

Reynaldo Fernández Manzano

Música de al-Andalus

Granada 2015

COLECCIÓN PATRIMONIO MUSICAL

Proyecto de Excelencia "Música de Andalucía en la Red (MAR)" (P09-HUM-5490).

Grupo de Investigación HUM 162. Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada.

© REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
© UNIVERSIDAD DE GRANADA
MÚSICA DE AL-ANDALUS

ISBN Editorial Universidad de Granada: 978-84-338-5777-4
ISBN Diputación de Granada: 978-84-7807-360-3
Depósito legal: GR./1227-2015

Edita: Editorial Universidad de Granada · Diputación de Granada

Fotografías: Reynaldo Fernández Manzano

Motivo de cubierta: *Tañedora de `ud*. Cerámica esgrafiada, procedente de Murcia, s. XIII

Diseño de la edición: Francisco Vega Álvarez

Imprime: Gráficas La Madraza, Albolote, Granada

Printed in Spain

Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Sumario

Índice de documentos	15
Índice de iconografía musical de al-Andalus	17
Prólogo	19
Prefacio	23
I. Estado de la cuestión de la música de al-Andalus:	25
I.1. “Fonoarqueología” de la música árabe	26
I.2. Análisis de la bibliografía en las corrientes metodológicas de aproximación científica a la música árabe y de al-Andalus	35
I.2.1. Folklore e inicios de la etnomusicología	35
I.2.2. Difusionismo	36
I.2.3. El «espíritu de los pueblos»: nacionalismo	39
I.2.4. Materialismo	40
I.2.5. Escuela de los <i>Annales</i> , particularismo histórico y etnomusicología	40
I.2.6. Otras tendencias antropología cultural: estructuralismo, funcionalismo, ecología cultural, simbolismo, etc	41
II. Antecedentes en la Península Ibérica:	43
III. La música árabe	45
III. 1. Período preislámico	45
<i>Ḥudā’</i> o <i>Ḥidā</i>	46
<i>Naṣab</i> o <i>ḥudā’</i>	47
<i>Nazaḃ</i>	47
<i>Sinād</i>	47
III. 2. Período de formación	47
<i>Escuela de Medina</i>	48

<i>Escuela de La Meca</i>	48
<i>Escuela de Damasco</i>	49
III. 3. Período de esplendor.....	49
<i>Escuela de Bagdad</i>	49
III. 4. Escuelas y formas musicales.....	50
III.4.1. Escuela de la Península Arábiga.....	51
Maqām.....	51
Ṣawt (plural <i>aṣwāt</i>).....	51
III.4.2. Escuela del Próximo Oriente o del Mediterráneo oriental, también denominada escuela sirio-egipcia.....	52
<i>Waṣlā</i> (plural <i>waṣlāt</i>).....	52
<i>Layālī</i>	52
<i>Mawwāl</i>	52
<i>Taqṣīm</i>	53
<i>Dawr</i>	53
<i>Qaṣīda</i>	53
<i>Taqtūqa</i>	53
<i>Tahmīla</i>	53
<i>Dūlāb</i>	53
<i>Lungā</i>	54
III. 4. Escuela occidental. <i>Nūba</i>	54
Escuela andalusí-magrebí.....	54
Escuela andalusí de la Curva del Níger.....	54
III. 5. Música religiosa.....	54
III. 5. 1. En la mezquita.....	54
III. 5. 2. Música <i>ṣūfī</i>	55
III.6. Música popular.....	56
III.6.1. Ciclo festivo religioso.....	57
III.6.2. <i>Celebraciones relacionadas con el ciclo vita</i>	58
<i>Tasmiya</i>	58
<i>Jitān</i>	59
<i>ʿUrs, ʿurus, ʿumra</i>	59
<i>Funerales</i>	59
III. 6. 3. <i>Celebraciones relacionadas con los ciclos productivos, institucionales y otras fiesta</i>	59

IV. La música de al-Andalus 61

IV.1. Los grandes centros musicales-culturales del siglo IX	62
IV.1.1. La Europa carolingia	63
IV.1.2. Bizancio	65
IV.1.3. Kassia	67
IV.1.4. El mundo islámico de oriente.....	70
IV.1.5. Al-Andalus en el siglo IX.....	73
IV. 2. Ziriyāb, escuela de Córdoba.....	74
IV. 3. Muwaššaha (moaxaja).....	77
IV.3.1. Relación letra-música.....	83
IV.3.2. Algunas notas sobre el análisis musical de la melodía.....	84
IV. 4. Zéjel.....	94
IV. 5. Nūba	95
IV. 6. El papel de la mujer.....	100
IV.6.1. Amor ‘udrī y amor cortés	102
IV. 7. La música <i>imazighen</i> (bereber)	107
IV. 8. Estructuras musicales	111
Ciclos rítmicos	111
IV. 8. 1. Relación letra-música.....	117
IV. 8. 2. Agrupaciones instrumentales.....	117

V. La música de los moriscos del Reino de Granada 119

V.1. Primer periodo, 1492-1525: La utopía de la convivencia, yuxtaposición cristiano-morisca.....	121
<i>Carta de merçed del oficio de alcaide de las juglaras y juglares de Granada a favor de Ayaya Fisteli, conforme usaron tal cargo los alcaides nombrados por los reyes moros. Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. 13 de febrero de 1492. Granada. Folio 18.</i>	124
<i>Requerimiento hecho por los jurados del Ayuntamiento de Granada para que no se cobrase el derecho morisco llamado «tarcón», que se llevaba por las zambras, bodas y desposorios. Archivo del Ayuntamiento de Granada. Libro de Cabildos desde 1516 hasta 1518 [27 de enero de 1517], Folio 101r y v</i>	126
<i>Merced hecha a la ciudad de Granada para que cuando muriese el cristiano nuevo Fernando Morales el Fisteli cesase e consumiese el derecho que en tiempos de moros pagaban los juglares o zambreros. Archivo de la Catedral de Granada. Legajo 2003. Indiferentes. 11 de marzo de 1518.</i>	128

<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Granada dando por extinguido el impuesto tarcón que se pagaba por las zambras. Archivo del Ayuntamiento de Granada. Libro de Cabildos de 1518 hasta 1522, 4 de enero de 1519, Folio 42.....</i>	129
<i>Ordenanza hecha por Don Fernando de Toledo para de Toledo para doctrina de los cristianos nuevos de Huéscar y Castelléjar, 9 de junio de 1514. Archivo del Ayuntamiento de Huéscar. Ordenanzas de la Ciudad de Huéscar, Título 34. «Doctrina de los cristianos nuevos»; folio 81 v.</i>	132
<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Baza para que los ministriles moros de los lugares de su tierra fuesen a dicha ciudad para la celebración de las fiestas del Corpus Christi. Archivo del Ayuntamiento de Baza. Registro de Cabildo. 31 de diciembre de 1495, (comenzó en Domingo 12 de octubre de 1493).....</i>	133
<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Baza para que a esta ciudad fuesen los moradores de las villas de Zujar, Freila, Caniles y Benamaurel al recibimiento del Jubileo y que los de Caniles fuesen los que tenían cargo de sus zambras. Archivo del Ayuntamiento de Baza. Cabildos de los años 1523, 1524 y de 1525, 4 de noviembre de 1524.</i>	133
<i>Particular acuerdo del Ayuntamiento de Málaga para hacer un regocijo con las zambras de los lugares de su Axarquía y de su Hoya. Archivo del Ayuntamiento de Málaga. Libro IX de Cabildos. Folio 186. 7 de agosto de 1535.</i>	133
<i>Francisco Núñez Muley: visita del arzobispo Fray Hernando de Talavera a la villa de Ugijar acompañado de las zambras morisca [1502].</i>	134
V.2. Segundo periodo, 1526-1565: El choque cultural.	135
<i>Johannes Lange: descripción de las zambras en la visita del emperador Carlos V a Granada [junio-julio de 1526].</i>	135
<i>Cédula para que el arzobispo de Granada informara de las razones que había para prohibir las zambras. Archivo de la Iglesia Catedral de Granada. Reales Cédulas, libro II, duplicado. Folio 38v.-39r. 20 de junio de 1530.</i>	137
<i>Cédula sobre las músicas, cantos y bailes de los nuevamente convertidos [10 de marzo 1532]. Archivo de la Real Chancillería, Cédulas, provisiones, visitas y ordenanzas de la Audiencia de Granada (Granada, 1551). Folio 102v.</i>	140
<i>Instrumentos musicales en inventarios de bienes muebles [unosatabales moriscos]. Archivo de la Alhambra. Año 1599. Lobras y Nechite (Bienes secuestrados). L-34-51, f.9r., línea 32.</i>	141
<i>Instrumentos musicales en inventarios de bienes muebles [un laúd morisco, viejo, quebrado]. Archivo de la Alhambra. Pataura L-9-7. Folio 2r. Año 1563.</i>	141
<i>Multa del Inquisidor a dos alcaldes y dos regidores de Tolox (Málaga) por permitir a un vecino de Casarabonela hacer zambras y leylas por la boda de su hija [1560].....</i>	142
V.3. Tercer periodo, 1566-1609: Aculturación y marginalidad. Suplantación de la música popular del reino de Granada por la música renacentista y las tradiciones cristianas.	142
<i>Capitulo acordado en la Junta de la villa de Madrid sobre las reformas de las costumbres de los moriscos de Granada. 1566. Luis del Mármol Carvajal: Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Libro II, cap. VI.</i>	143

Súplica que hizo Francisco Núñez Muley para que se suspendiese la ejecución de la Pragmática dada contra los moriscos en 1566. Archivo de la Alhambra. Legajo 159. [Apuntamiento hecho en 1775 por el veedor y contador de la Alhambra don Lorenzo de Prado en el que recoge dicha súplica]. 144

VI. Escuela andalusí de la Curva del Níger 147

VI.1. Música religiosa en la Curva del Níger 149

VI.2. Música civil ceremonial y militar de la Curva del Níger..... 151

VI.3. Música popular en la curva del Níger..... 151

VI.4. Análisis y transcripción de una muestra del repertorio de la Curva del Níger..... 152

VI.4.1. *Tandina* 152

VI.4.2. *Bahaddu*..... 156

VI.4.3. *Ay Mama*..... 160

VII. Organología e iconografía de los instrumentos musicales de al-Andalus y del reino nazarí de Granada 163

VII.1. Simbolismo y mitos de los cordófonos en al-Andalus: el *`ūd*..... 163

VII.2. Iconografía musical de al-Andalus: tipologías 167

1) Modelo real (Bote de al-Mugīra, Arqueta de Leyre) 167

2) Pintura monumental, ciclo señorial (Tañedora de *nāy* (flauta) del Palacio Pequeño de Ibn Mardanis) 169

Escenas de caza (Sala de los Reyes del Patio de los Leones de la Alhambra) 170

3) Escenas lúdicas (Botella de los músicos; Friso de las bailarinas del Metropolitan Museum de New York; Pila de Játiva; escena de vino y aerófono, cerámica esgrafiada de Murcia)..... 171

4) Escenas militares y heráldicas 175

5) Escenas de músicos individuales (Capitel de los cuatro músicos, Tañedora de *`ūd*, cerámica esgrafiada de Murcia) 175

VII.3. Instrumentos musicales de al-Andalus 178

Cordófonos: familia del laúd (*`ūd*, *kwitrā* o *qīṭar*; *guitarra*, *ṭunbūr*, *gembrī*) 178

Cordófonos de arco (*rabāb*, *kamānīya*, *ýozé*) 183

Cordófonos: familia de las cítaras (*qānūn*, *šanṭūr*)..... 185

Cordófonos: familia de las liras y arpas (*ṭanbūra*, *semsemiyya*, *karbī*, *ardīn*) 186

Aerófonos: familia de las flautas (*nāy*, *šabbāba*, *sifāra*) 186

Aerófonos de lengüeta doble (*zurna* o *mizmār*, *gayṭa*) 188

Aerófonos de lengüeta simple (<i>zammāra o argūl</i>).....	190
Aerófonos: familia de las trompas (<i>al-naḡīr o aṅṅafil, būq</i>).....	190
Instrumentos de percusión. Membranófonos (<i>riqq o ṭār; duff; bandayr; mīzar; darbūqa, ṭāriyya, maqqāra, ṭabl</i>).....	191
Idiófonos (<i>ṣany, jalājil, qraqeb, qaḡib o `aṣá, saffaq, kaḡḡāfa</i>).....	194

VIII. Teoría musical 195

VIII.1. Mitos musicales.....	197
VIII.1.1. Apolíneo y dionisiaco.....	197
VIII.1.2. Música y muerte.....	197
VIII.1.3. Mitos musicales en el mundo islámico.....	198
VIII.2. Educación, ethos y música.....	199
VIII.3. La música como camino para llegar a la verdad y la vía del misticismo.....	202
VIII.4. La música como ciencia (cronológicamente).....	207
Pitágoras de Samos (ca. 582 a. C. – 507 a. C.).....	207
Philolaus (Filolao) (ca. 470 a.C. – fines del s. V a.C.).....	208
Arquitas de Tarento (ca. 430-360 a.C.).....	208
Euclides (ca. 325-365 a. C.).....	209
Escuela <i>harmonikoi</i>	209
Aristóxeno de Tarento (ca. 360 a.C - ?).....	209
Plutarco (ca. 45 d.C. – 126 d.C.).....	210
Nicómaco de Gerasa (s. II).....	210
Aristides Quintiliano (siglo II d.C.).....	211
Ptolomeo (Tolemaida, Tebaida, c. 90 – Cánope, c. 170).....	212
San Agustín (Tagaste 354, Hipona 430).....	214
Boecio (Roma, 480 – Pavía, 524/5).....	216
San Isidoro de Sevilla (Cartagena, c. 560 - Sevilla, 636).....	219
Al-Kindī (ca. 802-866).....	221
Banū Mūsā ben Šākir (ca. 800-873).....	224
Al-Munaḡyīm (856-912).....	225
Ijwān al-Šafā' (<i>Hermanos de la Pureza</i>) (siglo X).....	225
Al-Iṣḡahānī (897-967).....	225
Al-Fārābī (872-950).....	226
al-Jawārizmī (-997).....	228

Al-Kātib (ca. X-XI Alepo?)	229
Avicena (ibn Sīnā) (Afsana 980 – Hamadān 1037)	229
Avempace (ibn Bāyḡa) (Zaragoza ca. 1070 – Fez 1138)	232
Al-Gazālī (Algacel) (Tus 1058 – Tus 1111)	234
Abuzale (Ibn Abī l-Ṣalt al-Dānī, Umayya) (Denia, Bujía 1068 – Argelia 1134)	235
Dominicus Gundissalinus, Gundisalivus, Domingo Gundisalvo, Domingo Gonzalo (Segovia, ca. 1110 - Toledo, 1181)	235
Averroes (ibn Rušd) (Córdoba 1126 – Marrakech 1198)	236
al-Tīfāšī, (Argelia 1184, El Cairo 1253)	236
Ibn Sana' al-Mulk (1155-1211)	237
al-Urmawī, Ṣafī al-Dīn (Bagdad 1230, Bagdad 1294)	238
Ibn Sab`in (Valle del Ricote, Murcia 1217 – La Meka 1271)	238
Ibn Mun`im al-`Abdari (Denia, Valencia s. XII – Marrakech 1228/9?)	238
Ibn al-Jaḡīb (1313-1374/5)	238
Tratados moriscos sobre el laúd (<i>`ūd</i>) (s. XV-XVI)	238
Fuentes jurídicas y morales:	240
Fuentes lexicográficas:	241
Fuentes preceptivas de música religiosa, ṣūfī:	241
IX. Exotismo y alteridad en la música europea:	243
IX.1. Marco conceptual	243
IX.2. Creaciones musicales inspiradas en el orientalismo	245
X. Ruido festivo y la música en la fiesta de moros y cristianos	251
Ruido festivo	251
Ruido festivo del pueblo	251
Ruido festivo del poder	252
Música popular en la calle	253
Ruido festivo y músicas en la fiesta de moros y cristianos	254
Epílogo	259
Glosario de términos	263
Fuentes de la música árabe y de al-Andalus	275
Bibliografía general y fuentes	279

Índice de documentos

<i>Carta de merçed del oficio de alcaide de las juglaras y juglares de Granada a favor de Ayaya Fisteli, conforme usaron tal cargo los alcaides nombrados por los reyes moros.</i>	
Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. 13 de febrero de 1492. Granada. Folio 18.....	124
<i>Requerimiento hecho por los jurados del Ayuntamiento de Granada para que no se cobrase el derecho morisco llamado «tarcón», que se llevaba por las zambras, bodas y desposorios.</i>	
Archivo del Ayuntamiento de Granada. Libro de Cabildos desde 1.516 hasta 1.518 (nº 3), f. 101r y 101v.....	126
<i>Merced hecha a la ciudad de Granada para que cuando muriese el cristiano nuevo Fernando Morales el Fisteli cesase e consumiese el derecho que en tiempos de moros pagaban los juglares o zambrosos (11 de marzo de 1518).</i>	
Archivo de la Catedral de Granada. Legajo 2003. Indiferentes.....	128
<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Granada dando por extinguido el impuesto tarcón que se pagaba por las zambras, (4 enero, 1519).</i>	
Archivo del Ayuntamiento de Granada. Libro de Cabildos de 1.518 a 1.522 (nº 4) f. 42r y v.....	129
<i>Ordenanza hecha por Don Fernando de Toledo para doctrina de los cristianos nuevos de Huéscar y Castilléjar (9 de junio de 1514).</i>	
Archivo del Ayuntamiento de Huéscar. Ordenanzas de la Ciudad de Huéscar, Título 34. «Doctrina de los cristianos nuevos»; folio 81 v.....	132
<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Baza para que los ministriles moros de los lugares de su tierra fuesen a dicha ciudad para la celebración de las fiestas del Corpus Christi.</i>	
Archivo del Ayuntamiento de Baza. Registro de Cabildo. 31 de diciembre de 1.495, (comenzó en Domingo 12 de octubre de 1.493).....	133
<i>Acuerdo del Ayuntamiento de Baza para que a esta ciudad fuesen los moradores de las villas de Zujar, Freila, Caniles y Benamaurel al recibimiento del Jubileo y que los de Caniles fuesen los que tenían cargo de su zambra (4 de noviembre de 1525).</i>	
Archivo del Ayuntamiento de Baza. Registro de Cabildo de los años 1.523, 1.524 y de 1.525.....	133

<i>Particular de un acuerdo del Ayuntamiento de Málaga para hacer un regocijo con las zambras de los lugares de su Axarquía y de su Hoya (7 de agosto de 1535).</i> Archivo del Ayuntamiento de Málaga. Libro IX de Cabildos. Folio 186.....	133
<i>Visita del arzobispo Fray Hernando de Talavera acompañado de las zambras moriscas.</i> Francisco Núñez Muley	134
<i>Descripción de las zambras en la visita del emperador Carlos V a Granada.</i> Johannes Lange.....	135
<i>Cédula para que el Arzobispo de Granada informase de las razones que había tenido para prohibir las zambras (20 de junio de 1530).</i> Archivo de la Iglesia Catedral de Granada. Reales Cédulas, libro II, duplicado, f. 38v. 39r.....	137
<i>Cédula sobre las músicas, cantos y bailes de los nuevamente convertidos (10 de marzo 1532).</i> Archivo de la Real Chancillería, Cédulas, provisiones y ordenanzas, de la Audiencia de Granada (Granada, 1.551). Folio 102v.	140
<i>Instrumentos musicales en inventarios de bienes muebles [unos atabales moriscos].</i> Archivo de la Alhambra. Año 1599. Lobras y Nechite (Bienes secuestrados). L 34 51, f.9r., línea 32.....	141
<i>Instrumentos musicales en inventarios de bienes muebles [un laúd morisco, viejo, quebrado].</i> Archivo de la Alhambra. Pataura L 9 7, f. 2r. Año 1.563.....	141
<i>Multa del Inquisidor a dos alcaldes y dos regidores de Tolox (Málaga) por permitir a un vecino de Casarabonela hacer zambras y leylas por la boda de su hija (1560).</i> Página.....	142
<i>Capítulo acordado en la villa de Madrid sobre las reformas de las costumbres de los moriscos de Granada, 1566.</i> Mármol Carvajal, Luis del.: Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Libro II, cap. VI.....	143
<i>Apuntamiento hecho en 1775 por el Veedor y Contador de la Alhambra Don Lorenzo de Prado de la súplica que hizo Francisco Núñez Muley para que se suspendiese la ejecución de la Pragmática dada contra los moriscos en 1566.</i> Archivo de la Alhambra. Legajo 159.....	144

Índice de iconografía musical de al-Andalus

<i>Bote de al-Mugīra, ca. 986, procedente de Medīna al-Zahrā', Córdoba.</i> Museo del Louvre, sección islámica.....	168
<i>Arqueta de Leyre (1004-1005), procedente del monasterio de Leyre. Representa a Hisām II y a un grupo de músicos palatinos.</i> Museo de Navarra.....	168
<i>Tañedora de nāy (flauta) de la cúpula de mocárabes del Palacio Pequeño de Ibn Mardanis, siglo XII, Real Monasterio de Santa Clara.</i> Museos de la Región de Murcia.....	169
<i>Sala de Los Reyes, Patio de los Leones de la Alambra de Granada. Escenas de caza en donde se representan a un tañedor de cuerna y pandero para levantar el vuelo de las aves.</i> Pintura sobre piel (s. XIV).....	170
<i>Botella de los músicos. Pintura en una vasija que representa grupos de músicos, danzarinas y volatineros, s. X</i> Museo Arqueológico Provincial, Córdoba.....	172
<i>Friso de las bailarinas (s. X principios del XI) califal, atribuido a Córdoba. Marfil, cuarzo y pigmentos (10.8 x 20,3 cm) John Stereart Kennedy, Fondo 1913 (13 141).</i> Metropolitan Museum de New York	173
<i>Pila de Játiva, período de taifas, siglo XI, mármol, 42 x 170 x 67 cm.</i> Museo del Almudín, Játiva A25	173
<i>Cerámica esgrafiada, procedente de Murcia, s. XIII.</i> Dibujo y estudio de Julio Navarro Palazón.....	174
<i>Capitel de los cuatro músicos. Período califal, siglo X. Mármol. H. 25,5 cm.</i> Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, D/133.....	176
<i>Tañedora de `ūd. Cerámica esgrafiada.</i> Procedente de Murcia, s. XIII.....	177

Prólogo

Las páginas que siguen dedicadas a la Música de Al Andalus, de las que es autor Reynaldo Fernández Manzano, constituyen un apasionante viaje que nos permite conocer de manera directa, y en el estilo ameno de su autor, una de las músicas que, en sus variadas manifestaciones, más y mejor han caracterizado a la cultura y a la música españolas, diferenciándolas del resto de las músicas europeas.

El crisol de culturas en que se convirtió la Hispania romana a partir del año 711 con la presencia árabe, que acabó fundiéndose con la cultura hebrea y la cristiana, constituye un ingrediente esencial de nuestra propia idiosincracia, de tal manera que resulta muy difícil determinar el componente real de la contribución de cada una de ellas al resultado total que conforma lo que podemos denominar como cultura y música españolas.

Y eso es lo que con habilidad y rigor metodológico propio de su dilatada experiencia, aborda Reynaldo Fernández Manzano en las páginas que siguen, desvelando, paso a paso, las características, los rasgos y los elementos que definen y caracterizan a la Música de Al Andalus.

Para ello comienza planteando un completo panorama del estado de la cuestión que incluye el análisis de la fonografía histórica y de la amplia bibliografía que han producido las numerosas investigaciones realizadas hasta la fecha: folklore, etnomusicología, difusionismo, nacionalismo, antropología cultural, etc., para pasar de inmediato a abordar el tema desde sus mismo inicios.

Continúa estudiando los focos culturales anteriores a la llegada de la música árabe, el periodo preislámico y todo el desarrollo del periodo de formación de la cultura de la Escuelas de Medina, de la Meca, de Damasco, hasta llegar al periodo de esplendor de la Escuela de Bagdad, en un apasionante recorrido por las diversas escuelas y formas musicales, incluida la Península Arábiga,

El viaje prosigue por la escuela sirio-egipcia, también denominada Escuela del Próximo oriente o del Mediterráneo oriental, deteniéndose en sus ricas manifestaciones y formas, hasta llegar a la Escuela occidental y la forma que la caracteriza, la Nuba, característica de la escuela andalusí-magrebí, con incursiones a la escuela andalusí de la curva del Níger, deteniéndose en las diversas situaciones musicales como son la música religiosa, en la mezquita y la recitación del Corán así como la música sufi.

También lo popular es objeto de la atención de Reynaldo Fernández Manzano que describe con rigor el ciclo festivo religioso y todas sus formas, y el ciclo vital, sus celebraciones y formas, para terminar con las celebraciones relacionadas con los ciclos productivos e institucionales, entre otras.

Llegamos a la Música de Al-Andalus, no sin antes recorrer los grandes centros culturales del siglo IX y la música que los caracteriza, como la Europa carolingia, Bizancio, la apasionante y excepcional aportación de la compositora bizantina Kassia, para continuar viajando por el mundo islámico de oriente hasta recalcar en Al-Andalus en el siglo IX, que tiene en Ziryab y la escuela de Córdoba a su principal protagonista, con las moaxajas, que son objeto del análisis tanto de sus melodías como de las relaciones entre el hermoso texto poético y la música, sin olvidar el estudio del ritmo «Darb» y la melodía «lahn» que estructuran la composición, aventurándose en hipótesis sobre el posible acompañamiento.

El Zéjel, la Nuba, el protagonismo de la mujer, el amor «udri» y amor cortés, son descritos con interés y precisión, para continuar con el estudio de la música bereber o música «imazighem» con sus diversas manifestaciones y formas, para finalizar todo este apartado con un análisis de las estructuras musicales que incluye los ciclos rítmicos, las relaciones letra-música y las agrupaciones instrumentales.

Capítulo importante por su originalidad y novedad es el dedicado a la música de los moriscos del reino de Granada que divide en un primer periodo de 1492 a 1525, y denomina como «la utopía de la convivencia, yuxtaposición cristiano-morisca», incluyendo y comentando excepcionales documentos de Granada y Málaga que refrendan y testimonian de la mejor manera ese primer periodo, al que seguiría el que el autor denomina como «El choque cultural», que tendría lugar entre 1526 y 1565, apoyado en definitivos testimonios documentales, como la descripción que hace Johannes Lange de las zambras en la visita del emperador Carlos V a Granada en junio de 1526, al que siguen otros testimonios documentales entre los que son especialmente atractivos los relativos a los instrumentos musicales.

Reynaldo Fernández Manzano establece un tercer periodo en la música de los moriscos, entre los años 1566 y 1609, durante el que tiene lugar la progresiva eliminación o marginalización de la música y cultura morisca, sustituida por la música renacentista cristiana, con la aportación y comentario de varios fundamentales documentos.

Nuestro viaje no termina aquí, pues Reynaldo Fernández Manzano sigue el rastro de los moriscos y la música andalusí hasta la curva del Níger, estudiando su música religiosa, civil, militar y popular, analizando y transcribiendo una muestra de ese repertorio.

Especialmente atractivo es el capítulo dedicado a la «Organología e iconografía de los instrumentos musicales de Al-Andalus y del reino nazarí de Granada», estudiando su simbolismo, sus mitos, así como incluyendo numerosas referencias e ilustraciones de instrumentos y de músicos, clasificando finalmente los instrumentos musicales de al-Andalus.

Todo este viaje apasionante y deslumbrante no tendría mucha explicación sin la oportuna guía que constituye el capítulo imprescindible del pensamiento musical que lo conforma: la teoría musical. La música como camino para llegar a la verdad y la vía del misticismo es una conclusión que viene precedida de los mitos musicales, lo apolíneo y lo dionisiaco, música y muerte y los mitos musicales en el mundo islámico.

Reynaldo Fernández Manzano aporta la constatación de la inserción del pensamiento andalusí en la cultura griega, proponiendo un muestrario cronológico que abarca y se inicia con y desde Pitágoras a San Isidoro de Sevilla, y continua con el importante catálogo de pensadores y teóricos árabes, desde Al-Kindi, Avempace, a las fuentes preceptivas de música religiosa sufi, pasando por los Hermanos de la Pureza y las grandes figuras del pensamiento islámico.

Como colofón y resultado de este viaje, Reynaldo Fernández Manzano nos traslada al no menos apasionante mundo de los «arabismos musicales» en la música europea, con las creaciones musicales inspiradas en el orientalismo, al que siguen las tradiciones y el «Ruido festivo y la música en la fiesta de moros y cristianos», con su ruido festivo del pueblo, del poder, y la música popular en la calle.

Importante y útil, su glosario de términos así como la relación cronológica de las fuentes de la música árabe y de al-Andalus.

Estamos, querido lector, ante una de las más importantes aportaciones para el conocimiento de esa parte de nuestra cultura que nos aporta un mejor conocimiento de nosotros mismos y de nuestra trayectoria que, al fin y al cabo, es el objetivo de la historia.

Y no puedo dejar de mencionar que este libro es una aportación más de Reynaldo Fernández Manzano como integrante investigador del Proyecto de Excelencia MAR, «Música de Andalucía en la Red» (HUM 5490), cuyo objetivo es precisamente recuperar la importancia de la aportación y protagonismo de la cultura de Andalucía a la cultura universal.

ANTONIO MARTÍN MORENO

Director del Departamento de Historia y Ciencias de la Música
Investigador responsable del Proyecto de Excelencia MAR (HUM 5490)

Prefacio

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimientos a las personas que han hecho posible este trabajo y que con sus sugerencias y aportaciones han enriquecido el mismo¹.

Al Dr. Amador Díaz García que fue mi profesor de árabe en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Granada, en los años 1979-1983, y de “árabe hablado”, en los cursos de Doctorado 1983-1984. Su amistad y magisterio fueron fundamentales, las horas en su despacho de la Facultad de Filosofía y Letras y en su casa ordenando fichas y elaborando contenidos, su rigor y minuciosidad, su carácter afable y cordial, creaban un ambiente que hizo fomentar el amor por estas labores de investigación.

Al Dr. Antonio Malpica Cuello, director de mi tesis doctoral en la que se basa este libro, por su capacidad para descubrimos que la historia era algo más que una sucesión de fechas y nombres. Desde la arqueología y el materialismo cultural aprendimos a mirar otros temas, la sociología, la economía, la ecología, la vida cotidiana, el pueblo, las mujeres, las minorías, las distintas metodologías, las novedades de los enfoques que llegaban de Europa, etc. En definitiva, la importancia que tenía comprender los mecanismos y las estructuras de nuestro pasado para también aprender el presente.

Al Dr. Antonio Martín Moreno, que luchó por conseguir que la Historia y Ciencias de la Música tuvieran un lugar en las Universidades andaluzas, haciendo la especialidad en Granada. Su preocupación por investigar y difundir el Patrimonio Musical de Andalucía, desde el rigor de la musicología, ha sido un modelo para todos nosotros.

Al Dr. José Antonio González Alcantud que, desde el desaparecido Centro de Estudios Etnológicos Ángel Ganivet, supo traer aire fresco y de vanguardia a las ciencias sociales, abriendo ventanas al conocimiento, interrelacionando diversas disciplinas y especialistas, desde la antropología cultural que se nos presentaba como la nueva herramienta hermenéutica para comprender los fenómenos que estábamos estudiando. A la Dra. Manuela Cortés García, compañera y amiga, con la que hemos compartido Congresos y estancias en países lejanos, y que investigando en los mismos temas siempre hemos encontrado la forma de compaginarnos y colaborar en diversos proyectos, encontrando en

1 Este libro esta basado en mi Tesis doctoral leída el 21 de marzo del 2012 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, con la calificación de «Sobresaliente Cum Laude».

todo momento el apoyo mutuo, mi agradecimiento por sus consejos y aportaciones. Mi gratitud al Dr. Ramón Sobrino Sánchez, gran especialista de la música del siglo XIX, el alhambrismo musical y la imagen de Andalucía en la música española, su rigor en el análisis y el tratamiento de los temas es un modelo para todos. A la Dra. Rosario Álvarez Martínez, especialista en la iconografía musical medieval y la organología, por su consejos y amistad. Al Dr. José López-Calo, especialista en la música española sacra, su ingente labor de investigación en Catedrales, Colegiatas y archivos, para la recuperación de nuestro Patrimonio, que siempre ha sido una guía segura. Mi agradecimiento a la Dra. María Isabel Cabrera García, directora de la Editorial de la Universidad de Granada. Finalmente a mi familia, que me han ayudado y animado a seguir investigando.

En cuanto al sistema de transcripción del árabe se han seguido las normas de la escuela de arabistas españoles, reflejada en el *Enciclopedia de la Cultura andalusí*², y para el bereber la forma de transcripción que utiliza la *Encyclopédie Berbère*³, por ser la más extendida internacionalmente.

2 Enciclopedia de la cultura andalusí: Biblioteca de al-Andalus, LIROLA DELGADO, Jorge y PUERTAS VÍLCHEZ, José Miguel (dirección y edición), Almería, 2004-2012, 7 vols. + volumen de Apéndice. Vol. I, p. 14.

3 *Encyclopédie Berbère*, Aix-en-Provence: Edisud, 1984, hasta 2010 han aparecido 31 vols. Vol. I, p. 50.

I. Estado de la cuestión de la música de al-Andalus:

Análisis de la fonografía histórica y de la bibliografía inserta en las distintas corrientes metodológicas

Para todo escritor es siempre una cosa nueva y sorprendente que su libro, una vez que se ha separado de él, continúe viviendo con vida propia... Quizás le olvidará casi completamente, quizá se elevará por encima de las concepciones que allí ha depositado, quizá no le volverá a oír más y habrá perdido ese impulso con que volaba cuando concebía el libro; sin embargo, el libro se busca lectores, inflama existencias, proporciona felicidad, espanto, produce nuevas obras, llega a ser el espíritu de nuevas acciones...

F. NIETZSCHE · *Humano, demasiado humano* (1874-1878)¹

En primer lugar mencionar las obras más destacadas que recopilan fuentes, bibliografía y registros sonoros. Una obra de referencia es la de Amnon Shiloah: *The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900-1900), Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A.*, München, G. Henle Verlag, 1979. En cuanto a la literatura y poesía de al-Andalus la obra de María Jesús Rubiera Mata: *Bibliografía de la Literatura Hispano-Árabe*, Universidad de Alicante, 1988; Henk Heijkoop y Otto Zwartjes: *Muwaššah, Zajal, Kharja. Bibliography of Strophic Poetry and Music from al-Andalus and Their Influence in East and West*, Leiden, 2004. Luis F. Bernabé Pons es autor de: *Bibliografía de la Literatura Aljamiado-Morisca*, Universidad de Alicante, 1992. Christian Poché y Jean Lambert: *Musiques du monde arabe et musulman, Bibliographie et discographie*, París, Geutner, 2000. Interesante recopilación de la discografía en discos de pizarra y vinilo es la realizada por Ahmed y Mohahamed Elhabib Hachilef: *Anthologie de la Musique Arabe (1906-1960)*, París, Publisud, 1993.

Dentro de las obras de referencia de carácter general destacar el *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, Madrid, dirigido por Emilio Casares Rodicio, en 10 volúmenes (1999-2002)².

1 F. NIETZSCHE: *Humano, demasiado humano* (1874-1878), *Obras completas de Federico Nietzsche*, Madrid, 1932, III, 136.

2 *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, CASARES RODICIO, Emilio (director), Madrid, SGAE, 1999-2002, 10 vols.