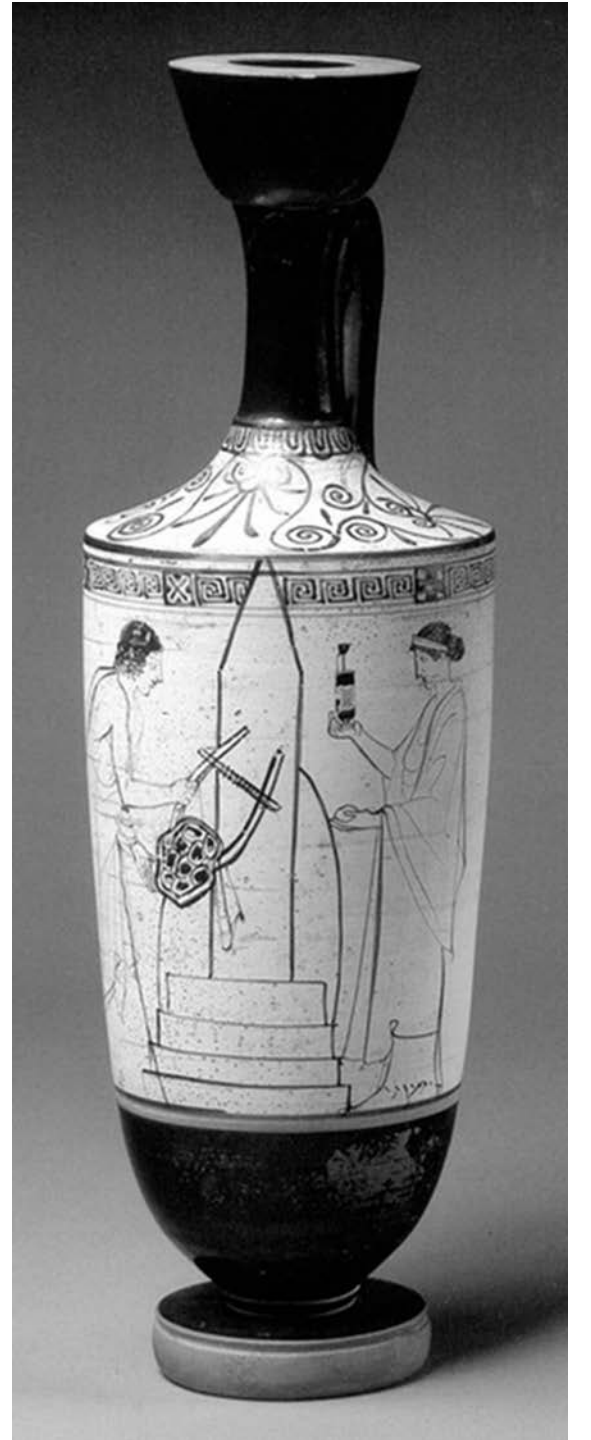
Paris, Musée du Louvre, inv. MNB1729

Lécito ático de fondo blanco
Atribuido al Pintor de Saburoff
450-440 a.C.
Houston Museum of Fine Arts

Lécito ático
Atribuido al Pintor de la Inscripción
Hacia 460 a. C.
Tampa Museum of Art

Lécito ático de fondo blanco
Atribuido al Pintor de Saburoff
Berlin, Antikensammlung

Lécito ático
Siglo V a.C.
Paris, Musée du Louvre, CA3758