

BENJAMÍN DE SEFARAD

La Música Sefardí

UN RAMILLETE DE CANCIONES SEFARDÍES

Por: Mara Aranda y Jota Martínez

CAMINOS DE
SEFARAD
RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA

BREVE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE LOS SEFARDÍES

Desde la antigüedad jugó un papel muy importante la capacidad de asimilación de los elementos culturales de los pueblos en contacto con los cuales estuvo el pueblo judío. En palabras de León Schidlowsky: "Fueron los judíos quienes se encargaron de sintetizar y transmitir a la posteridad, el desarrollo evolutivo del proceso siempre cambiante de la creación musical".

En el Antiguo Testamento, 'Libro de los Libros' para la comunidad hebrea, está reflejada la importancia que la música ocupaba en la mentalidad de estos hombres y mujeres. La religión judía es auditiva y no visual. La imagen y la representación divina no existen en su templo, por tanto, se puede considerar que la Biblia es un testigo de la evolución de la música de en este pueblo. Por poner solo algunos ejemplos, en ella se nos describen momentos como la Canción triunfal de Myrian ante las orillas del Mar Rojo con algunos instrumentos de percusión o la Canción de Deborah en la que participaban tanto hombres como mujeres. También se nos cuenta como el pequeño David servía al rey Saúl como músico y que además de compositor, ejecutante y poeta, fue inventor de instrumentos (Libro de los Salmos). David al traer el Arca Sagrada a Jerusalén, lo hizo con cantos, danzas y sonar de trompetas (Libro de Samuel).

El uso de trompetas y cantos líricos acompañados por instrumentos de cuerda, eran tradicionales en sus celebraciones y festividades. Los salmistas declaran en las Escrituras que “con un ruido alegre, pleno de oración y con instrumentos que lo acompañen se transporta el hombre ante la presencia de Dios”. Algunos de los salmos parecen haber tenido interludios instrumentales, lo que pudiera ser la significación de selah, palabra que se encuentra escrita en los textos bíblicos. Desde la llegada de los hebreos a Palestina, estos comienzan a usar instrumentos musicales similares a los de Egipto y Babilonia.

En las escrituras encontramos tres tipos de instrumentos musicales:

De cuerdas:

- **Kinnor:** es una lira, en la Biblia lo llaman arpa,
- **Nebhel:** arpa de diez cuerdas, en la Biblia lo llaman salterio.

De viento:

- **Hazoreaj:** trompeta de metal
- **Jalil:** oboe doble.
- **Ugab:** flauta vertical
- **Shofar:** único instrumento del culto, usado hasta hoy en día en sus festividades más sagradas.

De percusión:

- **Tof:** pandereta
- **Zezelin o meziltayim:** címbalos
- **Menaanim:** sistro.

En el siglo IV la música se hizo más importante y era ejecutada por familias de músicos profesionales, descendientes de la tribu de Leví, a quienes David había comisionado para realizar esta labor. Después de la caída del segundo templo toda la música instrumental incluso la religiosa fue prohibida como símbolo de duelo nacional. La producción poética no cesó y la música en las primeras sinagogas y en las comunidades judías de la diáspora, fue vocal. El Hallel, canto responsorial, es característico en los servicios de la sinagoga hasta hoy.

Durante la Edad Media, su música fue monódica, con algún ocasional adorno instrumental. Sus melodías estaban basadas en un sistema modal propio y aunque siempre fue un secreto exotérico de las castas sacerdotales, algunos se atreven a hablar de los 8 modos en los que cantaban los levitas. Los modos fueron concebidos como un acercamiento del alma humana a la emoción poética y la mística judía.

Hoy en día podemos afirmar que el canto gregoriano es la unión de la música greco-romana y la judía. De la música greco-romana hereda la técnica musical, el sistema modal y el valor espiritual de la música. De la judía hereda el uso de esta en los templos y algunas formas musicales como los himnos y los aleluyas. Más tarde, el canto mozárabe supuso una de las manifestaciones culturales más apasionantes de la música medieval en España, ya que hunde sus raíces en los primeros tiempos de la cristianización y a su vez en la liturgia judaica.

Podemos constatar como el rey David es una figura muy importante en la historia de los hebreos. También los Ancianos del Apocalipsis, erigidos por el mundo medieval como prototipos de la música sacra. Como intérprete y compositor, el rey David es considerado unánimemente durante este periodo como autor indiscutible de los Salmos (hoy en día sabemos que no fue así), y por eso ocupa un lugar de excepción en las ilustraciones de los manuscritos altomedievales y en el arte arquitectónico. Sentado en su trono, tocando el arpa o el rabel, más tarde violas y salterios, y rodeado de sus músicos, se convierte en el ideal de todo rey o señor.

Los versos de la Doxología final del Salterio rezan así:

“¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario,
Alabadle en su majestuoso firmamento.
Alabadle por sus hazañas, alabadle
Conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Alabadle al son de las trompetas,
Alabadle con el salterio y la cítara.
Alabadle con tímpanos y danzas,
Alabadle con las cuerdas y la flauta.
Alabadle con címbalos sonoros,
Alabadle con címbalos resonantes.
Todo cuanto respira alabe a Yahvé ¡Aleluya!.

Tras la expulsión de los judíos de España y Portugal, su cultura en general y su música en particular, se propagó desde la Península Ibérica por Marruecos y el antiguo Imperio Otomano (Turquía, Grecia, Jerusalén, los Balcanes y Egipto). También por Hispanoamérica, principalmente Argentina. La música sefardí se adaptó una vez más, como sucediera desde su historia antigua, a cada uno de estos lugares. Asimiló los tonos agudos del norte de África, incluyendo su típico ulular, los ritmos asimétricos de los Balcanes y el sistema de modos turcos llamado maqam.

Como ejemplos, recordar la Crónica de Alfonso VII, que relata como tras la victoria cristiana de Oreja en 1139, el rey fue recibido al entrar en Toledo por cristianos, sarracenos y judíos que le salieron al encuentro con tímpanos, cítaras y salterios, dando gracias a Dios cada uno en su lengua. Igualmente fue agasajado el vencedor de las Navas de Tolosa (año 1212) “pues cuando Alfonso VIII regresó a la ciudad de Toledo fue objeto de un gran recibimiento, pues a las afueras de la población, salieron a su encuentro, cristianos, moros y judíos con instrumentos musicales”.

Existe un romance compuesto por hispano-hebreos expulsados de Portugal que describen la entrada en Lisboa de la reina Isabel, hija de los Reyes Católicos, de esta manera:

*“Ya me salen a encontrar tres leyes de maravilla:
los cristianos con sus cruces, los moros a la morisca.
Los judíos con vihuelas, que la ciudad se estrujia”.*

Jota Martínez

La cristiana cautiva

Ver Video

También llamada Don Bueso y su hermana o La hermana cautiva.

Es un tema pan-europeo muy utilizado en el cual una doncella es raptada, mientras lava la ropa en el río, por un caballero que le ofrece llevarla de vuelta a España y en el camino descubre que es su propia hermana. La variedad más antigua, en versos hexasílabos, también se canta en Marruecos, pero más conocida es esta variante en versos octosílabos que posiblemente llegó de Andalucía y se integró al repertorio sefardí.

*Una tarde de verano pasé por la morería
y vi una mora lavando al pie de una fuente fría.*

*Yo le dije "mora bella", yo le "dije mora linda,
deja beber mis caballos de estas aguas cristalinas".*

*No soy mora caballero, que soy de España nacida,
que me cautivaron moros día de pascua florida.*

*Si quieres venir conmigo, yo a España te llevaría.
Y la ropa caballero, ¿donde yo la dejaría?.*

*La que es de seda y oro, en mis caballos se iría,
mas lo que no sirva nada, por el río tornaría.*

*Al llegar en ca sus padres, la niña lloró y suspira,
¿porque lloras niña bella, por que lloras niña linda?*

*Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía
con mi hermanito Alexandro y toda su compañía.*

*Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías
que por traer una esposa os traigo una hermana mía.*

Dezilde a mi amor

Ver Vídeo

Cantar de boda que refleja la costumbre de llevar a la novia de casa de sus padres a la casa del novio, donde era común que vivieran durante un tiempo.

Dezilde a mi amor si mi bien kiere
ke traiga la mula i que me lleve;
ke niña no puedo ir a piede
ke llueve menudito i me mojaré.

Dezilde a mi amor si mi bien ama
ke traiga la mula ianda cabalgai;
ke madre no puedo ir a piede
ke llueve menudito i me mojare.

Dezilde a mi amor, si mi bien quiere,
ke traiga la mula, i ke me lleve;
ke novio no puedo ir a piede
desnudita komo por la nieve.

Dezilde a mi amor ke me venga a ver,
ke no tadre i venga para bien kreer.
Mas por las arenitas que por el arenal
por calles el novio me venga a buscar.

Decilde a mi ser amor si mi bien kiere
ke traiga la mula i ke me lleve.
Ay, mi caballero, kuerpo garrido,
ke non se queje en ascondido.
Ay mi kaballero, yo le doi mi fe,
Dezilde a mi madre ke no la dexe.

Vete niña i dile al que yo espere
que la puerta agora esta serrada
i las yaves de oro i las de plata
para kien yo kiera las guadrara.
Si por ir a piede me mojara,
Asi los amores se enjugaran.

Kuando El Rey Minrod

Ver Video

Al rey Nimrod, o Nemrod, se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. Sin embargo, desde tres mil años antes de Cristo ya es referenciado como un rey déspota en escrituras y arqueología asirias y mesopotámicas, también re presentado como una divinidad.

*Kuando el rey Nimrod al campo salía
Mirava en el cielo i en la estrejería
Vido una luz santa en la giuderia
Ke havia de nacer Avraham avinu*

*Avraham avinu padre kerido
Padre bendicho luz de Israel*

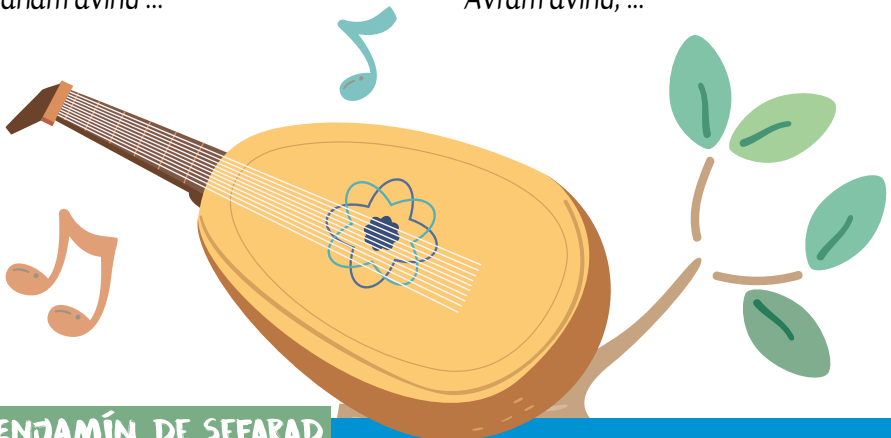
*Luego a las kumadres encombedaba
Ke toda mujer que prenyada kedara
Si no pariera al punto la matara,
Ke havia de nacer Abraham avinu.
Avraham avinu...*

*La mujer de Terah kedo prenada
E de día en día el la preguntaba:
De ke tenes la kara demudada?
Ella ya sabia el bien ke tenia.
Avraham avinu ...*

*En fin de mueve mezes parir keria:
Iva kaminando por kampos i vinyas,
A su marido tal ne le descubria
Topo una meara, alli lo pariria.
Avraham avinu, ...*

*Saludemos agora al kompadre
y tambien al mohel
Ke por su zehut nos venga el goel
I rihma a todo Israel,
Cierto loaremos al Verdadero.
Avraham avinu, ...*

*En akeya ora el nasido avlava:
Andavos mi madre, de la meara.
Yo ya topo kyen m'aletchara,
Malah del scyelo me akompanyara,
Porke so kridayo del Dyo bendicho.
Avram avinu, ...*

BENJAMÍN DE SEFARAD

La Música Sefardí

La partida del esposo

Ver Vídeo

Es frecuente en la baladística pan-europea este tema de la mujer que queda al cuidado de los hijos mientras que su esposo va a la guerra. La descripción de la situación y los términos utilizados en el texto indican claramente el estrato social de los personajes y el trasfondo medieval.

*'Ay ¿por qué lloras blanca niña?
ay ¿por qué lloras, por qué lloras blanca flor?'*

*'Ay lloro por vos caballero
que vos vais y me dejáis.*

*Me dejáis chica y muchacha
chiquita, chiquita y de poca edad.*

*Siete hijicos chicos tengo lloran,
lloran, lloran y me piden pan'.*

*Metió la mano a su bolsa
cien docuados, cien docuados le fue a dar.*

*'¿Para qué me abonda esto?
para vino, para vino, para pan'.*

*'Si no te abondare esto venderéis,
venderéis media ciudad.*

*Venderéis campos y viñas
lo mejor, lo mejor de la ciudad.'*

Ajuar nuevo

Ver Vídeo

Ajuar nuevo y la novia se bañaba son canciones sefardíes de boda, cantadas en Tánger (Marruecos) por Ester Davida y sus hijas. Representa la música y la cultura de las comunidades judías mediterráneas.

Ajuar nuevo
delante vo lo pondré,
suegra y cuñada,
no tengáis qué decir,
la nuestra novia
cenó y se echó a dormir.

Anoche, mi madre,
cenó y se echó a dormir,
soñaba un sueño,
tan dulce era ay de decir,
que se bañaba
y a las orillas del Sil.
Marido es, hija,
que a tí vino a despedir,
con amor, madre,
con amor me iré a dormir.

La novia se bañaba,
los novios se alegraban, bañábase.
Lo que merecen las novias, yo vos diré,
un pan blando, una cama de rosas,
una gallina hermosa, yo vos diré.

Ay, Sterica - aiwa!
Abre la puerta - aiwa!
Sube a la cama - aiwa!
Pon el candado - aiwa!
Pon el cerrojo - aiwa!
Ay que ya vienen - aiwa!
Los malogrados - aiwa!

A la una yo nací

Ver Vídeo

Se trata de una canción sefardí, de la que se puede deducir un origen hispano, aunque se ha recogido en el Mediterráneo oriental. En ella se hace referencia a un precoz amante:

*A la una yo nací, a las dos m'engrandecí.
A la una yo nací, a las dos m'engrandecí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.*

*Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón*

*Dime niña dónde vienes, que te quiero conocer.
Dime niña dónde vienes, que te quiero conocer.
Si tú no tienes amante, yo te haré defender.
Si tú no tienes amante, yo te haré defender.*

*Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón*

*Yendome para la guerra, dos bezos al aire di.
Yendome para la guerra, dos bezos al aire di.
El uno es para mi madre, y el otro para ti.
El uno es para mi madre, y el otro para ti.*

*Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón*

*A la una yo nací, a las dos m'engrandecí.
A la una yo nací, a las dos m'engrandecí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.
A las tres tomí amante, a las cuatro me cazí.*

*Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón
Alma, vida y corazón*

Los consejos a la novia_d'oy en este día

Ver Video

El repertorio de canciones de boda es el que cuenta con mayor número de ejemplos posiblemente debido al hecho de que tradicionalmente la boda sefardi comienza varios días antes de la ceremonia y está compuesta por numerosos ritos, cada uno de los cuales tiene asociados unos cantos. Esta canción se cantaba en Sofía (Bulgaria) para la fiesta de la boda. En ella la madre aconseja a su hija antes de dejar como soltera la casa de los padres.

*Con muncha lezensia, madre buena,
que yo ya me vo' con me amado.
Idža, me vayáš en mazala claro.*

*Vo lo digo, vo lo hablo,
que yo ya me vo' con ame amado.
Idža, me vayáš en mazal claro!*

*D'oy en este día vos dan marido,
vos, la linda novia, sabés servirlo,
vos y el vuestro lindo amor.*

*A servirlo y a orarlo,
metelde la meza, escansialde'l claro,
aselde la cama, echad vos al lado!*

*Vo lo digo, vo lo hablo,
que yo ya me vo' con me amado.
Idža, me vayáš en mazal claro!*

Entre las huertas paseando

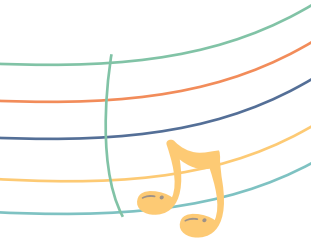
Ver Vídeo

Cancioncilla amorosa que se recoge en grabaciones y encuestas documentales tanto en Grecia como en Turquía con prácticamente idéntica melodía y letra.

Entre las guertas paseando,
entre el yasimin,
vidi una ija mui ermoza
enfrente de mi.
Eya es ermoza
i muy grasioza
ke me hizo tresaillir.

Yo me acerqui
al lado de ella,
La vidi yorando.
Las lagrimas de sus ojos,
perlas brillando
Le dixé ke tienes,
ke te konsientes,
kien te izo sufrir.

Yoro por un mansevico,
ke por el me muero yo.
De día i noche e
sklamando esto.
Oh Dio mio i piadoso
eskapame de este amor.

Dice la nuestra novia

Ver Video

Dice la nuestra novia es un tema judeoespañol de las comunidades sefardíes de Esmirna, Tánger y Rodas.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la cabeza?
-No se llama cabeza,
sino campos espaciosos.
¡Ay mis campos espaciosos!
Pase la novia y bese al novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llaman los cabellos?
-No se llaman cabellos,
sino seda de labrar.
¡Ay mi seda de labrar!...
Pase la novia'n cá del novio.
La novia, el novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la frente?
-No se llama frente,
sino espada reluciente.
¡Ay mi espada reluciente!...
Goce la novia y con el novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llaman las cejas?
-No se llaman cejas,
sino arcos de tirar.
¡Ay mis cintas del telar,...
Pase la novia con el novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llaman los ojos?
-No se llaman ojos,
sino ricos miradores.
¡Ay mis ricos miradores!...
Pase la novia y bese al novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la nariz?
-No se llama nariz,
sino dátili datilar.
¡Ay mi dátili datilar!...
Pase la novia en cá del novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la cara?
-No se llama cara,
Sino rosa del rosál.
¡Ay mi rosa del rosál!
Viva la novia con el novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la boca?
-No se llama boca,
Sino anillo de dorar.
¡Ay mi anillo de dorar!...
Pase la novia y bese al novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llaman los dientes?
-No se llaman dientes,
Sino perlas d'enfilar.
¡Ay mis perlas d'enfilar!...
Goce la novia con el novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llama la lengua?
-No se llama lengua,
Sino rico tragapán.
¡Ay mi rico tragapán!...
Pase la novia y bese al novio.

Dice la nuestra novia:
-¿Cómo se llaman los pechos?
-No se llaman pechos,
Sino limón limonar.
¡Ay mi limón limonar!...
Pase la novia y bese al novio.
La novia, el novio.

Poko le das a la mi konsuegra

Ver Vídeo

Cantiga de boda. Las madres de la novia y del novio discuten sobre el monto de la dote. Puede ser serio, o solo una broma por tener un motivo para enumerar numerosos regalos, incluidos algunos divertidos. Esta canción pertenece al repertorio del día de la exhibición de la dote. Las jóvenes ya han trabajado para su atuendo. La dote se presenta a los visitantes y la familia del novio puede ver si es satisfactoria. Personas respetadas en las comunidades sefardies marroquíes llamados 'preciadores' evaluaban esa dote en relación con el contrato de matrimonio. Tras la celebración de la exposición todo era enviado a casa del novio en un carruaje decorado. El último verso se refiere a la costumbre de las familias ricas de ofrecer al novio como regalo un joven esclavo. En el Imperio Otomano la canción va acompañada de una melodía en el maqam hidjaz.

*Poko le das, la mi konsuegra,
poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare siete vestidos,
uno que se troke a kada 1 dia.*

*Yine es pokko, mi konsuegra.
Poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare siete kamisas,
una ke se troke a kada 1 dia.*

*Yiné es pokko, mi konsuegra.
Poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare siete salvare,
uno ke se troke a kada 1 dia.*

*Yine es pokko, mi konsuegra.
Poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare un yerdan de oro,
ke se lo goze kon el novio.*

*Yine es pokko, mi konsuegra.
Poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare un mazal bueno,
que se lo goze kon el novio.*

*Poko le das a la mi konsuegra.
Poko le das a la vuestra ija,
ivuestra ija, la kerida!
Le dare un esklavico,
ke se lo kamine al bujurico.*

ÁVILA · BARCELONA · BÉJAR · CÁCERES · CALAHORRA · CÓRDOBA · ESTELLA-LIZARRA
HERVÁS · JAÉN · LEÓN · LORCA · LUCENA · MONFORTE DE LEMOS · PLASENCIA
RIBADAVIA · SAGUNTO · SEGOVIA · TARAZONA · TOLEDO · TUDELA · TUI

CAMINOS DE
SEFARAD
RED DE JUDEÍAS DE ESPAÑA

redjuderias.org
descubresefarad.com
descubridores@redjuderias.org

