

Colección Fundación Instrumentos Musicales con Historia

> diseño de la Exposición por: Emilio Villalba Sara Marina

Sen mutta & toà maina

va aguen por ela fia

www.instrumentosmusicalesconhistoria.com www.emiliovillalba.com

INSTRUMENTOS DEL REY SABIO

Al hilo del 800 aniversario del nacimiento del rey Sabio, Alfonso X, la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se suma a los eventos celebrativos con una exposición sobre uno de los aspectos destacados de la vida cultural de ese momento.

A partir de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, y más concretamente de las miniaturas pintadas, se refleja la existencia en la corte real de toda una serie de músicos y artistas y, lo que más nos interesa en este caso, de los instrumentos musicales que empleaban.

En colaboración con la Fundación "Instrumentos musicales con historia", se explican y muestran, con fidedignas replicas producidas actualmente, los principales instrumentos musicales vigentes en el siglo XIII, las características de la música compuesta durante el medievo y todas las técnicas de elaboración de estos instrumentos en los talleres artesanos de la época.

María Isabel Campuzano Martínez Consejera de Educación y Cultura

(%)

INSTRUMENTOS DEL REY SABIO

Año 2021. Con motivo del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, 23 de noviembre de 1221, la *Fundación Instrumentos Musicales con Historia*, dedicada a la difusión de las músicas históricas a través de los instrumentos musicales, ha preparado esta exposición. Una muestra que recoge una veintena de instrumentos musicales que se usaron en la España medieval para el arte de la música. Instrumentos reconstruidos observando y estudiando las ilustraciones que se encuentran en los manuscritos elaborados por los artistas e intelectuales que trabajaron para Alfonso X.

Esta Exposición nos muestra una colección de reproducciones de instrumentos que usaron los músicos de la Corte de Alfonso X en el momento que escribieron el Libro de las *Cantigas de Santa María*, durante el siglo XIII.

Obras de arte para crear arte. Sus formas, diseños y sonidos nos siguen cautivando.

Izquierda: Rabé, rabab o rabel. Reproduccción basada en las Cantigas de Sta María, s.XIII.

AL ANDALUS Y LA MÚSICA.

Arriba: Guiterna o pequeño laud.

Izquierda: Cantiga 120. Podemos ver a dos músicos: uno podría ser un trovador sevillano al que llamaban "El Trianero", y el de la derecha, el propio rey Alfonso recibiendo clases del músico andalusí.

Talleres de fabricación de instrumentos

Cuando Alfonso X era un niño, el poeta cordobés Ismael Al saqundi, describía en su libro *Rissala fi fadl Al-Andalus*, (*Elogio de Al Andalus*) en el capitulo dedicado a la música, un conjunto de instrumentos que se tocaban en su tiempo, el siglo XIII: *el tumbur, el oud, la cítola, el qanun, el rabab... entre otros.*

Las ciudades de Sevilla y Córdoba tenían talleres de artesanos que construían y vendían este tipo de instrumentos, que ya se tocaban desde la antigüedad grecolatina y fueron evolucionando y perfeccionándose en Al Andalus. En la cantiga 120, podemos ver cómo un músico andalusí enseña a un trovador a tocar uno de estos laúdes.

LA VIOLA INSTRUMENTO PARA TROVAR

Arriba: Viola medieval.

Izquierda: Distintos tipos de violas en las Cantigas de Santa María.

El instrumento amigo del músico.

"Un buen artista puede tocar con la viola cantus y cantinelas, así como cualquier forma musical en general". (Johannes de Grocheo, en De Musica, hacia 1300). El rabab, rabel o viola medieval era el instrumento preferido de los trovadores para acompañar sus canciones. Esta tradición, así como su forma de tocarlo, se ha mantenido en las músicas del folclore de los países mediterráneos.

Tocar "a la mahometana".

Desde tiempos muy antiguos, el rabel o viola, se tocaba apoyado en el regazo, tal y como vemos en las representaciones medievales. Incluso el propio rey Alfonso aparece dibujado aprendiendo a tocar este instrumento en esta manera. A partir del año 1502*, el Cardenal Cisneros prohibió esta práctica musical, penalizando "tocar a la mahometana" tal y como hacían los moriscos en sus fiestas.

*Pragmática del 17 de Febrero de 1502. Reino de Granada, donde se redactan prohibiciones y obligaciones a los moriscos del reino.

GUITARRAS

DEL LAÚD A LA GUITARRA

Arriba: cítola, quitara, o guitarra.

Izquierda: distintos diseños de guitarras usados por músicos en el s. XIII. La Guitarra: el instrumento más popular.

En el Libro de las Cantigas podemos apreciar diversos diseños y formas de guitarras: con cuerpos ovalados, tapas de piel o madera, con tres, cuatro o cinco cuerdas... Esto nos hace pensar que la guitarra es un instrumento muy conocido y utilizado por los músicos del s. XIII. Un instrumento que proviene desde la antigüedad grecolatina y que ha ido desarrollándose y evolucionando con el tiempo, para adaptarse a las necesidades musicales de sus intérpretes.

Anécdota de un músico poco honrado.

Una de las *Cantigas de Escarnio*, escrita por el propio rey Alfonso, nos cuenta cómo uno de sus trovadores, el que tocaba la cítola*, quiso engañarle después de un recital. El músico, que ya había recibido su salario, quiso cobrar de nuevo por la actuación. El rey, para no tener problemas con él, le pagó dos veces, pero dejó plasmada en una de sus cantigas la historia de este estafador, para la posteridad. (*Cantiga XXXIV*).

*Cítola: guitarra medieval, (cítara, quitara).

Arriba: Salterio

Izquierda: llustración de la trovadora Alamanda tocando el salterio.

SALTERIOS, ARPAS Y SINFONÍA.

Instrumentos para música perfecta.

A medida que avanzan las ciencias del saber durante la Edad Media, la Música se convierte también en un arte de estudio, una materia complicada y abstracta cada vez más compleja en sus conceptos de intervalos, tonos, semitonos, medidas, consonancias y disonancias. La necesidad de buscar la perfección en el arte de la música incentiva el ingenio en la invención de instrumentos, cada vez más sofisticados para dar las notas perfectas, con ingeniosos mecanismos como la sinfonía o viola de rueda, o con medidas exactas como las arpas y salterios.

Alamanda: la trovadora del Rey.

En la Edad Media, las mujeres tenían grandes barreras para acceder a la cultura, y se conocen muy pocos datos sobre sus vidas y obras. En las Cantigas aparecen dibujadas varias mujeres trovadoras, como la dama del salterio. Se cree que corresponde a la trobairitz Alamanda, que escribió diversos poemas para las Cantigas y de la que el Rey Alfonso estaría enamorado.

LA TAREA DE Reconstruir

Izquierda: artesano constructor de instrumentos. Miniatura anónima del s. XIV. Junto al artista, aparecen dibujadas las herramientas que se siguen usando en la actualidad para la construcción de instrumentos: limas, formón, sierra, cepillo, compás, etc.

De la ilustración a la madera.

El proceso de reconstruir un instrumento musical medieval desaparecido, del que solo tenemos información a través de una pequeña pintura, es una tarea que requiere mucha observación, reflexión e imaginación. Las miniaturas que nos muestran a los músicos en el Libro de las Cantigas, representan los instrumentos de manera frontal, por lo que tenemos que imaginar cómo serían en tres dimensiones.

Es preciso, antes de elaborar un plano para cortar las maderas que conformarán la reconstrucción, observar con detenimiento cada uno de los detalles que aparecen en las ilustraciones: formas, números de cuerdas y clavijas, puentes, decoraciones. Una vez recopilada la imformación y tras hacer bocetos que nos sirvan para el plano, debemos imaginar las proporciones que tendría el instrumento, buscando longitudes y medidas que puedan ser funcionales si queremos que el instrumento suene finalmente. La selección de maderas también es muy importante, eligiendo las que se asemejen en color a las que aparecen dibujadas: cerezo, tilo, nogal, ciprés...

(4)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA

Presidente

Fernando López Miras Consejera de Educación y Cultura María Isabel Campuzano Martínez Directora General de Patrimonio Cultural Rosa Campillo Garrigós

INSTRUMENTOS DEL REY SABIO

Música e instrumentos en la corte de Alfonso X Diciembre 2021 – Enero 2022

Promueve

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Educación y Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural Museo Arqueológico de Murcia

Coordina

Servicio de Museos y Exposiciones Luis E. de Miguel Santed Javier Romera Cano

Provecto

Fundación Instrumentos Musicales con Historia Emilio Villalba Sara Marina Sofía Grande

Textos y Música

Sara Marina Emilio Villalba

lmagen y diseño Emilio Villalba **Imprenta** Salzillo Servicios Integrales Agradecimientos Marina Lorena Castillo Viudes

Depósito legal: MU 1195-2021 © de los textos Emilio Villalba y Sara Marina © de las imágenes Emilio Villalba © de la presente edición:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Educación y Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural

INSTRUMENTOS DEL REY SABIO

Música e instrumentos en la corte de Alfonso X Colección Fundación Instrumentos Musicales con Historia

Diciembre 2021 - Enero 2022

MUSEO ARQUEÓLOGICO DE MURCIA

Horario

De martes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h Sábados de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h 24 y 31 de diciembre de 11:00 a 14:00h

Entrada gratuita

Información del MAM:

www.museisregiondemurcia.com

Información comisariado de la exposición:

www.instrumentosmusicalesconhistoria.com

Instrumentos del Rey Sabio

Colección Fundación Instrumentos Musicales con Historia

diseño de la Exposición por: Emilio Villalba Sara Marina

www.emiliovillalba.com www.instrumentosmusicalesconhistoria.com

S 8 1

va aquen poi ela fia

