

CUADERNO DIDÁCTICO

MÚSICA Y POESÍA DEL SUR DE AL-ANDALUS

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Educación y Ciencia / Consejería de Cultura
Gabinete Pedagógico de Bellas Artes - Granada

Autores:

Mª VICENTA BARBOSA GARCÍA
MANUEL RUIZ RUIZ

Dibujos:

CARLOS MERAYO REGUERA

CUADERNO DIDÁCTICO

EXPOSICIÓN: MÚSICA Y POESÍA DEL SUR DE AL-ANDALUS

INTRODUCCIÓN

Las exposiciones son manifestaciones o muestras, a través de las cuales podemos conocer la cultura de un pueblo. Su origen es muy antiguo, pero será a partir del s. XVIII cuando adquieran mayor importancia, aumentándose el interés por las mismas en las últimas décadas de nuestro siglo, tanto en número como en variedad de temáticas y promotores.

Son fundamentalmente tres las clases de exposiciones:

- a) Permanentes (ej.: salas de museos).
- b) Temporales (su duración es por un período determinado).
- c) Itinerantes (una misma exposición se exhibe en varios sitios).

Las temporales e itinerantes son las que están adquiriendo más auge, como lo demuestra la gran afluencia de público que las visita. El motivo de ese interés es muy claro: posibilidad de contemplar una serie de objetos, de muy variada clase y procedencia, que sin estas exposiciones sería difícil poderlos ver de cerca.

La variedad de las exposiciones depende fundamentalmente de los objetos o contenido temático de las mismas; éstos y el montaje -forma de exhibir los objetos- harán unas más atractivas que otras.

Al visitar cualquier tipo de exposición, podemos no solamente deleitarnos al contemplar objetos bellos, sino que se nos ofrece la oportunidad de aumentar nuestros conocimientos: artista que los ha realizado, material y técnica utilizada, función o finalidad, época, etc. Porque todo objeto es comunicación, es un medio a través del cual se emite un mensaje.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

La exposición que hoy visitamos adquiere una gran importancia y atractivo por ser la primera de este tipo en nuestra Comunidad e internacionalmente hablando. La *música y poesía* se encuentran entre las formas culturales más importantes que nos ha transmitido el legado andalusí. Ambas, muy ligadas entre sí, contaron con el aprecio y mecenazgo de los monarcas, quienes colmaron de gloria y honores a sus músicos y poetas, llegando éstos a alcanzar altos cargos en la Administración, e incluso algunos reyes -como Al-Hakan I o Abd al-Rahman I- compusieron también poemas o tocaron instrumentos-. Al-Rasid, hijo del rey Al-Mutamid de Sevilla, tenía fama de tocar muy bien el laúd.

LA MÚSICA

La música de **Al-Andalus**, llamada también hispanoárabe, hispanomusulmana, andalusí o árabe-andaluza, es aquella que se compuso durante el período de historia musulmana en la Península Ibérica (711-1492) y en la etapa morisca (1492-1609), así como la conservada por tradición oral en los países islámicos del Próximo Oriente y Norte de África.

Las formas musicales más importantes fueron: **muwassahas**, **zéjeles** y **núbas**.

En cuanto a los instrumentos musicales utilizados, tanto para la música culta como para la popular, presentan gran variedad de formas, materiales y emisión de sonidos.

Entre los Cordófonos -instrumentos de cuerda- destaca el **UD**, del que deriva el laúd europeo, la **KUITRA** y el **RABAB**, que pervivirá en la música popular a través del rabel.

De los Aerófonos -instrumentos de viento- sobresale el **NAY**, la **ZURNA** o el **SIFARI** (silbatos de formas zoomorfas utilizado como juguetes).

Como instrumentos de percusión nos encontramos: **RIQQ**, **TAR** (pandereta), **DUFF**, **BANDIR** (pandero), **DARBUKA** (tambor), etc... o el **SANY** (crócalos) y el **JALAJIL** (brazalete de cascabeles).

Como es lógico, debido al carácter perecedero de los materiales que lo componen, son pocos los que han llegado a nuestros días, pero a través de las representaciones artísticas (capitel de los cuatro músicos, del Museo Arqueológico de Córdoba) y literarias (Cantigas de Alfonso X, p. ej.) podemos conocer cómo eran y cómo se tocaban, e incluso en excavaciones arqueológicas han aparecido algunos, ejemplo de ellas son los silbatos con formas de animales del Museo de la Alhambra, o la Darbuka encontrada en el yacimiento de los Guájares (Granada).

Entre los materiales utilizados se encuentran: madera, piel y tripa de animales, barro, cuero, metal, etc.

LA POESÍA

El árabe fue adoptado por los no musulmanes solamente tras la aparición de una gran tradición literaria. Fue empleado como lengua de expresión intelectual principalmente por cristianos y judíos y como tal se convirtió en signo de cultura entre musulmanes y no musulmanes durante la Edad Media. De este modo, fue el principal factor de la unidad de Al-Andalus y vínculo más duradero entre éste y el Oriente.

El lenguaje literario fue el mismo en Oriente y Occidente, abarcando una literatura amplia y universal, parte de la cual fue traducida al latín o al romance a partir del siglo XII. Ayudó a producir y acelerar el Renacimiento Europeo.

En el período islámico, la poesía influyó en el sentimiento y gusto de las gentes dejando a un lado la oratoria y la prosa. De esta forma, el poeta pudo hacer frente a la fuerte competencia del escriba para ocupar un puesto importante en la sociedad aunque la poesía continuó siendo en general galante y profana.

Si Al-Andalus se hallaba unido al Este por la lengua y la literatura, también lo estaba por la poesía; si el orador, el escriba y el narrador eran personas destacadas en la sociedad islámica, también lo era el poeta.

Los términos que abarcaban la poesía árabe -Shi'r- eran los siguientes:

- Qafiyah (rima) -Bahr (metro, de los cuales existen 16).

- Bayt (verso aislado que consta de dos hemistiquios o misra).
- Sach' (forma rimada sin metro) - rachaz (forma poética con metros).

Con estrictas reglas de perfección, encontramos la **CASIDA** (oda). Algunos gramáticos árabes definen este término como poema con miras puramente artísticas y poema que aspira a una recompensa a cambio de alabanzas.

Los poetas hispano-árabes observaron las reglas de la poesía fielmente, aunque introdujeron nuevas metáforas e imágenes surgidas en el suelo ibérico. El lenguaje continuó siendo análogo al árabe clásico, pero nuevas formas populares aparecieron a fines del siglo IX con el nombre de **ZÉJEL** y **MUWAŠŠAḤA** (Moaxaja).

El **ZÉJEL** (de origen arábigo-andalusí) formado por una cancioncilla inicial (un pareado que servía de estribillo), seguido de un tríptico monórrimo (mudanza) y un verso de vuelta, para avisar al coro de la entrada del estribillo. Se caracteriza por estar escrito en árabe dialectal o en la forma denominada hispanoárabe o dialecto andalusí. El villancico será una forma paralela al Zéjel.

La **MOAXAJA** se escribía en árabe clásico para terminar con unos versos en romance (castellano primitivo) denominados jarcha, mostrando estos poemas el mestizaje cultural de Al-Andalus y la convivencia de diferentes formas sociales y étnicas, mezclando en una composición las dos lenguas.

La poesía árabe y la hispano-árabe trataron temas como: el desierto, el oasis, el amor, la alabanza, la sátira, la elegía, poemas bélicos, poesía ascética y mística, poesía descriptiva, el arrayán, el mirto, los jardines, el agua, para, finalmente, quedar petrificada en los palacios de la Alhambra (poesía epigráfica).

Los poetas hispano-árabes fueron muy numerosos en el siglo X y a partir del XI aumentaron de una forma asombrosa, Al-Ramadi, Ibn Darracha, Ibn Shuhayd, Ibn Hazm, Ibn Zaydun, Al-Mutamid, Ibn Zamrak (1333-1392), llamado el poeta de la Alhambra, Ibn al-Jatib, Ibn Hani al-Andalusí (que vivió en Sevilla), al-Gazal...

La evolución de la poesía hispano árabe puede dividirse en tres períodos.

- De formación, 711 al 1031 durante el gobierno Omeya.
- Edad de Oro, con los reyes de Taifas (1031-1090).
- Decadencia y desaparición de la poesía del territorio español que ya fue total a partir del siglo XVI.

La gran cantidad de antologías poéticas *-diwan-* que nos han llegado de la época preislámica e islámica son testigos del orgullo que el árabe sentía por sus poetas y su poesía.

Fueron conservados los poemas tanto en la tradición oral como escrita. En España hay amplias pruebas de la influencia del zéjel en la temprana composición lírica española (*Las Cantigas* de Alfonso X, y en la obra de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita).

Al-Andalus contribuyó con el zéjel y la muwaššaha a enriquecer el legado de la poesía árabe antigua.

NOTA AL PROFESOR

Según el tiempo de que se disponga para la visita, así como la edad de los niños, el profesor podrá optar por las actividades que crea convenientes, ya que este material didáctico es abierto y de propuesta. Teniendo como modelo algunas de las actividades reflejadas puede utilizarlas para las clases, como refuerzo argumental de la visita a la exposición.

ACTIVIDADES

* Los Reales Alcázares presentan diferentes estilos artísticos. Señala el más antiguo.

Mudéjar

Renacimiento

* ¿Conoces el nombre de algunos de los monarcas, musulmanes o cristianos, que han habitado en estos Reales Alcázares?. Señala los correctos.

Abderramán III

Carlos V

Boabdil

Pedro I

* Indica el barrio y edificios importantes en el entorno de estos Alcázares.

* ¿Qué tipo de exposición es esta que visitas?

temporal

permanente

itinerante

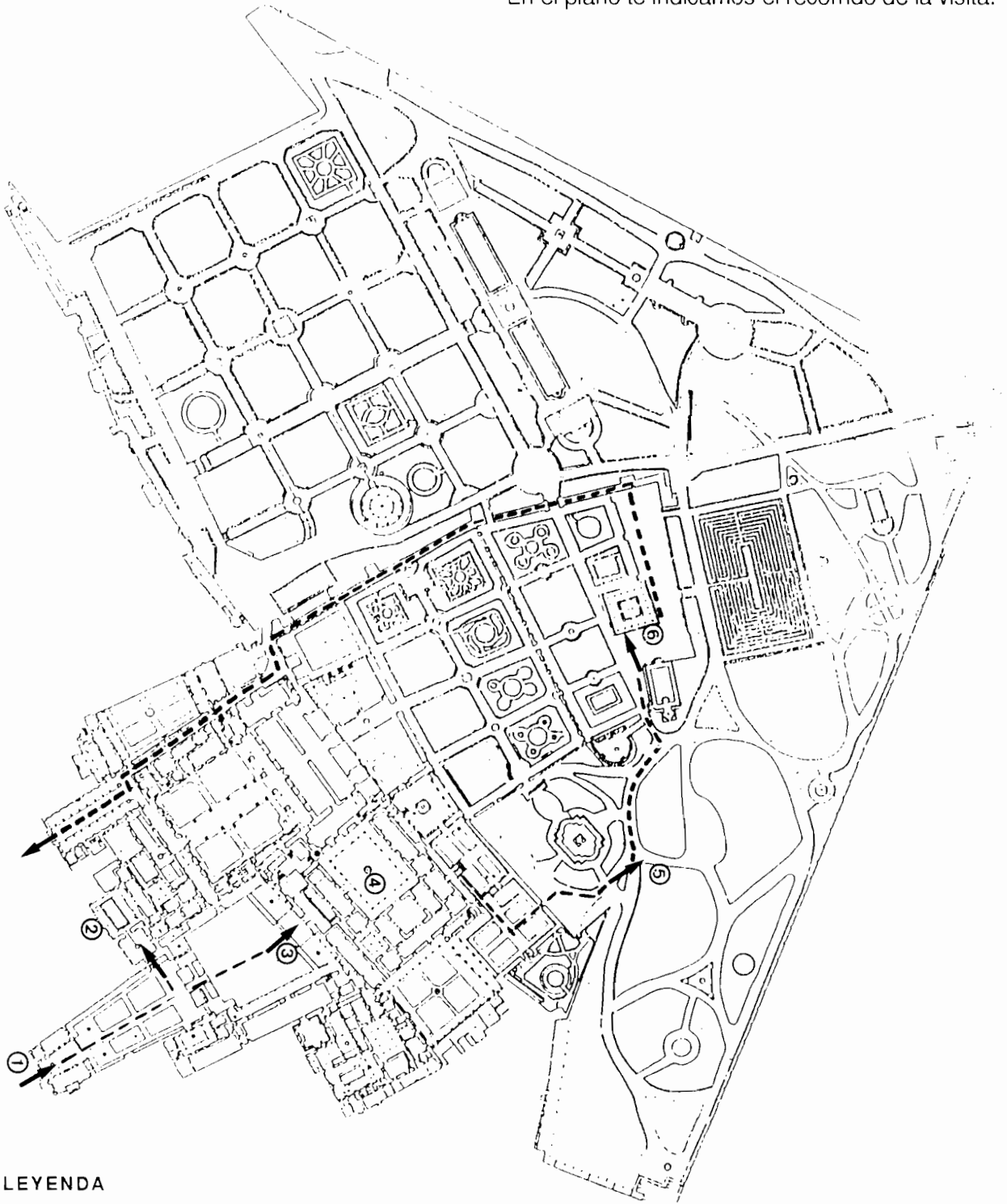
* Si Has visitado un tipo de exposición similar, indica cómo se llamaba y en qué lugar se ubicó.

* El término Al-Andalus hace referencia a...

Andalucía

Territorio ocupado por los musulmanes durante su estancia en la Península Ibérica

* En el plano te indicamos el recorrido de la visita.

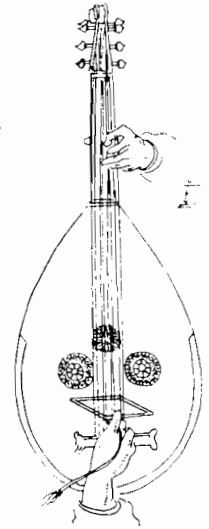
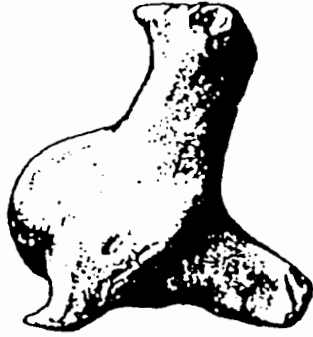
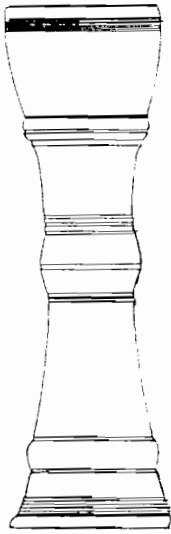
LEYENDA

1. Entrada: Puerta del León.
2. Palacio de Justicia. Patio de los Yesos.
3. Patio de la Montería.
4. Palacio del rey D. Pedro: Salón de Embajadores. Dormitorios de los reyes moros. Salón del Techo de Carlos V.
5. Jardín inglés.
6. Pabellón de Carlos V.

* Si los has visitado otra vez, señala el nombre de otros espacios o dependencias.

● Sala de la Justicia

* Escribe los nombres de los objetos en donde aparecen los instrumentos aquí dibujados,

● Patio de la Montería

* ¿Qué te sugiere o a qué te recuerda este gran "cubo" que hay en el patio?

Bote de Al-Mugira (Detalle)
Período Califal (s. X). Marfil y Metal

Arqueta de Leyre (Detalle)
Período Califal (s. X). Marfil

* Observa estas escenas musicales y escribe qué instrumentos tocan _____

Palacio del Rey Don Pedro

● Sal6n de Embajadores

* Mira atentamente el "**Capitel de los cuatro m6sicos**" y se6ala con un c6rculo en la relaci6n de instrumentos que abajo te ponemos el nombre del instrumento que tocan. Relaci6nalo con el grupo al que pertenece.

UD(LAÚD)

percusi6n

SAFIR

aer6fono

DARBUKA

cord6fono

¿Sabrías relacionar los otros dos?

* M6sica y poesía estaban estrechamente relacionadas. ¿Puedes comprobarlo en la grabaci6n que oyes? _____

* ¿C6mo se llaman en nuestra 6poca a los poetas que cantan? _____

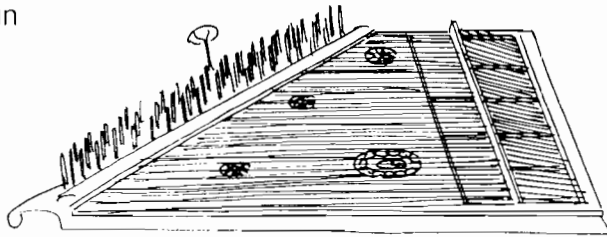
● Estancias de los Reyes

* En estos salones aparecen una serie de instrumentos del grupo de los cord6fonos, que se diferencian en la forma de tocarlos. Rellena el siguiente recuadro:

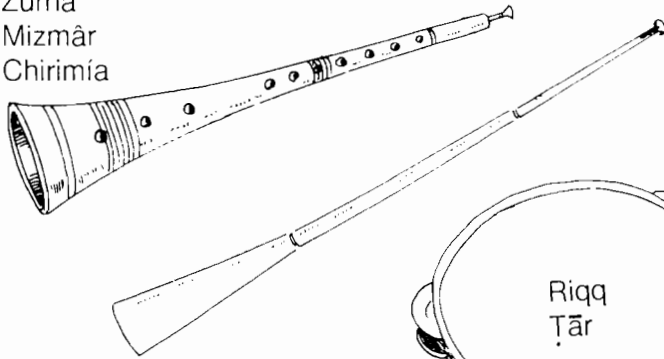
<p>cord6fonos punteados con mango</p> <hr/>
<p>cord6fonos de cuerda frotada</p> <hr/>
<p>cord6fonos punteados sin mango</p> <hr/>

* Observa los instrumentos y clasifícalos según sean de viento, percusión o cuerda.

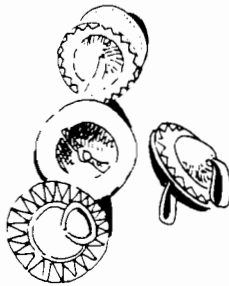
Qânûn

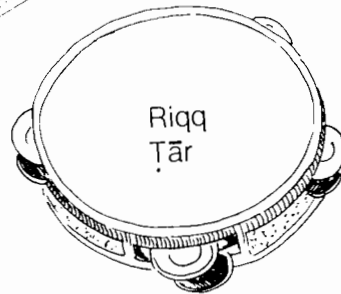
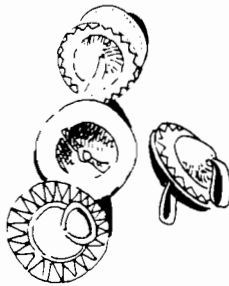
Zurna
Mizmâr
Chirimía

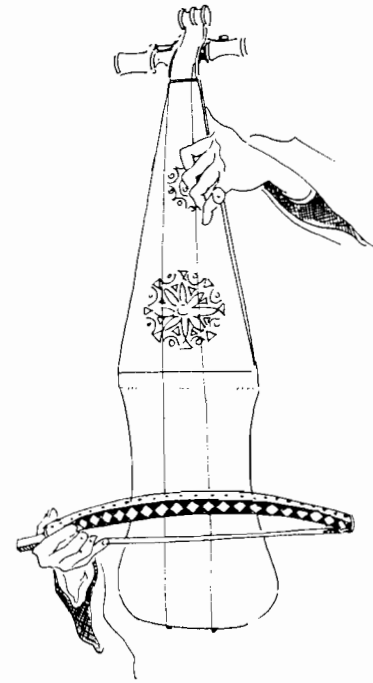
Al-Nafir
Anafil

Sany
Sunuy
Platillos

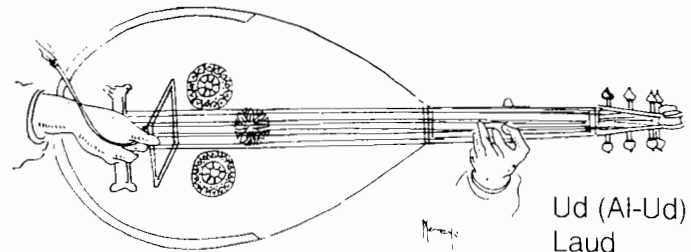
Riqq
Târ

Rabab
Rabel

Cuerno

Ud (Al-Ud)
Laud

Viento _____

Percusión _____

Cuerda _____

* Coloca una (X) a aquellos que hayas visto en la exposición.

* ¿Sabes qué es un luthier?

poeta

constructor de instrumentos musicales

músico

● **Salón del Techo de Carlos V**

* Observa los instrumentos y escribe los nombres de aquellos que utilizamos en nuestras fiestas. Indica el nombre de las mismas

nombre del instrumento

nombre de la fiesta

● **Pabellón de Carlos V**

* A lo largo de la exposición hemos escuchado música andalusí, ¿qué oímos en este lugar?

moderna andalusí renacentista

* La vihuela, de madera de caoba, ciprés y abeto, se adorna con una técnica decorativa muy característica del arte hispanomusulmán, utilizada también en la actualidad. Rellena el siguiente recuadro y sabrás el nombre de esta técnica.

T		R		C		A
---	--	---	--	---	--	---

* Las *Cantigas* como obra de la literatura medieval corresponde a...

- Fernando III el Santo
 El Cid Campeador
 Alfonso X el Sabio

* A veces las *Cantigas* se convierten en tema de denuncia, ¿qué personaje es el encargado de realizar el reportaje de los acontecimientos?

T		O	V		D		R
---	--	---	---	--	---	--	---

¿Qué personaje lo difundió?

J		L			R
---	--	---	--	--	---

Completa los recuadros

* La legislación medieval preveía serios castigos para los poetas que insultasen a otros con sus escarnios. A esto se hace referencia en la obra de *Las Partidas*.

¿Sabes quién es su autor? _____

* Con la sublevación mudéjar de 1264 en Andalucía aparecen unas letrillas satíricas sobre estos hechos.

¿Qué es una sátira? _____

* En casi todos los temas, el poeta andalusí llena sus casidas de abundantes metáforas.

¿Qué es una casida? _____

¿Qué es una metáfora? _____

* Después del latín, el árabe con su importante vocabulario deja al español más de 4.000 palabras. Se adoptaron muchos vocablos (atalaya, alcazaba, acequia, alberca, azafrán, alhelí, azahar, alfarero, marfil, azul, alcalde...). Casi todas comienzan por la sílaba al.

¿Conoces alguna más? Arabismos: _____

* En nuestra Comunidad Andaluza, aparecen también topónimos árabes como Medina (ciudad) Guadí (río). Escribe alguno que conozcas.

Ciudades _____

Ríos _____

* En este recuadro aparecen temas y autores relacionados por su obra.

¿Conoces algún otro autor u obra de otras épocas?

TEMAS	AUTORES	AUTORES	
HISPANO	ÁRABE	OTRAS ÉPOCAS	¿Conoces otros?
Amor	Nasib	Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla-1836)	
Alabanza	Madih	Fray Luis de León (Al músico Salinas)	
Sátira	Hichá	Francisco de Quevedo y Villegas	
Elegía	Marâthi	Federico García Lorca (Llanto por la muerte de Sánchez Megias)	
Poemas Bélicos	Hamâsah	Poemas Fronterizos (De Abenâmar)	
Poesía Ascética	Zuhd	Fray Luis de Granada (Libro de Oración)	
Oda	Casida	P. Alberto Lista y Aragón (Sevilla 1775-1848) (Oda a la Muerte de Jesús)	

* La Elegía - Es una composición poética que significa llanto o lamento. En la antigüedad se acompañaba probablemente del son de la flauta -elegn- (caña de la flauta). Entre los poetas elegíacos tenemos a Manrique, Garcilaso, Lope de Vega (Rimas Sacras), Alberti.

* La escritura y la lectura tuvieron gran importancia en el Islam, así su libro sagrado -El Corán- procede del término *qarâa* (leer). La epigrafía, por recoger la palabra de Dios, es el arte más cuidado e importante.

Intenta copiar esta inscripción en el recuadro.

Este es uno de los textos mas repetidos en el lema de la monarquía granadina -SOLO DIOS ES VENCEDOR-.

* Los calígrafos y literatos convirtieron muchos palacios en auténticos álbumes poéticos, donde la glorificación de Alá, las alabanzas al sultán y el goce de la vida están presentes.

¿En qué lugares y objetos de la exposición podemos encontrar estas inscripciones?

* Las inscripciones pueden ser de dos formas, con una caligrafía angulosa (Kuji) o con formas más rectas, menos cursiva (Nasji).

Localiza durante la visita alguna yasería donde aparezcan algunos de estos tipos de escritura.

Averigua el nombre del lugar

* Comenta las escenas.

* Comenta la escena. Señala la figura principal y al poeta.

* Algunos músicos no tienen instrumentos. Colócales uno de viento y otro de cuerda que hayas visto en la exposición.

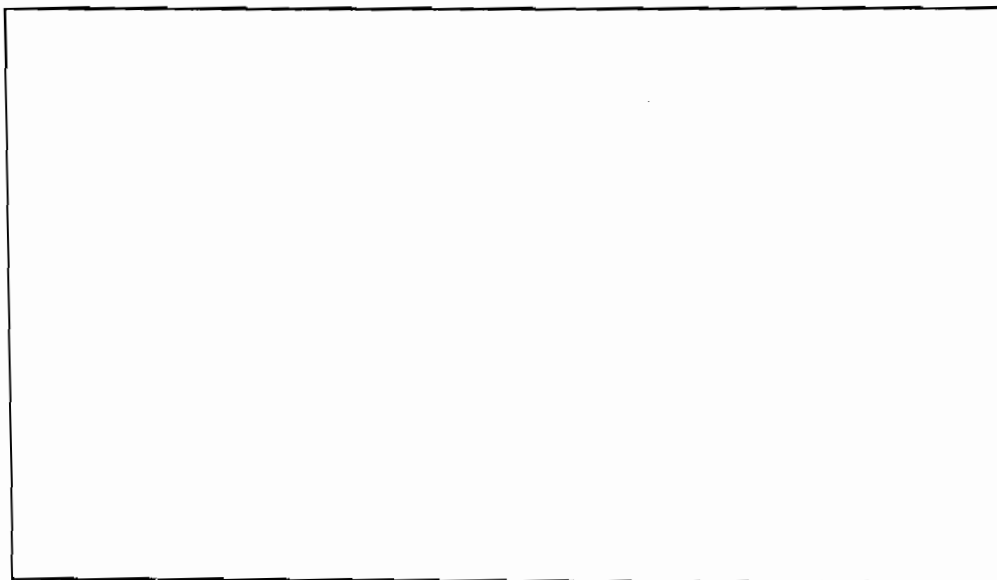

* Decora esta escena en el interior de un palacio.

* En esta escena se han cometido errores al introducir instrumentos que no pertenecen a la música andalusí. Indica cuales son.

* Piensa que eres un constructor de instrumentos musicales. Despierta tu imaginación e inventa alguno.

El legado andalusí