

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

“MÚSICA Y LITERATURA EN EL AULA: CÓMO HACER POSIBLE LA PLURIDISCIPLINARIEDAD (II)”

AUTORIA ANA BOCANEGRA BRIASCO
TEMÁTICA ENSEÑANZA MUSICAL
ETAPA LOGSE

Resumen

La relación de diversas disciplinas, en este caso Música y Literatura, es posible y necesaria. Aquí, a través de varios ejemplos, queda manifiesto que esta interrelación posibilita un conocimiento más profundo de una determinada composición musical.

Palabras clave

Pluridisciplinariedad
Enseñanza musical
Literatura: Lírica Medieval en la Península Ibérica
Música: Castelnuovo-Tedesco
Voz
Guitarra

INTRODUCCIÓN

La docencia en la interpretación musical en la guitarra que se imparte normalmente en los conservatorios de nuestro país suele ceñirse, desgraciadamente, a un trabajo realizado única y exclusivamente en el aula con los materiales que una tradición de siglos nos ha legado: el alumno, el profesor, la partitura con la obra musical y el instrumento.

No es muy frecuente la labor indagadora, por no decir ya investigadora del intérprete por lo que el profesor, en la mayoría de los casos, se limita a transmitir al alumno una serie de conocimientos que le han llegado de manera hereditaria, en su mayor parte de cuando él a su vez era alumno, y que se limita a aspectos técnicos generales del instrumento aplicados a la obra en cuestión, posición general del cuerpo y de ambas manos sobre el mismo, calidad del sonido, fraseo, dinámica, agógica, adoleciendo en un buen número de ocasiones de aquellos otros aspectos “no sonoros” que, sin embargo, ayudan a una comprensión auténtica y profunda del texto musical.

Esto es, si cabe, más patente en aquellas obras que tienen un origen extramusical o que aúnan la palabra con la música.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

OBJETIVOS

En este artículo nos centraremos en *The divan of Moses-Ibn-Ezra (1055-1135)*, para voz y guitarra de Mario Castelnuovo-Tedesco atendiendo al texto, su autor y el contexto general en el que se originó.

Lo que pretendemos es proporcionar al alumno un acercamiento a la obra musical lo más completo posible, intentando despertar en él la curiosidad por todo cuanto a una composición musical rodea y ofreciéndole una serie de conocimientos que son imposibles de adquirir en la clase normal de interpretación y sin los cuales el aprendizaje y la profundización son insuficientes.

Particularmente interesante nos parece este caso pues se ciñe a la Península Ibérica y junto al siguiente, sobre los Lieder que también Castelnuovo-Tedesco compuso con texto de Walter von der Vogelweide y que proceden del ámbito alemán, nos ofrecen un panorama bastante completo, teniendo como hilo conductor la música de un determinado compositor para guitarra del s. XX, de lo que fue la lírica medieval europea.

El ciclo se concluirá con otra obra del mismo autor sobre texto de Cavalcanti, poeta italiano de Dolce Stil Novo, y que nos dará el cierre a toda una época, la Edad Media, para abrir la puerta a otra, el Renacimiento.

METODOLOGÍA

El objeto de este artículo lo proponemos como segunda de un ciclo de cuatro actividades extraescolares. El hecho de que se realice fuera del ámbito de clase se debe a varios motivos, el más evidente es que en una clase de interpretación no ha lugar para este tipo de conocimientos. Además, nos interesa que todo esto esté al alcance no sólo del alumno que estudia una obra determinada, sino de todos aquellos que se puedan acercar y que puedan obtener, siguiendo estos ejemplos, un modo de aproximación a otros repertorios de similares características, unos útiles con los que trabajar en el futuro.

Proponemos que este trabajo de acercamiento conjunto a la Música a través de su relación con la Literatura se configure en clases colectivas que, bien por separado o de manera sucesiva, dando lugar a lo que podría llamarse seminario, puedan llevarse a cabo dentro de las llamadas actividades extraescolares del centro y se dirijan, principalmente a alumnos de 3er. Ciclo de Grado Medio y Grado Superior.

3ª ACTIVIDAD

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO: *The divan of Moses-Ibn-Ezra (1055-1135)* para voz y guitarra

CONTENIDOS

- Panorama general:
  - La literatura árabe-andaluza
  - La lírica gallegoportuguesa

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

○ La lírica tradicional castellana

- La literatura hebrea en Europa
- La literatura hebrea en la Península Ibérica
- Moses Ibn-Ezra (1060 -1138)
- Presentación de *The divan of Moses-Ibn-Ezra (1055-1135) a cycle of songs for voice and guitar, op. 207.*

PANORAMA GENERAL

Para poder llegar a la figura de Mosés Ibn-Ezra debemos tener una visión amplia de lo que fue la lírica en la Edad Media en la Península Ibérica en sus tres vertientes:

- La lírica arábigo-andaluza
- La lírica gallego portuguesa
- La lírica tradicional castellana

A través de la primera nos acercaremos a la literatura hebrea y dentro de ella encontraremos al poeta que nos ocupa, autor de los textos de este *diván* musicado por Mario Castelnuovo-Tedesco.

A. LA LITERATURA ARÁBIGO-ANDALUZA

Para acercarnos a la literatura hebrea en la Península Ibérica debemos adentrarnos en la arábigo-andaluza pues no se da sin ésta, entre otras cosas, por adoptar las formas de la poesía árabe.

Los árabes llegan a lo que actualmente es España en el año 711 y traen con ellos la poesía árabe tradicional oriental, llamada también *la qasida*, originada probablemente en el s. IV y caracterizada por:

1. Ser monorrima
2. Ser uniforme, es decir, no estrófica, sino con un número de versos continuo que va de los 30 a los 150
3. Temática principalmente recial y modo de transmisión oral

Al llegar a Al-Ándalus se encuentran con una sociedad multirracial y bilingüe. Multirracial por estar conformada por judíos, árabes y cristianos, tres pueblos con religión monoteísta y tres libros sagrados (La Tanaj, El Corán, La Biblia) y bilingüe porque las lenguas que aquí se hablan son el árabe y el romance.

Todo esto, con el tiempo, da lugar a la separación de la lírica tradicional árabe y la aparición de un nuevo tipo de poesía:

- La moaxaja o muwaassahs
- Las jarcha

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

- El zéjel

Todas ellas se manifiestan en poesías estróficas de varios tipos de versos cortos, en estrofas de ritmo cambiante y con la inserción de refranes y exposiciones populares en árabe vulgar entre los versos en árabe literario o clásico.

La moaxaja se cultiva en Al-Ándalus en los ss. XI, XII y XIII y su invención se atribuye al conocido como “ciego de Cabra”, Muqaddam Ibn-Muafa, aunque tal vez sea más certero afirmar que él fue quien la puso de moda.

Está constituida por cinco o siete estrofas con idéntica estructura rítmica y dividida por la rima en dos partes:

1. Con rimas independientes (*bayt*)
2. Con rimas dependientes en todas las estrofas (*qufl*)

La moaxaja perfecta o *tamm* es aquella en la que un *qufl* encabeza la composición. Este *qufl* se llama entonces *mat*.

Si no es así la moaxaja se llama *aqra*.

El final de cada poema está rematado por una coplilla romance, **la jarcha**.

El cuerpo de la moaxaja está en la lengua literaria del autor pero toda la composición se concibe como presentación de estos versillos en romance o en árabe vulgar.

Jarcha significa “salida” o “finida”. Hay teorías que afirman que sobre ella se compone la moaxaja y es de distinto autor basándose, sobre todo, en que el tema varía. Las moaxajas se destinaban a un protector pero las jarchas normalmente son lamentos femeninos por ausencia de amor que a veces se hacen a un confidente.

MOAXAJA

¿Man li-qalbī bi-‘idrāki l-wisāli,
wa-hwa min auŷāli-hi fī ttiṣāli?
¡Aiyu qalbin bi-ŷawà l-hubbi dāli,
qaliqin, wa-mā bi-hi min waŷṭbi
muḏṭbi
li-l-mašūqi l-kaṭbi!

Wa-lḷaḏī ‘ahwā-hu sālī l-fu’ādi:
laises yadrī — bi-lḷaḏī r-ruqādi —
mā ‘uqāsī min alīmi s-suhādi.
¡Aiyu zabyin zāzirin ka-l-murṭbi,
rabṭbi,
wa-laise bi-l-munṭbi!

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008
(Abú Bakr Mamad ibn Ahmad ibn Ruhaim)

*Dime, ¿podrá conseguir lo que anhela
quien adolece de males sin tregua?
¡Ay, corazón que el amor atormenta!
Esta inquietud y dolor en que vive
derrite
de deseos al triste.*

*Sufro, de aquel a quien amo, el olvido,
porque no sabe, en su sueño tranquilo,
que nunca acaba el insomnio en que vivo.
¿Quién a esos lánguidos ojos resiste,
si dicen
que del mal no desisten?*

JARCHA

*¿Qué faré, mamma?
Meu al-habib es ad jana
¡Mamma, ay habib!
Suaat-chumella shaqrellah,
El collo albo,
E boquilla armella.*

*¿Qué haré, madre?
Mi amado está a la puerta
Madre, ¿Qué amigo!
Su guedejuela es rubia
el cuello blanco,
y la boquita coloradita.*

JARCHA

*Vayse meu corachón de mib:
ya Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanará?*

*Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?*

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

¡Tan fuerte mi dolor por el amado!

Enfermo está, ¿cuándo sanará?

El zéjel tiene prácticamente la misma estructura que la moaxaja pero no tiene jarcha y el ritmo lo marca el estribillo o *markaz*. Se aparta de las directrices del árabe literario porque suele estar en lengua vulgar.

Su estructura es bipartita (estribillo-copla) y data del s. X aunque su máximo esplendor tiene lugar en el s. XII con Ibn Quzman.

Su equivalente en el resto de Europa es el *virelai* y aparece por primera vez en el s. XI.

El zéjel persiste hasta hoy mientras que la lírica provenzal deja de practicarse en el s. XII. De esto parte la teoría de que aquí está el origen de la lírica románica.

Antes de pasar al siguiente epígrafe es necesario aclarar que de la misma forma que la colección de poemas en otros reinos peninsulares se denominaba cancionero, en el caso de Al-Ándalus recibían el nombre de **diván**.

B. LA LÍRICA GALLEGOPORTUGUESA

Con el mayor auge en el s. XII en los reinos de Castilla y León, se caracteriza por ser en gallego, lengua que se usa en todos los ámbitos y por conjugarse en ella la lección de los trovadores provenzales y las inspiraciones populares.

La *canción* trovadoresca se convierte en la *cantiga d'amor* y el *serventesio* en la *cantiga d'escarnho* o *maldizer*. Sin embargo, su máximo desarrollo está en la *cantiga d'amigo*, equivalente a la jarcha árabe-andaluza del s. XI y cuya temática es amorosa femenina.

CANTIGA D'AMIGO

Bailemos nós ja todas tres, ay amigas,
so aquestas avelaneyras frolicas,
e quen for velida como nós, velidas,
se amigo amar,
so aquestas avelaneyras frolicas
verrá baylar.

Bailemos nós ja todas tres, ay irmanas,
so aqueste ramo d'estas avelanas
e quen for louçana como nós, louçanas,
se amigo amar,

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

so aqeste ramo d'estas avelanas
verrá baylar.

(Airas Nunez)

Bailemos las tres, amigas queridas,
bajo estas avellanedas floridas;
y quien fuere garrida como somos garridas,
si sabe amar,
en estas avellanedas floridas
vendrá a bailar.

Bailemos las tres, queridas hermanas,
bajo estas ramas de avellanas;
y quien fuere galana como somos galanas,
si sabe amar,
bajo estas ramas de avellanas
vendrá a bailar.

C. LA LÍRICA TRADICIONAL CASTELLANA: LOS VILLANCICOS

Es el resultado de la evolución del zéjel arábigo-andaluz entre los ss. XII y XIV. Se trata de un poema estrófico de gran uso en las zonas rurales durante la Edad Media, su nombre ya indica su procedencia pues significa "canto del villano". Los primeros testimonios escritos no aparecen hasta el s. XV en lo que se conoce como villancico castellano.

VILLANCICO

Si no os hubiera mirado,
no penara,
pero tampoco os mirara.
Veros harto mal ha sido,
mas no veros peor fuera;
no quedara tan perdido,
pero mucho más perdiera.
¿Qué viera aquél que no os viera?
¿Cuál quedara,
señora, si no os mirara?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

(Juan Boscán)

LA LITERATURA HEBREA EN EUROPA

La presencia de la literatura hebrea en Europa se debe a la dispersión a la que se vio sometida la comunidad judía tras la caída de Jerusalén con el final del Imperio Romano. Seis siglos después de que esto tuviera lugar, el islamismo se propaga hacia occidente y asume el papel de valedor y protector del pueblo hebreo. Encontramos, pues, una serie de comunidades israelitas esparcidas por toda la cuenca del Mediterráneo que se dedicaban a las letras y que llega a tener una extensión similar a la de la zona grecolatina clásica.

LA LITERATURA HEBREA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Con un panorama generalizado de lo que es la lírica árabe-andaluza podemos adentrarnos ya en la literatura hebrea medieval en la Península Ibérica que en la Edad Media puede ser calificada de esplendorosa. De la misma manera en que, con posterioridad, en los siglos XV y XVI se impondrá el latín clásico en la pluma de los humanistas, ahora la lengua bíblica clásica se establece como modo expresivo del escritor.

Los judíos que encontramos lo son de raza y religión pero la mayoría ha nacido en la península y pertenecen a familias establecidas desde hace tiempo en nuestro territorio.

Otro factor de suma importancia es el contacto que árabes y hebreos mantienen. Estos toman de la literatura islámica procedimientos y temas que renuevan la literatura hebrea. Destaca aquí el cultivo de géneros profanos, antes inexistentes.

El apoyo de las autoridades árabes de la corte de Alfonso X y la prosperidad económica son decisivos. Los judíos estudian textos bíblicos, teología, filosofía y ciencias naturales, todo ello demostrando un altísimo nivel y originalidad. En esto destaca la figura de Ibn-Saprut, que hace de Córdoba un centro de estudios talmúdicos y bajo cuya protección en la literatura hebraicoespañola se inician la prosa, de la mano de Mehanem Ibn-Saruq y la poesía, en la que Dunach Ibn-Labrat destaca por innovador al adoptar la métrica cuantitativa de la poesía árabe en contraste con la métrica bíblica. La poesía nueva de influencia árabe llega tras una lucha entre innovadores y tradicionalistas.

Después de la caída del Califato, con Córdoba como eje, los Reinos de Taifas nos ofrecen un gran número de focos literarios en los que los cargos de importancia están desempeñados, con frecuencia por escritores hebreos.

En estos ámbitos se cultiva la poesía profana en la que los temas principales son el amor, las flores, los jardines, el vino, la comida o satirizar al enemigo o rival y la poesía religiosa tradicional de la misma manera que se adapta al hebreo la sabiduría árabe.

Las figuras más importantes de este periodo son:

Samuel Ibn-Negrella

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Selomó Ibn-Gabirol

Mosé Ibn-Ezra

A partir de 1146 se da una decadencia de esta literatura por la entrada de los almohades. Estos, caracterizados por su fanatismo, dan lugar a la emigración de los judíos cultos hacia los reinos de Castilla y Aragón. A partir de ahora el foco de la literatura hebraicoespañola se sitúa en Toledo.

Poco a poco la situación privilegiada en la que están los judíos normalmente provoca el descontento de la población cristiana. En el siglo XIV tendrán lugar unas terribles matanzas y, finalmente, en 1492 se lleva a cabo la expulsión por los Reyes Católicos.

MOSES IBN-EZRA (1060 – 1138)

Aunque en la partitura de Castelnuovo-Tedesco figuran como fechas de nacimiento y muerte los años 1055 y 1135 respectivamente, en contraste con las que figuran en este epígrafe, debemos saber que hay que tomarlas como aproximadas pues son diferentes según la fuente que vayamos a consultar. Igual variedad de formas podemos encontrar en su nombre, desde Moisés ibn Ezra, a Asra pasando por Esra.

Moses Ibn-Ezra nació en Granada en una de las familias hebreas más arraigadas en territorio peninsular, amigo de Yehuda Ha-Leví, fue un hombre de vida desdichada porque tuvo que emigrar debido a la invasión almorávide y se vio abocado a una vida errante por diversos reinos españoles, árabes y cristianos, vivió en Barcelona, Zaragoza y Toledo.

Escribió el tratado más importante de teoría poética judía en árabe llamado *Kitab al-muharadah ua al-mudhakkarah* o *Libro de la consideración y del recuerdo*, único tratado de preceptiva poética de la literatura hebrea medieval.

Su obra poética refleja su vida. Hallamos claramente diferenciadas dos etapas, la de juventud, de carácter alegre, frente a una segunda etapa de madurez, reflexiva, melancólica y de género penitencial.

En la poesía de Ibn-Ezra es destacable el hecho de su asimilación de las moaxajas de la literatura árabe en las que, como hemos visto arriba, introduce en la jarcha versos en romance español.

PRESENTACIÓN DE *THE DIVAN OF MOSES-IBN-EZRA (1055-1135), A CYCLE OF SONG FOR VOICE AND GUITAR, OP. 207*

Esta obra es un conjunto de diecinueve canciones compuestas en 1966 por Mario Castelnuovo-Tedesco y agrupadas, según la temática que encierran sus textos en cinco grupos más un epílogo. En inglés, no dedicadas a ninguna personalidad del momento ni a nadie del entorno privado del autor, tampoco se nos especifica para qué tipo de voz han sido pensadas aunque el ámbito que abarcan nos hacen pensar en una mezzo-soprano o en un barítono.

Los canciones, tal y como vienen distribuidas en la obra son:

SONGS OF WANDERING (CANCIONES DE CAMINAR)

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

When the morning of life had passed... (Cuando la mañana de la vida ha pasado...)

The dove that nests in the tree-pop... (La paloma que anida en la copa del árbol...)

Wrung with anguish... (Retorcí con angustia...)

SONGS OF FRIENDSHIP (CANCIONES DE AMISTAD)

Sorrow shatters my heart... (El dolor hizo añicos mi corazón...)

Fate has blocked the way... (El destino ha bloqueado el camino...)

O brook... (Oh, arroyo...)

OF WINE, AND THE DELIGHTS OF THE SONS OF MEN (DE VINO Y LAS DELICIAS DE LOS HIJOS DE LOS HOMBRES)

Drink deep, my friend... (Bebe mucho, amigo mío...)

Dull and sad is the sky... (Apagado y triste está el cielo...)

The garden dons a coat of many hues... (El jardín se pone un abrigo de muchos colores...)

THE WORLD AND ITS VICISSITUDES (EL MUNDO Y SUS VICISITUDES)

Men and children of this world... (Hombres y niños de este mundo...)

The world is like a woman of folly... (El mundo es como una mujer de locura...)

Only in God I trust... (Sólo en Dios yo creo...)

THE TRANSCIENCE OF THIS WORLD (LA TRANCENDENCIA DE ESTE MUNDO)

Where are the graves... (Dónde están las tumbas...)

Let man remember all this days... (Deja que el hombre recuerde todos esos días...)

I have seen upon the earth... (Yo he visto sobre la tierra...)

Come now, to the Court of Death... (Ven ahora, al reino de la muerte...)

Peace upon them... (Paz sobre ellos...)

I behold ancient graves... (Yo contemplo viejas tumbas...)

EPILOGUE (EPÍLOGO)

Wouldst thou look upon me in my grave?... (Pedirías por mí in mi tumba?...)

Pertenecientes por el carácter melancólico predominante en todos ellos a la última etapa del poeta, se caracterizan por las continuas alusiones al tiempo pasado y su imposible retorno y la cercanía de la muerte. Hace Ibn-Ezra una reflexión sobre lo que la vida ha sido, con la memoria como único eslabón con el pasado y Dios como refugio, todo ello acompañado de claros elementos de la lírica árabe pues se recrea en la belleza de las flores, los pájaros y se entrega a los placeres efímeros como el vino o el amor.

BIBLIOGRAFÍA

ANDRÉS EL CAPELLÁN. (2006). *Libro del amor cortés*. Madrid: Alianza

GALLO, F. A. (1987) *Historia de la Música, 3, El Medioevo, segunda parte*. Madrid: Turner Música

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

GROUT, D.J. y PALISKA, C.V. (1990). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Música

HAUSER, A. (1988). *Historia social de la literatura y del arte*. Barcelona: Labor

LEÓN, J. J. (1999). *Literatura Universal. Teoría y Textos*. Granada: Port Royal

MARTÍN MORENO, A. (1985). *Historia de la música andaluza*. Sevilla: Biblioteca de la cultura andaluza

OTERO, C. (1999). *Mario Castelnuovo-Tedesco. His life and Works for the Guitar*. 1999

REESE, G. (1989). *La música en la Edad Media*. Madrid: Alianza Música

RIQUER, M. de y VALVERDE, J. M. (2005). *Historia de la Literatura Universal I*.
Barcelona: RBA

VV.AA. (1988). *Atlas Histórico Mundial, vol. 1, De los orígenes a la Revolución Francesa*. Madrid:
Istmo

VV.AA. (1985). *Atlas de Música, 1*. Madrid: Alianza Atlas

VV.AA. (2001). *Carmina Burana, los poemas de amor*. Ed. de Enrique Montero Cartelle, Madrid: Akal

VV.AA. (1989). *Poesía de trovadores, trouvères y Minnesinger*. Antología de Carlos Alvar. Madrid:
Alianza Tres

Partituras:

CASTELNUOVO-TEDESCO, M. (1973). *The divan of Moses-Ibn-Ezra, a cycle of songs for voice and guitar, op. 207*. Italia:
Bèrben, Ancona

Autoría

· Ana Bocanegra Briasco
· Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia", Granada
anabocanegra@gmail.com