

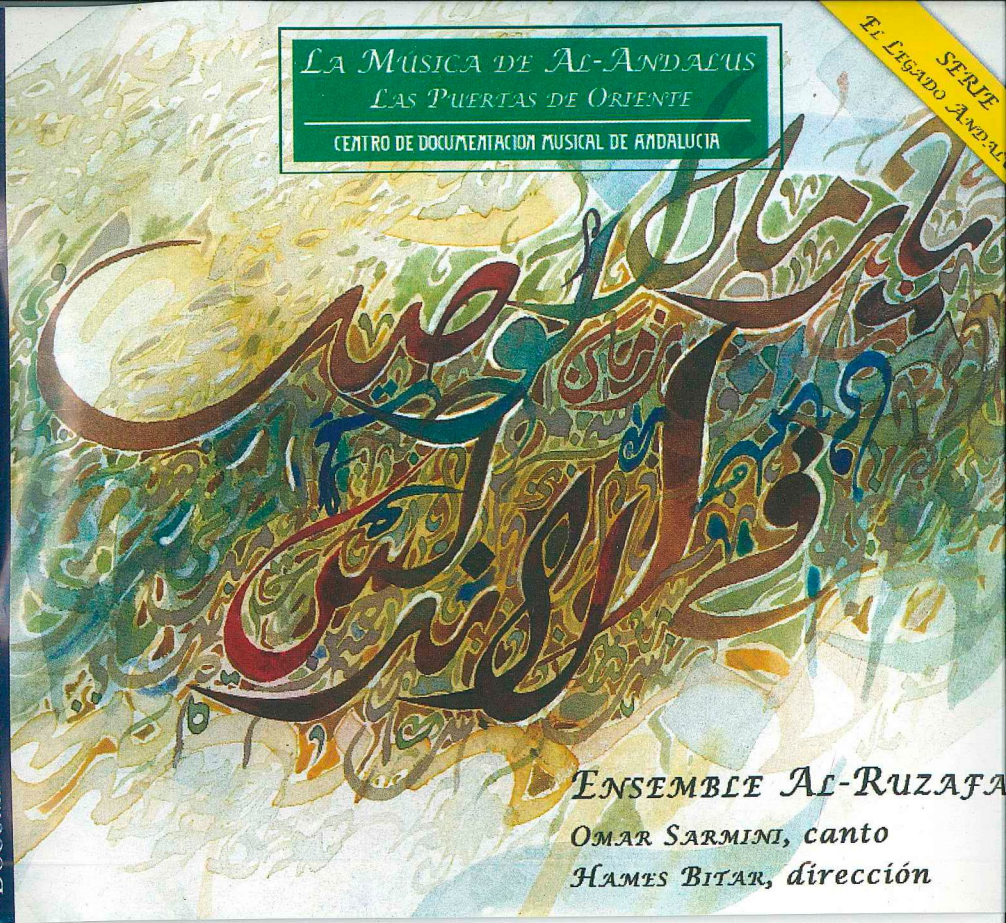
ENSEMBLE AL-RUZAJA

DOCUMENTOS SONÓROS DEL PATRIMONIO MUSICAL DE ANDALUCÍA

LA MÚSICA DE AL-ANDALUS
LAS PUERTAS DE ORIENTE
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA

SERIE
El Legado Andaluz

ENSEMBLE AL-RUZAJA

OMAR SARMINI, canto

JAMES BITAR, dirección

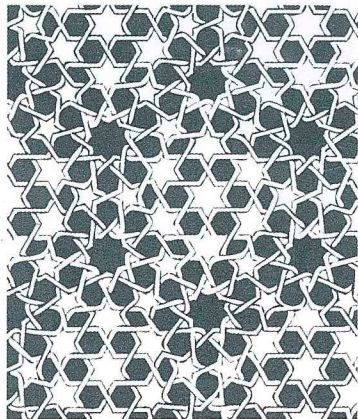
PUERTAS DE ORIENTE

ALEPPO, ENCRUCIJADA MUSICAL ORIENTE-OCCIDENTE

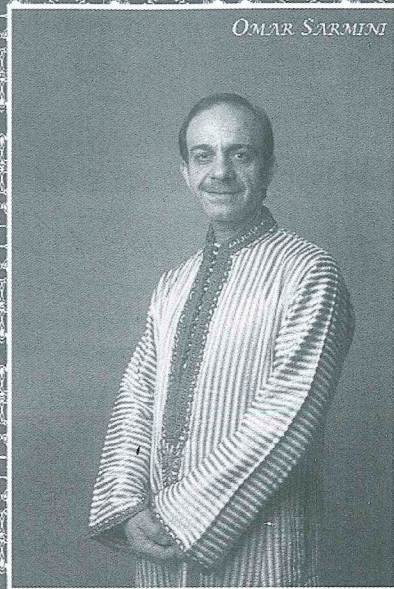
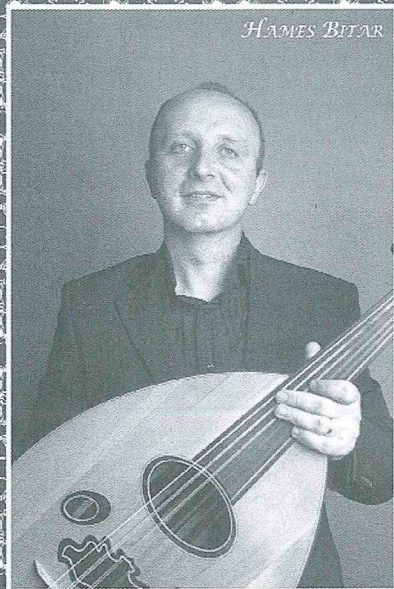
1. SAMAI HIJAZ KURDI (Saleh Al-Mahdi)	5'16
2. MUAXAJJA MURRA AJTAJANNI - La amarga injusticia (anónimo)	5'29
3. MUAXAJJA ZARANI ALMAHBOUB - Me visitó el amado (anónimo)	2'30
4. MUAXAJJA AJDIJJI ZABLAN - Doy mi vida por ti (anónimo)	3'08
5. SAMAI NAJAWAND (Masoud Jamil)	7'23
6. MUAXAJJA AYUHA ALSAQI - ¡Ah copero! (Ibn Zuhor)	5'04
7. MUAXAJJA JADAKA ALGARTH - 'Tiempo de amores de Al-Andalus (Ibn Alkhatib)	4'18
8. LAU KUNTA TADRI - Si supieras (Mustafa Khalki)	1'45
9. SAMAI SHAD ARABAN (Jamil Bey)	7'09
10. MAWWAL (tradicional de Aleppo)	6'40
11. QAD MILI MA MAC ALJAWA - Pavonea con el amor (tradicional de Aleppo)	5'34
12. LONGA NAJAWAND (Jamil Bey)	5'31

Ensemble Al-Ruzafa

1. OMAR SARMINI (Voz)
2. HAMES BITAR (Dirección musical, Laúd)
3. NABIL AKBIB (Violín, Coro)
4. ABDELSALAM NAYTI (Qanún)
5. NOUREDDIN ACHA (Nay, Coro)
6. GUILLERMO MORENTE (Contrabajo)
7. KAMAL AL-NAWAWI (Percusión, Coro)
8. SALAH SABBAGH (Percusión, Coro)

ALEPPO, CUSTODIA DE LA TRADICIÓN MUSICAL DE ORIENTE

En Aleppo, ciudad mercantil y cruce de comunicaciones, se han conservado con mucho celo las tradiciones más puras del canto árabe, caracterizado por la improvisación vocal de los *layali*, en los cuales se desarrollaron todas las ciencias del *maqam*, particularmente en una forma de música coral, que es el *Qad* (*alqudud en plural*) ligada al género de la *muaxaha*, famoso en *Al-Andalus*.

En el Oriente Medio, en particular en Aleppo, la *Muaxaha*, ó como se denominaba allí, *Almashrek*, se ha expandido desde el siglo dieciocho, conservando en la ejecución musical una forma y un contenido común con la *Muaxaha* andalusí inicial, si bien ambas difieren en la estructura de la estrofa AABBBB. En efecto, la *Muaxaha* del oriente árabe (*almashrek*) aunque se llama andalusí (*almuaxah alandalusiya*) no corresponde a la adaptación inicial de la estrofa de la *muaxaha* andalusí original, sino a otras reglas de la métrica musical clásica árabe.

La *Muaxaha* es interpretada por un coro masculino acompañado por un grupo de músicos (*altajt*). El coro y los músicos intervienen conjuntamente con el cantante solista. Por otra parte, la *Muaxaha* suele ser interpretada sobre diferentes modos musicales (*maqamat*) y una base rítmica compuesta por dos o tres formas de ritmos (*wazn*).

Tradicionalmente, la *muaxaha* se interpreta dentro de una estructura que se llama *wasla* que es un ciclo que empieza con un *Samai* o *Bashraf* seguidos por varias *muaxahat* (hasta seis) que tienen en general la misma gama melódica (*maqam*) y las poesías son de varios poetas y compositores. La primera *muaxaha* de este ciclo (*wasla*) está dotada de un *wazn* más largo que la segunda. El nombre de la *wasla* viene del nombre del *maqam* principal en la que está basada (por ej.: *waslat hijaz*, *waslat Rast*, ...etc).

La situación privilegiada de Aleppo como importante centro comercial en la ruta de la seda ha hecho que la ciudad sea cosmopolita, intercambiándose allí no solamente mercancías sino también costumbres y culturas. La influencia mutua de la música de Aleppo y la turca es un buen ejemplo de ello, dando en este caso lugar al nacimiento de estilos instrumentales como el *samai*, el *bashraf*, la longa, gracias a los cuales se ha reservado la herencia musical árabe, puesto que son estilos no improvisados, que han guardado el arte del *maqam* y los estilos rítmicos.

La mayoría de las *muaxahat* más conocidas que forman parte del legado tradicional no llevan el nombre del poeta ni del músico autores de la misma, por lo que son anónimas (*Qadim*).

Sin embargo, hay otras cuyos autores nos son conocidos. Entre los compositores recientes y más productivos de *muaxahat*, deberemos destacar a Omar Al-Batsh (1885-1950)

originario de Aleppo y a Said Darwish (1892-1923) originario de Alejandría (Egipto). Entre los grandes músicos que vivieron en el siglo XIX, a los cuales debemos numerosas *muaxahat*, hay que citar a Chej Ahmad Qabbani, (Aleppo, 1851-1902) discípulo del Chej Ahmad Aqil, que ha compuesto docenas de *muaxahat*, dejando así un gran repertorio que se considera una fuente importante para nuestro tiempo. También Chej Mohamad Kamel Al-Khulaei, nacido en el Cairo (1879-1938) alumno del chej Qabbani, que compuso centenares de *muaxahat*, y Mohamad Othman (1855-1900) originario del Cairo que fue alumno del gran interprete del Qanun Qustandi Manar, quien compuso cerca de 150 *muaxahat*.

Hames Bitar

ALEPPO, CUSTODY OF THE MUSICAL TRADITION FROM THE ORIENT

Aleppo is an important trading city and communication cross-point where the most pure traditions of Arabic chant have been preserved. The most characteristic expression of this chant is the vocal improvisations or *layali*, through which the complete doctrine of *maqam* was developed into a form of choral music, the *qad* (*alqudud* in plural), related to the *muaxaha* genre, very well-known in Al-Andalus.

From the eighteenth century onwards, the *muaxaha* expanded through the Mid-Orient, particularly in Aleppo, where it is known as *almashrek*. Its performance practice still shares a common form and content with the original Andalusian *muaxaha*, although the structure of the strophe, AABBBBA, is different. Despite being known as 'Andalusian *muaxaha*' (*almuaxah alandalusiya*), the structure of the *almashrek* does not correspond with that of the original Andalusian *muaxaha*, but to other metrical rules of Arab classical music.

Muaxahat are performed by a male choir accompanied by a group of instrumentalists (*altajt*). Both choir and instrumentalists support the vocal soloist. *Muaxahat* are often based on a diversity of musical modes (*maqamat*) and a rhythmical foundation consisting of two or three rhythmical patterns (*wazn*).

Traditionally, *muaxahat* fit into a cycle structure known as *wasla*. A *wasla* begins with a *samai* or *bashraf*, followed by several *muaxahat* (any number up to six). The *muaxahat* are usually based on the same melodical material (*maqam*). The text can be the work of different poets and composers. The first *muaxaha* of a *wasla* features a longer *wazn* than the second one. The denomination of a *wasla* derives from the name of the main *maqam* on which it is based (for example: *waslat hijaz*, *waslat rast*, and so on).

The privileged geographical situation of Aleppo, an important trade centre of the Silk Business, all of which helped it to develop into a cosmopolitan city, where not only goods but also traditions and culture were exchanged. The mutual influence between the music of Aleppo and that of Turkey is a good example of this cultural interchange: it gave rise to instrumental styles such as *samai*, *bashraf* and *longa*. These styles have been crucial for the perpetuation of classical Arab music because of being non-improvised forms in which the principles of *maqam* and the rhythmical styles have been preserved.

The existent music and poetry of most of the best-known *muaxahat* as part of the traditional legacy are anonymous (*qadim*). Nevertheless, there are a few known authors. Among the recent, most productive composers of *muaxahat* we must mention Omar Al-Batsh (1885-1950), born in Aleppo, and Said Darwish (1892-1923), from Alexandria (Egypt). Amongst the great musicians living in the nineteenth century, many of whom have also

left us a great number of *muaxahat*, it is worth mentioning Chej Ahmad Qabbani (Aleppo, 1851-1902), disciple of Chej Ahmad Aqil, who composed dozens of *muaxahat* and is currently considered as an important source of this repertoire. Also Chej Mohamad Kamel Al-Khulaci (1879-1938), born in Cairo and disciple of Chej Qabbani, composed hundreds of *muaxahat*. Mohamad Othman (1855-1900), also from Cairo and disciple of the great *ganun* player Qustandi Manar, wrote approximately 150 *muaxahat*.

Hames Bitar

Aleppo, garde de la tradition musicale d'Orient.

À Aleppo, ville mercantile et carrefour de communications, on a conservé avec grand soin les plus pures traditions du chant arabe, caractérisées par l'improvisation vocale des *layali*, dans lesquelles on développa toutes les sciences du *maqam*, en particulier dans une forme de musique chorale, s'agissant du *el Qad* (*alqudud au pluriel*) liée au genre de la *Muaxaha*, célèbre dans l'*Al-Andalus*.

Au Moyen Orient, notamment à Aleppo, la *Muaxaha* ou *Almashrek*, telle qu'elle est connue dans ce lieu, a suivi depuis le dix-huitième siècle une expansion qui pourtant a conservé dans l'exécution musicale une forme et contenance communes à l'initiale *Muaxaha* andalouisi, bien que toutes deux diffèrent dans la structure de la strophe AABBBB. En effet, la *Muaxaha* de l'orient arabe (*almashrek*), bien que connue sous l'appellation d'andalouisi (*almuaxha alandalusiva*) ne correspond pas à l'adaptation initiale de la strophe de la *Muaxaha* initiale andalouisi, mais plutôt à celle d'autres règles musicales de la métrique classique arabe.

La *Muaxaha* est interprétée par un cœur masculin accompagné d'un groupe de musiciens (*altajt*). Le cœur et les musiciens interviennent conjointement avec le chanteur soliste. D'autre part, la *Muaxaha* est souvent réalisée sur différents modes musicaux (*maqamat*) et une base rythmique composée de deux ou trois formes de rythmes (*wazn*).

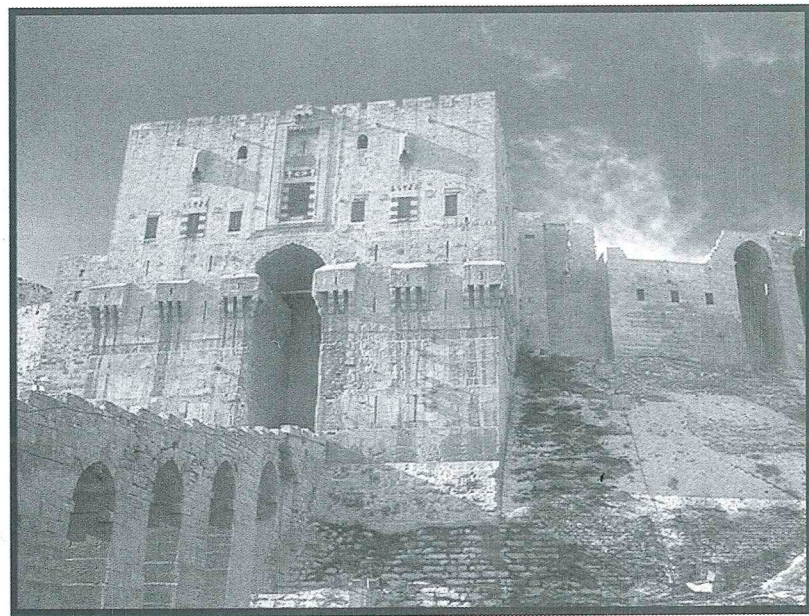
Traditionnellement, la *Muaxaha* est réalisée dans une structure appelée *wasla*. Celle-ci, est un cycle qui débute avec un *Samai* ou *Bashraf*, suivis de plusieurs *muaxahat* (jusqu'à six) qui, de manière générale, sont composés de la même gamme mélodique (*maqam*), avec des textes appartenants à plusieurs poètes et compositeurs. La première *muaxaha* de ce cycle (*wasla*) est pourvue d'un *wazn* plus long que celui de la deuxième. Le nom de la *wasla*, provient du nom du *maqam* principal sur lequel elle se base (ainsi, *waslat hijaz*, *waslat Rast*, ...etc.).

La situation privilégiée d'Aleppo, s'agissant d'un important centre commercial sur la route de la soie, a fait de cette ville un important emplacement cosmopolite où l'on échange non seulement des marchandises mais aussi des coutumes et cultures. Un bon exemple serait donc l'influence mutuelle de la musique d'Aleppo et celle de la Turquie. Dans ce cas concret, cet amalgame donna lieu à la naissance de styles instrumentaux tels que le *samai*, le *bashraf* ou le *longa*, grâce auxquels l'on a préservé l'héritage musical arabe, étant donné qu'il s'agit de styles non improvisés et qui ont gardé l'art du *maqam* aussi bien que les styles rythmiques.

La plupart des *muaxahat* les plus connues et qui font partie du legs traditionnel, ne portent pas le nom du poète ou du musicien auteurs de celle-ci, étant anonymes (*Qadim*).

Pourtant, il en existe d'autres où les auteurs ne sont pas connus. Parmi les compositeurs récents et plus prolifères de *muaxahat*, on peut remarquer à Omar Al-Batsh (1885-1950), originaire d'Alep, et à Said Darwish (1892-1923), originaire d'Alexandrie (Egypte). Parmi les grands musiciens qui vécurent au dix-neuvième siècle et auxquels l'on doit de nombreuses *muaxahat*, il faut nommer à Chej Ahmad Qabbani (Aleppo, 1851-1902), disciple du Chej Ahmad Aqil, qui composa des douzaines de *muaxahat*, en laissant de cette manière un grand répertoire considéré comme l'une des importantes sources de notre temps. Egalement, il faut citer à Chej Mohamad Kamel Al-Khulaei, né au Caire (1879-1939), élève du Chej Qabbani, et qui composa des centaines de *muaxahat*. Finalement, Mohama Othman, aussi originaire du Caire et qui fut disciple du grand joueur de *qanun* Qustandi Manar, compositeur de près de 150 *muaxahat*.

Hames Bitar

ALEPPO

2. موشح مر التجني

مر النجني بديع المحيا حلو التثني ادر لي الحميا
لا تنأى عني دلالا و غيا العشق فني وأنى الثريا
حسبي غرامي ونيران وجدي والدمع هامي و لست أبدي
انت مرامي و قل هاك خدي واشرب و غني وفي الكاس هيا

2. Muaxaha 'La amarga injusticia'

*Tú, que eres de amarga injusticia, de hermosa cara,
de dulce movimiento, sírreme la copa,
No te apartes de mí por coqueteo y seducción,
el amor es mi arte, y es tan alto como las estrellas.
Me basta mi enamoramiento, los fuegos de mi anhelo,
mis derramadas lágrimas, que no manifiesto.
Tú, que eres mi fin, díme, he aquí mi mejilla,
bebe y canta, vamos a beber. '*

3 موشح زارني المحبوب

زارني المحبوب في رياض الآس
 روق المشروب وملالي الكاس
 ثغره المرغوب عاطر الأنفاس
 فاز بالمطلوب من له قد باس
 قلت له يا زين يا رشيق القد
 يا كحيل العين يا لذي الخد

3. Muaxaha 'Me visitó el amado'

*Me visitó el amado en los jardines de arrayán,
 Aclarando la bebida, me llenó la copa,
 Su deseada boca es de perfumado aliento,
 quien la besa habrá alcanzado su supremo deseo.
 Le dije, ¡ oh galán de esbelta talla,
 de párpados negros y tiernas mejillas ¡*

4. موشح أفديه طيباً

أفديه طيباً ابتسم
 في خذه الخال ارتسم
 أهواك يا بدر القسم
 ولم أزل أهوى الغزل
 وصادني ساجي المقل
 في خذه تلقى البياض
 هياً بنا إلى الرياض
 والجفن منه بالسحر فاض
 ولم أزل أهوى الغزل
 وصادني ساجي المقل.

4. Muaxaha 'Doy mi vida por tí'

*Doy mi vida por tí, que bondadosamente sonríes,
 En tu mejilla se trazó un lunar.
 Te amo, oh tú, que eres luna llena,
 pues aún me gusta enamorarme,
 Yo, que fui preso del de los ojos mansos.
 Oh tú que en tus mejillas encuentro la blancura,
 Vamonos a los jardines, donde la magia abunda,
 pues aún me gusta enamorarme,
 Yo, que fui preso del de los ojos mansos.*

6. موشح أيها الساقى

أيها الساقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع
و نديم همت في غرته وبشرب الراح من راحته
كلما استيقظ من سكرته

جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع
ما لعيني عشيت بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر
فإذا ما شئت فاسمع خبري

عشيت عيناى من طول البكا وبكى بعضى على بعضى معى

6. Muaxaña 'Ah, Copero!'

Ah, copero, a ti me quejo, te invitamos, aunque no nos hagas caso,
Ah, comensal, de cuya melena me enamoré, y el vino de tu mano tomé.

Tú que cada vez que te recuperas de tu borrachera,
Acercas la botella, te inclinas y me das a beber de cuatro en cuatro copas.
Díme, ¿qué le pasa a mis ojos, que se nublan, negando la luz de la luna?

Si quieres puedes oír mis noticias:
Mis ojos se cegaron de tanto llorar,
y mis órganos compartieron conmigo el llanto.

7. موشح جادك الغيث

جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس
لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس
حين لذ الأنس مع حلو اللمي هجم الصبح هجوم الحرس
غارث الشهب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس

7. Muaxaha 'Tiempo de amores de Al-Andalus'

Qué generosas fueron las nubes, que tanta lluvia derramaron,
Ah tiempo de amores de al-Andalus.
Tus amores no fueron sino un sueño nocturno, o como una mirada de reojo.
Cuando se hizo íntimo el encuentro con la dulzura de los morenos labios,
el alba irrumpió como serenos en la noche.
Acaso los faroles se apagaron o acaso fuimos hipnotizados por las flores de narciso

8. مو شح لو كنت تدري

لو كنت تدري ما الحب يفعل بالوصل يوماً ما كنت تبخل
 ظبي كحيل حلو المحيا الغصن منه إن ماس يخجل
 يا من هواه أضنى فؤادي كالبدر أنت بل أنت أجمل
 شرب الحميا منكم حلالي قم يا نديمي نشرب ونثمل
 مالي سواكم روعي فداكم دوماً رضاكم الله أسأل

8. Muaxaha 'Si supieras'

*Si supieras lo que el amor hace en el encuentro, no habrías sido avaro.
 Tú, gacela de ojos marcados, de dulce cara,
 cuando te mueves, el tallo del jardín se avergüenza.
 Oh, tú, cuyo amor me aflige, eres como la luna llena, y aún más bella.
 Beber tu copa me es legítimo,
 Vámonos comensal mío, a beber y emborracharnos.
 Eres mi único amor, doy mi alma por ti,
 siempre pido a Dios que estés contento conmigo.*

11. ميلي ما مال الهوا

ميلي ما مال الهوا ميلي يا عيني
 مين الما داق الهوا قولي يا صبية
 ميلي ما مال الهوا أهل الهوا قالوا
 الهوا ما لو دوا والعاشق نبالو
 بالهوا نحنا سوا والعازل لحالو
 من حرقة قلبو انكوا محروم الحنيا
 العشق من أولو جنة أمانينا
 والشوق مرّ و حلو وغيرو ما يروينا
 يا خلق لا تسألو عيشوا ليالينا
 والله العشق والهوى نغمة إلهيه

11. Pavonea con el amor

Pavonea con el amor, ojo mío.
Dime, amor, ¿acaso habrá quien no haya gustado del amor?
Las gentes del amor dicen que el amor no tiene remedio
¡Cuán afortunado es el enamorado!
Todos somos iguales en el amor, el que se aparta
Por la envidia es porque le falta el cariño.
El amor siempre es el paraíso de nuestros deseos.
La amargura del anhelo es dulce, no hay otra cosa que pueda saciarnos.
Amigos, no hagáis preguntas. Compartid con nosotros estas noches,
la pasión y el amor son el divino tesoro

GRABADO EN LOS ESTUDIOS ART E SONORA, S.L. EN ENERO 2007

PRODUCCIÓN: Jose María Martín Valverde

FOTOGRAFÍAS: Juan Carlos Ballesteros

CALIGRAFÍA ORIGINAL DE LA PORTADA: Khaled Al-Saai

TRADUCCIÓN DE LOS TEXTOS POÉTICOS: Rifaat Atfe

MOTIVO PORTADA: Paco Fernández

DESARROLLO GRÁFICO: Daniel Barrionuevo

DEPÓSITO LEGAL: SE-171-07

© 2007 Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 2007