

Huellas de la espiritualidad islámica en la música contemporánea árabe y andalusí en España

Resumen: El contenido de este artículo comienza destacando el interés que ha generado el sufismo como área de investigación en la que se ha implicado una nueva generación de arabistas, traductores, antropólogos y etnomusicólogos españoles, así como las editoriales comprometidas con la publicación de obras sufíes. Asimismo, aborda la difusión de la música sufi lograda durante las últimas décadas por algunas discográficas y los grupos hispano-magrebíes como resultado del intercambio de conocimientos entre compositores, músicos y cantores de ambas orillas, contribuyendo a la valoración de la espiritualidad islámica. La integración de la música sufi en la programación cultural y los canales de información en la red conforman el apartado final donde se perfila la gestión patrimonial y las webs donde se difunde.

Palabras clave: cofradías, espiritualidad, hispano-magrebíes, *samā'*, sufismo

Abstract: The content of this article begins by highlighting the interest generated by Sufism as an area of research in which a new generation of Spanish arabists, translators, anthropologists and ethnomusicologists have been involved, as well as the publishers committed to the publication of Sufi works. It also addresses the diffusion of Sufi music achieved over the last decades by some record companies and the Hispano-Maghreb groups as a result of the exchange of knowledge between composers, musicians and singers from both rives/shores, contributing to the appreciation of Islamic spirituality. The integration of Sufi music in cultural programming and the information channels in the network make up the final section where the patrimonial management and the web-s where it diffuses.

Keywords: Brotherhoods, Hispano-Maghreb, *samā'*, spirituality, Sufism

1. Breves pinceladas sobre el sufismo en las publicaciones españolas

El interés que suscita la espiritualidad islámica entre los investigadores españoles ha llevado, durante las últimas décadas, a la publicación de numerosas obras, traducciones y estudios sobre los *dīwānes* y el pensamiento de los grandes maestros sufíes, o bien planteando la relación del sufismo con otras disciplinas, realidad que permite abordarlo desde los enfoques y las metodologías implícitas en la investigación actual. La relación de la música con el sufismo es una de las líneas de investigación preferentes que despierta un gran interés en la Musicología actual, a nivel nacional e internacional, vía en la que también se implican los jóvenes investigadores ante lo sugerente de un tema, menos conocido pero no por ello menos interesante.

Entre el amplio abanico de publicaciones sobre el sufismo generadas en España a partir de la década de los 90, se observa cómo el interés hacia la espiritualidad islámica ha llevado a

Recibido el 24/08/2017. Aceptado el 07/09/2017.

editoriales españolas como Mandala, Almuzara, Ediciones Sufí, Trotta, Hiperión, Almendros y Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, entre otras, a publicar un abanico de obras monográficas, traducciones y estudios sobre reconocidos maestros sufíes –árabes, turcos y andalusíes–. De esta forma, se ha logrado dar continuidad a las publicaciones pioneras de M. Asín Palacios, algunas reeditadas por Hiperión, sobre el maestro sufí Ibn ‘Arabī (Murcia, 1165 – Damasco, 1240), *El islam cristianizado: estudio del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia*¹ y *Vidas de santones andaluces: “Epístola de la santidad” de Ibn ‘Arabī de Murcia* (2005)², así como *Šādīlīs y alumbrados* (1990)³ sobre esta cofradía creada por al-Šādīlī (1196-1258) y continuada por sus discípulos en al-Andalus. Asimismo, las realizadas por L. Massignon sobre el sufí y compositor de zéjeles Šuštārī de Guadix (1212-1269) en “Recherches sur Shushtari”⁴ y la traducción del *Diwan*⁵ del oriental Mansur al-Ḥallāğ (857-922), reeditada en España como *Diván* (2005)⁶ y del orientalista francés *La pasión de Hallaj: mártir místico del Islam*⁷.

Sobre las de carácter pedagógico enfocadas en la historia e iniciación al sufismo, publicadas entre las postrimerías del siglo XX y la primera década del milenio, a modo referencial citar la obra de varios autores, *Sufismo en Occidente*⁸; de los investigadores K. Mondaroo e I. Zabaleta, *Sufismo: La enseñanza mística*⁹; M. Chakor con *Aproximación al sufismo*¹⁰; A. González Costa y G. López Anguita, editoras literarias de *Historia del sufismo en al-Andalus: Maestros sufíes de al-Andalus y el Magreb*¹¹ y de A. M. Maanán, *Tasawwuf: introducción al sufismo*¹².

Como línea preferente de la rica producción de la Editorial Mandala, encontramos la traducción del poeta Ġalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273), *Locos de amor* (1996), maestro sufí que junto a los orientales y andalusíes, ‘Abd al-Qādir al-Ġīlānī, al-Gazālī o Ibn ‘Arabī, cuentan con numerosas obras y estudios publicados por editoriales españolas¹³. Le preceden las obras del sufí iraní Farid al-Dīn al-‘Aṭṭār (ss. XI-XII) en *El libro de los secretos* (1999) y *La enseñanza de los maestros sufíes* (2008); del poeta sufí hindú Hazrat Inayat Khan (1882-1927), fundador de la corriente “Sufismo Universal” y difusor del pensamiento islámico en Occidente: *La vida interior. Una introducción al sufismo* (2008) y *La música de la vida* (2003), según la traducción comentada por F. Díez, con interesantes capítulos sobre la música de las esferas, el efecto del sonido, la voz y el poder sanador de la música; A. al-‘Alawī con *Hikam: Sentencias de sabiduría* (2004); A. Crespo, *Los bellos colores del corazón* (2008)¹⁴; J. Quingles, *Persia y los orígenes del sufismo* (2008); de B. Boloix Gallardo, *Prodigios del maestro sufí Abū Marwān al-Yuḥānisī de Almería* (2010) y J. Delclós Casas con *Platonismo y sufismo* (2014).

1. Madrid, Hiperión, 1981.

2. Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre, 1933 (1ª ed.); Madrid, Maxtor, 2005 (2ª ed.).

3. Madrid, Hiperión, 1990.

4. Vid. Traducción del artículo de Massignon, L. por García Gómez Emilio: “Investigaciones sobre Shushtari”, in al-Andalus XIV (1949), pp. 29-57.

5. Rosario, Peregrino, 1983.

6. Madrid, J.J. De Olañeta, 2005.

7. Barcelona, Paidós, 1999.

8. Madrid, Editorial Sufí, 1996.

9. Madrid, Edimat, 2005.

10. Alicante, Cálamo, 1993.

11. Córdoba, Almuzara, 2009.

12. Córdoba, Almuzara, 2006.

13. Véase una ampliación de lo publicado en España, <https://islamologica.wordpress.com/2012/06/14/bibliografia-sobre-sufismo/> [consultada: 15-10-2017].

14. Madrid, Mandala, 2008-2013.

Respecto a las traducciones y estudios sobre el reconocido maestro turco ‘Abd al-Qadir al-Yilani (1077-1166), la Editorial Almuzara sacaba a la luz *Senderos de eternidad* (2004); E. Paniagua, *Rumi & Ibn Arabí* (2005), obra y registro musical sobre la poética de estos sufíes; R. de Zayas, autor de *Ibn ‘Arabí de Murcia* (2007), y A. al-Alawi, de *El fruto de las palabras inspiradas: Comentario a las enseñanzas de Abu Madyan de Sevilla* (2007).

Editorial Sufí cuenta con numerosas publicaciones sobre esta disciplina. En la década de los años 80 iniciaba una serie de obras enfocadas en las traducciones y estudios de grandes maestros sufíes, como Muhyī al-Din Ibn ‘Arabī en *El árbol del universo* (1989); de O. ‘Ali Shah, *Sufismo hoy* (1992)¹⁵, *Sufismo en Occidente* (1996), *La senda del buscador* (1998) y *El sufismo como terapia* (1996/2009); sobre Yalal al-Din Rumi (1207-1273), *Diwan de Shams de Tabriz* (1995) y del viajero y sufí afgano de Sirdar Ikbāl Alī (1894-1969), *La travesía dorada* (1993). Una nueva obra de recopilación sobre la vida y enseñanzas de Mawlana Rumi la realizó Sh. Al-Din al-Aflakī, *Rumi, maestro de derviches* (1999/2015); del sufí persa Abu Hamid al-Gazzālī (1061-1121), *La alquimia de la felicidad* (2002) que presenta una síntesis de *Ihya’ ‘ulūm al-dīn*; del sufí egipcio Ibn ‘Ata’ Allah (m. 1309), *El libro de la sabiduría* (2002) y del persa Farid al-Din Attar (m. 1221), *Primeros maestros sufíes* (2011).

Continuando con la labor de difusión de los *diwan*es de reconocidos poetas, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo publicaba la traducción de Cl. Janés y A. Taheri sobre una selección de poemas de Jalal al-Din Rumi, *Rubayat* (1996) y de Hafez Shirazī (1320-1389), *101 Poemas*, publicado en el año 2001. Escritora y poetisa prolifera, Clara Janés ha publicado en esta editorial, junto al traductor Gürkan Turkoglu, la obra del poeta turco Yunus Emre, *Diván* (1991), y el *Diván* de al-Hallāğ (2002) junto a la arabista M. Nuín, mientras que el poeta sirio y crítico literario Adonis presentaba el estudio *Sufismo y Surrealismo* (2008). En la colección Olañeta, la traductora María Tayubo publicaba *Rabī‘a al-Adawiyya. Dichos y canciones de una mística sufi*¹⁶, basada en los escritos de esta sufi iraquí.

Los saberes humanísticos y científicos atesorados por el sufismo han contribuido a que la espiritualidad islámica sea abordada desde distintos prismas. Entre ellos, su interacción con la música en el contexto de *al-sama’* y la aplicación teórico-práctica de cuanto conlleva el ceremonial sufi interpretado en la sociedad contemporánea. Las líneas generales de investigación planteadas por historiadores, sociólogos, antropólogos y etnomusicólogos se focalizan en cuatro vías y enfoques que permiten profundizar en el sufismo, desde la espiritualidad, el pensamiento filosófico-religioso-didáctico, la terapéutica y el espectáculo que ofrecen algunas cofradías en su puesta en escena.

Proliferan las publicaciones internacionales que versan sobre el análisis del contenido de los tratados sobre la teoría musical sufi, el ceremonial de las cofradías, la posición adoptada por los juristas, los estados de alteración de conciencia, el éxtasis y los efectos terapéuticos que conllevan las sesiones de *al-sama’*. Así, un reconocido investigador como J. During publicaba una de las obras más completas sobre la espiritualidad iraní, *Musique et extase: l’audition mystique dans la tradition soufie*¹⁷ que compendia datos puntuales sobre los sistemas de recitación y salmodia coránica (*al-tartil*), la repetición de los noventa y nueve nombres de Allah (*al-dikr*), el éxtasis (*al-wayd*) y los instrumentos utilizados en algunas cofradías, entre

15. Madrid, Editorial Sufi: Colección Generalife, 1992.

16. Madrid, Colección Olañeta, 2006.

17. Paris, Albin Michel, 1988 (con el apoyo del Centre National des Lettres).

otros puntos. Acerca de la evocación de los nombres de Dios y las formas de recitación en *al-sama'*, el etnomusicólogo Ch. Poché publicaba: "Zikr and Musicology"¹⁸. En el campo de la psicología y la medicina aplicada a las prácticas sufíes, se encuentran las obras de K. Avery, *Psychology of early sufi sama': listening and altered states*¹⁹; J. Nurbakhch con *Psicología sufi*²⁰ y de J. Delclós Casas, *La dimensión terapéutica de la música en el sufismo*²¹. El arabista E. De Santiago en *El polígrafo granadino Ibn al-Jatib y el sufismo: aportaciones para su estudio*²², nos ponía en antecedentes sobre el tratado didáctico-sufí *Kitab Rawdat al-ta'rif* y la opinión del autor sobre *al-sama'*, *al-dikr*, lo evidente (*al-zahir*) y lo oculto (*al-batin*) como elementos del mundo físico y metafísico implícito en la dualidad cuerpo-alma que representa el sufismo y la práctica espiritual de *al-sama'*.

Entre la magnífica presentación acuñada sobre las filosofías orientales en la colección "Los pequeños libros de la sabiduría" de Olañeta, en la línea del universo espiritual sufi, cabe destacar *El canto al sol*²³ traducido por E. Serra y focalizado en el mensaje del maestro Rumi, su poética y los derviches de Konya, un hermoso libro que permite conocer y profundizar en la espiritualidad e interaccionarla con el cosmos, el simbolismo del círculo en el ritual de *al-sama'* y la danza cósmica de la cofradía de derviches giróvagos.

Las revistas científicas españolas también se han hecho eco de la espiritualidad islámica mediante la publicación de artículos que muestran la historia del sufismo y su relación con la filosofía, los temas de género, la música sufi interpretada en los festivales, las cofradías y la poética inmersa en los repertorios cantados, mientras otros presentan las similitudes y diferencias entre el sufismo, la mística judía y la cristiana. Enmarcados en los trabajos sobre los temas de género aplicados a las mujeres sufíes orientales, se encuentra un interesante artículo de A. Salto Sánchez del Corral: "El protagonismo de las mujeres en los albores de la mística islámica"²⁴, donde destaca la relevancia de las primeras sufíes acogidas a la Escuela de Basora. Las posturas de la jurisprudencia islámica respecto a la música fueron contrastadas por el arabista S. Fanjul en, "Música y canción en la tradición islámica"²⁵; J. Rodero publicaba "Dhikr, ensalmo y ritmo en la música mística"²⁶, mientras que la investigadora S. Asensio Llamas ha publicado varios artículos sobre los procesos de transculturación y las experiencias de las músicas emigradas marroquíes en Barcelona²⁷. Asimismo, la revista *El azufre rojo*, centrada en los estudios sobre Ibn Arabí, recoge numerosos artículos en los congresos celebrados sobre las músicas espirituales en MIAS-Latina de la Universidad de Murcia²⁸.

Consciente de la importancia del sufismo andalusí y magrebí, la revista *Música oral del Sur* reúne varios artículos. Entre ellos, la antropóloga G. Baza Álvarez es autora de "Mística en

18. POCHÉ, Ch. in *Word of Music*, XX, nº 1 (1978), pp. 59-73.

19. Londres-New York, Routledge Curzon, 2004.

20. Madrid, Editorial Nur, 2003 (versión Kindle 2014).

21. Madrid, Mandala, 2011.

22. Granada, Diputación Provincial, 1983.

23. Palma de Mallorca, Ed. De Olañeta, 1998 (1ª ed.); 2008 (2ª ed.).

24. Publicado en *Revista de Antropología y Filosofía de las religiones*, año 1, nº 2, julio-diciembre (2014), pp. 63-77.

25. Publicado en *Anaquel de Estudios Árabes*, IV (1993), pp. 53-76.

26. En *El Legado andalusí*, nº 10: <http://www.legadoandalusi.es/fundacion/principal/labor-editorial/revista/92-revista10> [consultado: 8-9-2015].

27. Portal Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=39358> [consultado 7-9-2017]

28. Web: <http://ibnarabisociety.es/index.php?pagina=125&lang=es> [consultada: 8-9-2017].

el Islam: música y ritmo en la recitación sufí. Fez”²⁹ y “Mística en el Islam: *Zawāyā* y *adriḥa* en la Medina de Fez. Festival de Música Sacra del mundo”³⁰, resultado del trabajo de campo realizado en este festival emblemático, contando con una ayuda a la investigación del C.D.M.A. en Granada. Asimismo, M. Cortés García ha publicado en esta revista, “Aproximación al universo musical sufí de al-Andalus en las cofradías, los tratados y la impronta de sus poetas en las *nawbas* magrebíes (ss, XVII-XX)”³¹, haciendo una puesta a punto sobre la historia del sufismo oriental y andalusí, los tratados y los últimos estudios realizados por arabistas españoles, además de contrastar las posturas sobre *al-samaʿ* por los representantes religiosos y tratadistas sufíes. El artículo termina con un apartado que muestra el canto poético sufí en algunas de las composiciones andalusíes compiladas en los cancioneros magrebíes (ss. XVII-XIX) y su interpretación en las actuales cofradías. En el área del ceremonial sufí, es autora de “Sobre los conceptos de Armonía, *al-dīkr* y *al-samaʿ* aplicados a la práctica musical por Ibn al-Jatib en *Rawdat al-taʿrīf*”³², y, sobre la poesía cantada en las *nawba-s*, “Elementos profanos y sufíes en la música andalusí-magrebí”³³ y “Poetas granadinos en el cancionero fesí *Mujtasar al-Yamiʿi* (s. XIX)”³⁴, trabajos que muestran algunos poemas anónimos cantados de la tradición sufí en varios cancioneros.

Según podemos observar, el sufismo, contemplado desde las vías y horizontes que ofrece su estudio y análisis en la sociedad actual, está presente en los distintos registros que presenta la investigación, justificando el interés despertado en los diferentes campos del saber desde los que puede ser abordado.

2. Impronta de la música sufí en los compositores y grupos musicales hispano-magrebíes

Desde finales de la década de los años 80 a 90 del siglo XX, llegaban a España los primeros sonidos de la música sufí mediante los conciertos pioneros presentados en nuestro país por músicos y cantautores orientales, músicos magrebíes agrupados en la formación Gnawa Trans de la tradición africana, el grupo Ibn ʿArabī de Tánger, los conciertos sobre música hispano-árabe espiritual del grupo Quarter Note, la música sacra interpretada por Cinco Siglos con recreaciones instrumentales inspiradas en la música sufí, y las danzas y músicas sufíes presentadas por el coreógrafo M. Sukri en algunos festivales.

La corriente espiritual abierta en el ámbito musical español se producía, además, como resultado de la influencia ejercida por los conciertos en España en los años 90 y las creaciones instrumentales de compositores y músicos de la talla de Omar Faruk Tekbilek (Adana, Turquía, n. 1952), junto a una serie de registros que incluían composiciones impregnadas del alma de los grandes poetas sufíes orientales y turcos, de tal forma que nos transmitían la esencia del mensaje sufí, fruto del trabajo con músicos egipcios, griegos y turcos.

29. publicado en *Música oral del Sur*, 12 (2015), pp. 177-162.

30. publicado en *Música oral del Sur*, 13 (2016), pp. 47-74.

31. Publicado en *Música oral del Sur*, 13 (2016), pp. 11-45.

32. Publicado en M^a. D. Rodríguez Gómez, A. Peláez Rovira y B. Bolóix Gallardo (coords.), *Saber y poder en al-Andalus. Ibn al-Jatib* (s. XIV), Córdoba, Editorial El Almendro, 2014, pp. 141-180.

33. Publicado en *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, LV (2006), pp. 71-106.

34. Publicado en J. A. González Alcantud (ed.), *La invención del estilo hispano-magrebí*. Barcelona, Anthropos, 2010, pp. 130-164.

En esta década, Omar Faruk editaba sus primeros registros: *Mystical Garden* (1996) con la discográfica Celestial Harmonies, *Dance into eternity* (2000) y *Alif: Love Supreme* (2001) en colaboración con Steve Shehan, editado por Resistencia. El título de este CD lo extrae de la pieza nº 7 (*Alif*), símbolo de la primera letra del alifato que condensa la esencia del Creador como principio de la Unicidad del Ser (*wahdatu al-wuyud*) y final del mundo visible e invisible, punto infinitesimal e indivisible, aglutinador de la esencia del Amor Supremo y las 7 modulaciones del *ruh* y reflejo del Espíritu Universal del Ser Supremo, modulaciones que combinadas con los 4 elementos configuran el número 28 correspondiente a las letras del alifato. Le preceden los registros, *Sultán* (2008), editado con Studio Askin Music Productions; *Tekbilek* (2013)³⁵ y *Love is my religión* (2017)³⁶, su último registro. La sensibilidad de este gran compositor, músico e intérprete turco late por las arterias de sus composiciones de inspiración sufí, no sólo desde el plano del conocimiento teórico y la práctica instrumental, sino que el manantial de espiritualidad que brota de las notas que extrae del instrumento (*al-nai*) es el espejo donde se refleja un alma que atesora el significado de la Unidad (*wahadiyya*) y la Verdad única (*al-haqq*), configurándose en uno los mensajeros del espíritu sufí en el mundo actual.

Fruto de la influencia del sufismo oriental en la generación de compositores, músicos y grupos españoles e hispano-magrebíes, a partir de la última década del siglo XX surgirían los primeros registros en el ámbito de algunas discográficas españolas e incrementándose con el nuevo milenio mediante la producción de una gama policroma de grabaciones en soporte digital.

Como punto de referencia de las primeras creaciones españolas inspiradas en el sufismo oriental, turco y magrebí, el compositor y músico Luis Delgado (Madrid, n. 1956) sería el pionero, al crear las bandas sonoras para los documentales del programa *Alquibla* de Televisión Española (1989-1993), escritos por Juan Goytisolo y dirigidos por Rafael Carratalá³⁷, que se iniciaba con un documental del grupo marroquí “Nas al- Ghiwan: la música del trance” y continuaban con los centrados en las cofradías sufíes, las tradiciones y el ceremonial de *al-sama*³⁸. A través de los documentales emitidos, fuimos conscientes de la importancia del sufismo en estas culturas, las *zawiyas* y *morabitos* que custodiaban las tumbas de los sufíes orientales, turcos, persas, y magrebíes, al ser los puntos de encuentro de los cofrades y de peregrinación de los adeptos. Asimismo, sobre las romerías celebradas en el entorno de estos santuarios y las similitudes que presentan con las fiestas tradicionales españolas que conmemoran las festividades de los santos cristianos.

La difusión de la música sufí en el contexto de los rituales y las cofradías orientales y magrebíes es también un hecho en los festivales internacionales sobre Músicas del mundo (*World Music*), los celebrados en España sobre las músicas mediterráneas y, también, en algunas fiestas tradicionales donde las músicas del Medioevo y del Renacimiento están presentes. La puesta en escena de cofradías, como los *derviches giróvagos* de Konya, los *tanura* de Egipto y los *gnawa* de Marruecos, son ya un clásico en la programación de festivales, conciertos y ferias

35. Conciertos de Omar Faruk en España. Web:

<https://translate.google.es/translate?hl=fr&sl=es&u=http://www.syntorama.com/eus/berriak/1246363418084383/&prev=search> [consultada: 20-8-2017].

36. Relación de CD de Omar Faruk Tekbilek: <https://www.discogs.com/fr/artist/28903-Omar-Faruk-Tekbilek> [consultada: 18-10-2017].

37. Vid. *ALQUIBLA*. <https://www.youtube.com/watch?v=4AZJCzf9r2w> [consultada: 25-7-2017].

38. Vid: “al-Sama” en AL FARUQI Lois Ibsen, *An Annotated Glossary of Arabic Musical Terms*, Connecticut, Greenwood Press, 1981, pp. 291-292.

en nuestro país, grupos que cuentan con la aceptación del público ante el atractivo que genera la cuidada escenografía en el desarrollo del ritual, la instrumentación, canto poético, danzas y cuantos simbolismos acuñan.

En la interpretación de *al-sama'* y cuanto conlleva su puesta en escena, el ceremonial colectivo también está presente en algunas de las cofradías del territorio español. En Andalucía, por ejemplo, la práctica musical sufi podemos encontrarla en las cofradías focalizadas en Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, sus alrededores y la zona de las Alpujarras. Algunas de las cofradías granadinas –masculinas y femeninas– continúan practicando los cánticos *shadiliés*, la recitación y salmodia de la *Casida al-Burda* de al-Bushiri (1211-1294) y los poemas laudatorios (*madih*) a Dios y el Profeta Muhammad, mientras que los seguidores de los maestros del sufismo marroquí y afgano, 'Abd Allah al-Qasri y 'Omar Naqshabandi, guías espirituales y promotores de las terapias alternativas y holísticas, interpretan *al-sama'* sobre la práctica instrumental, la danza y el canto de poemas laudatorios y místicos.

Respecto al significado de *al-sama'* y el estado de armonía interior que debía reflejar en el alma sufi, así se pronunciaba Yalal al-Din Rumi:

*El sama' es un camino y una puerta hacia el cielo.
¡Oh sama' que eres alas y plumas del pájaro del alma!
pero al-sama' es contigo otra cosa,
como la oración detrás del Profeta*³⁹.

En cuanto a la incorporación de las melodías en la interpretación del ritual místico de algunas cofradías, tema polémico entre los estamentos jurídicos, religiosos y sufíes, así lo definía el polígrafo granadino Ibn al-Jatib (Loja, 1313-Fez, 1375) en el *Kitab Rawdat al-ta'rif bi-l-hubb al-sharif* (Jardín del conocimiento del Amor divino) donde sitúa a la música como integrante de las ciencias matemáticas (*al-'ulum al-riyadiyyah*):

“*Al-sama'* es lo más conveniente para las almas [...] cuando va acompañado de las melodías armonizadas (*al-alhan al-munasibah*), por la fuerza que imprime la dicción de la palabra amada para el alma [...], pues las frases poéticas implícitas en el *dikr*, el amor (*al-hawà*), las descripciones de las cualidades de los amantes, su plenitud y poderes conducen a lograr [por ellos] el afecto y las vías para vencer lo oculto (*al-kamin*)”⁴⁰.

Acerca de las distintas versiones dadas sobre *al-sama'* y las controversias surgidas sobre su licitud e ilicitud, el musicólogo A. Shiloah puntualizaba:

“The abundant literature dealing with the *sama'* concern primarily the question of lawfulness or unlawfulness of music and dance from a legal, theological and mystical point of view. The concept of *sama'* is contrasted with *gina'* which by extensión designates music, music making and performance, associated mainly with secular art music; this is normally banished by most of the authors who deal with the *sama'*”⁴¹.

39. RUMI Yalal al-Din, *El canto al sol* (Trad. E. Serra), Palma de Mallorca, J.J. de Olañeta, 1998 p. 66.

40. IBN AL-JATIB, *Kitab Rawdat al-ta'rif bi-l-hubb al-sharif* (ed. Muhammad al-Kattani), Beirut, Dar al-Thaqafa, 1970, vol. I, p. 276; Cortés García Manuela, “Sobre los conceptos de armonía, al-dikr y al-sama' aplicados a la práctica musical en el Rawdat al-ta'rif de Ibn al-Jatib”, en M^a. D. Rodríguez Gómez, A. Peláez Rovira y B. Boloix Gallardo (coords.), *Saber y poder en al-Andalus. Ibn al-Jatib* (s. XIV), Córdoba, Editorial El Almendro, 2014, p. 159.

41. Shiloah Amnon: “Music and religion in Islam”, *Acta Musicologica*, 69-2 (1997), p. 143.

La presencia del sufismo en la música española actual es motivo de una inspiración que subyace en el hilo conductor que se proyecta sobre los rasgos de expresión espiritual y los símbolos atesorados en sus orígenes, aunque pasado por el tamiz del espacio-temporal contemporáneo. Es obvio que el fenómeno global ha fomentado la interacción entre algunos de los componentes de los grupos musicales mixtos al aglutinar, en sus respectivos conocimientos y trayectorias, el legado tradicional andalusí, cristiano y las músicas peninsulares del Medievo, contribuyendo al trasvase de conocimientos en el ámbito musical de ambas orillas. En el contexto de la pluriculturalidad, el proceso interactivo en el que se encuentra inmerso el nuevo milenio ha derivado en la creación de estos grupos que, a través de los saberes y las experiencias compartidas, han logrado fomentar una creatividad forjada sobre la recreación de la poética sufí y logrando, así, la producción de un abanico de registros en el campo de las músicas de raíz espiritual.

Desde la perspectiva que ofrece el caleidoscopio del tiempo, esta nueva reinterpretación del sufismo se nos presenta como símbolo y anagrama de los nuevos valores a recuperar por una sociedad ávida de nuevas vías de espiritualidad en el marco de las filosofías orientales que permitan momentos de relax, en medio del ritmo que impone la vida occidental. Se trata, sin duda, de una parte de la sociedad que se encuentra a la búsqueda y recuperación de los valores tradicionales del pasado para adaptarlos a la cotidianidad.

Sobre la puesta en valor de los poetas andalusíes, a finales de los 90 la cordobesa María Valverde sería la pionera al publicar el CD *Ibn Hazm* (994-1063)⁴², editado por Musical Global Producciones, donde recreaba algunas composiciones del humanista cordobés integradas en *El collar de la Paloma* y traducidas por E. García Gómez. En el contexto de Sierra Nevada 95, la Fundación El Legado Andalusí editaba el CD *La nuba de los poetas de al-Andalus* para la Exposición *Música y Poesía al Sur de al-Andalus* en los Reales Alcázares de Sevilla, registro digital creado sobre la selección de un ramillete de composiciones extraídas del manuscrito tetuaní *Kunnash al-Ha'ik* (s. XVIII) que incluye poemas profanos y algunos sufíes compuestos por los poetas granadinos al-Šuštari (s. XIII) e Ibn al-Jatib (s. XIV), interpretados por el Grupo Al-Brihi de Música Andalusí de Fez y dirigido por el maestro, Hayy 'Abd al-Karim Ra'is⁴³. La difusión de la poesía andalusí y magrebí por la discográfica Pneuma, creada en el 1994 por el músico y gestor cultural Eduardo Paniagua (n. 1952), le llevaría a editar algunos registros basados en la poesía hispano-árabe en la colección "Al-Andalus".

En lo concerniente a la labor ejercida en el área del sufismo por las discográficas españolas, Pneuma se encuentra entre las pioneras que lograron introducir la música sufí en los mercados españoles. Al tratarse de una música de raíz tradicional que conectaba con la esencia del sufismo, en el año 2006 editaba el CD *Maqamat Ziryab: Desde el Eúfrates al Guadalquivir*, a cargo del reconocido laudista iraquí Nasser Shamma⁴⁴, registro que se cerraba con un poema cantado del sufí sevillano Abu Medyan (Cantillana, 1116 – Tremecén, 1198), a cargo del laudista. Años después, esta discográfica dedicará al sufismo una de las líneas de su colección "Al-Andalus"⁴⁵, a menudo contando con la colaboración de instituciones españolas

42. CD producido por Música Global Producciones.

43. Proyecto presentado y coordinado por M. Cortés García y dirigido por R. Fernández Manzano, Sevilla-Granada, Fundación El Legado Andalusí, 1995. Libreto bilingüe (árabe-español) que recoge a los autores y los poemas seleccionados.

44. Proyecto presentado y coordinado por M. Cortés García, que incluye un libreto (árabe-español-inglés). Trad. M. Cortés García y Bahira M. Abdulatif.

45. Vid. Bloc E. Paniagua: <http://www.musicaantigua.com/el-viaje-interior-musica-sufi-andalusi/> [consultado: 12-9-2011].

relacionadas con el patrimonio andalusí. Entre ellas, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y el Centro de Documentación Musical de Andalucía.

En el año 2007, Pneuma editaba el registro *Al-Andalus: Cantos místicos devocionales* en colaboración con la Comunidad de Madrid, homenaje al matemático, astrónomo y amante de la música Maslama al-Mayrití “El Madrileño” (m. 1007), al cumplirse el milenario de su muerte. El CD recoge reconocidas casidas de la tradición musulmana y morisca, *Casida al-Burda* (sobre la Capa del Profeta), *Casida al-Fiyashiyya* y *Casida al-Hamziyya* (sobre la mano de Fátima), cantos sufíes interpretados en el ritual de *al-sama‘* y *al-dikr* por la cofradía *šādīliyya* de Tánger. La profesión de fe (*al-basmala*), el recordatorio de los nombres de Dios (*al-dikr*), las aleyas coránicas y las fórmulas recitativas de estas casidas constituyen un clásico en los repertorios interpretados en las cofradías de Oriente Medio, el Magreb y en esta orilla.

Entre la rica colección de registros sufíes, Pneuma cuenta con *Dhikr y sama‘* (1998) interpretado por la cofradía *shushturiyya* de Tánger; la recopilación de algunas composiciones de prestigiosos maestros y poetas andalusíes como Ibn ‘Arabī, el poeta del amor, en *Ibn Arabi. El intérprete de los deseos* (2000), a cargo del Ensemble Ibn Bayya y el canto de esta cofradía tangerina; *La fuente del amor secreto* (2002), del laudista Omar Metoui, sobre improvisaciones instrumentales (*taqasim*) y la recreación de poemas de Ibn ‘Arabī y Sidi Qadur al-‘Alami, junto a *Ritual sufi Andalusi* (2002) y *Pasión sufi* (2009) donde presenta una recreación de poemas sufíes del egipcio Ibn Farid (1181-1235), el granadino Šuštari (1203-1269) y el marroquí al-Harrak (1772-1845), músicos y cantores que recrean los estilos y la estética andalusí en el canto de la poesía, la recreación modal y los instrumentos tradicionales andalusíes y magrebíes, junto a *La fuente del amor secreto* (2002), a cargo del laudista O. Metoui y el acompañamiento musical de músicos españoles y marroquíes⁴⁶. Así también, *Almuédano* (2005), sobre la tradición religiosa musulmana, aúna oraciones, llamadas a la oración y cantos sufíes; *Sufíes de al-Andalus* (2005), con música instrumental de Omar Metoui y Eduardo Paniagua; *Música Sufi Andalusi. El viaje interior* (2013); *Ibn Arabi. Morada de la luz* (2015) y el último registro, *Viaje interior* (2017), dirigido por Eduardo Paniagua y la interpretación del Said Belcadi Ensemble. Algunos de estos conciertos sobre Ibn ‘Arabī formarían parte de los congresos celebrados en la Cátedra Ibn ‘Arabī de la Universidad de Murcia, Muhyiddin Ibn Arabi, Society Latina.

La discográfica Sony Internacional editaba el CD *Ritual sufi-andalusí. Al Shushtari (1212-1269)* poniendo en valor la poesía del poeta zejelero de Guadix, interpretado por la cofradía *al-shusturiyya* de Tánger y contando con la música de Omar Metoui y Mohamed Mehdi Tamsamani. En el año 2002 la discográfica Pneuma editaba el registro *La fuente del amor secreto* (2002), a cargo del laudista O. Metoui y el acompañamiento musical de músicos españoles y marroquíes.

De forma periódica, han surgido nuevas iniciativas en el área mediterránea dirigidas a la difusión de los repertorios sufíes que son el resultado de los proyectos discográficos presentados. Gracias a la creación de estos grupos mixtos y la colaboración de algunas instituciones españolas (públicas y privadas), se ha producido una nueva etapa determinada por la multiculturalidad de una música que, en el proceso histórico, ha logrado superar las fronteras espacio-temporales y ciertos prejuicios ideológicos del pasado, al verse potenciados

46. Distribuido por Karonte y Axis Madrid.

por el fenómeno global y la concienciación sobre el patrimonio artístico en el que se encuentra inmerso el nuevo milenio, derivando en la apertura de nuevos mercados discográficos sensibles a esta música.

Así, la Editorial Almuzara de Córdoba y la discográfica Pneuma iniciaban la colección “Poesía y Música 1: La Ciencia del Amor”, creando una línea editorial y discográfica que les llevó a publicar *Rumi & Ibn Arabí: Oriente & Occidente siglo XIII* (2005), libro que incluía un registro sobre la recreación poética de dos maestros clásicos del sufismo, Rumi (Balj, 1207 – Konya, 1273) e Ibn Arabí (Murcia, 1165 – Damasco, 1240), mediante la recitación, canto y melodías extraídas de una selección poética de estos sufíes universales. Precediéndole, Almuzara publicaba el libro *Rabindranath Tagore* (2007) que incluye un CD, y en colaboración con Pneuma, el libro y registro *Ibn Gabirol (Avicibrón) 1021-1053: caballero de la palabra* (2009), sobre la paraturgia hispano-judía y la poesía mística del filósofo y poeta malagueño.

En cuanto a la edición de registros sufíes a cargo de grupos marroquíes y solistas españoles pertenecientes a la comunidad islámica en España, y contando con la colaboración de algunas instituciones musulmanas, se encuentra el CD *Alatar. Nuevas canciones moriscas. Renovando la tradición*⁴⁷, del Grupo Alatar dirigido por el músico tetuaní Kamal al-Nawawi, que incluye casidas sufíes de moriscos y otras de la tradición andalusí en el norte de Marruecos. Asimismo, el converso Hamza Castro, formado en la tradición sufi turca e intérprete del *nai* (flauta oblicua), publicaba *De Granada a Istanbul* (2011) con la discográfica Caravan Culture Colección, donde nos propone un viaje interior desde Granada a Estambul mediante recitaciones inspiradas en la cultura andalusí, los poetas sufíes, Ibn ‘Arabí, Rumi, Hakim Sana’i y otros contemporáneos interpretados con el *nay* turco e instrumentos clásicos.

La Musicoterapia como medicina del cuerpo y del alma se está configurando en una de las líneas de investigación más atractivas de la Musicología actual, vía de estudio que cuenta con numerosos adeptos entre los músicos implicados en la labor de difusión de la teoría y la práctica musical sufi. Así también, el sufismo forma parte de los programas de Grado y Máster de algunas universidades españolas al incorporar asignaturas donde se estudia su implicación con otras disciplinas⁴⁸. En su relación con la Neurociencia, la Musicoterapia también han pasado a integrarse en las materias de algunas universidades, en las que participan las jóvenes generaciones de estudiosos.

Proliferan los talleres y conciertos realizados en España y abordados desde el poder terapéutico de la música sufi y los efectos que produce en el alma de los cofrades y la audiencia receptora. Entre los objetivos planteados por los especialistas de estos talleres y la música con la que acompañan el desarrollo teórico-práctico, está el transmitir el mensaje que encierran los tratados clásicos sobre la relación entre la música y la medicina, como terapia que se aplicaba en los antiguos *maristanes*.

El antólogo y poeta Ibn ‘Abd Rabbihi (Córdoba, 860-940), en el capítulo musical “*Kitab al-yaquta al-thaniyya*” (Libro del segundo rubí) de su obra *al-‘Iqd al-Farid (El collar único)*, recoge esta cita a propósito de los efectos que produce la voz hermosa (*al-sawt al-hasan*): “Gran parte de los médicos mantienen la teoría de que la voz hermosa corre por el cuerpo y

47. Registro producido por Mishkat Media. Dirección y producción de Zakariyya Whiteman. Editado por Muslim Academic Trust, 2010/1431.

48. El sufismo forma parte de las asignaturas: “Historia de la música de al-Andalus” y “Músicas del Mediterráneo” que imparto en el Grado de Musicología de la Universidad de Granada.

las venas, purifica la sangre, eleva el alma, alivia el corazón y se estremecen los miembros”⁴⁹. Así también, el poeta y teórico de la música Ibn Bayya (Zaragoza, 1080-Fez, 1139) en *Risalat al-alhan* (Epístola sobre las melodías) centrada en el laúd y la relación de las cuerdas con los elementos de la naturaleza, los humores del cuerpo y los modos melódicos (*tubu*), hacía constar: “Cuando el hombre escucha las notas de una melodía, coge el instrumento, las interpreta acompañadas de la poética y hace el esfuerzo de comprenderla, la música llega a lo más profundo del espíritu y lo purifica”⁵⁰.

El contenido de algunos pasajes de la obra de Ibn ‘Abd al-Rabbihi sobre la voz nos sitúa en los *chakras* superiores como emisores del alma de la voz humana en su conexión con el universo, mientras que esta epístola por Avempace y algunos de los escritos musicales de Ibn al-Jatib, en su relación con las cuerdas del laúd y los modos (*al-tubu*)⁵¹, muestran la influencia griega de la *Teoría del Ethos*, al establecer el poder curativo que ejercían las melodías sobre los estados anímicos del ser humano y su adecuación a los textos poéticos cantados, con el fin de que se produjera una armonía entre las melodías y la poética con la que se acompañaba la interpretación. Esta teoría que subyace en la concepción de la música sufi como medicina del alma en la escuela de laudistas andalusíes, mediante las correspondencias entre las cuatro cuerdas dobles del laúd, teñidas con cuatro colores del arco iris, los elementos cósmicos, humores corporales, caracteres humanos y modalidad, daba continuidad a la teoría musical creada sobre el cordófono basada en el pensamiento filosófico y musical de los teóricos al-Kindi, los Ijwan al-Safa’, Avicena y al-Gazali, melodías (*maqamat*) que, en su relación con la música de las esferas y el universo, extrapolan estas correspondencias a los planetas y los signos zodiacales.

En la línea interdisciplinar que representa la interrelación Música-Medicina, el musicólogo Jordi Delclós Casas y el Grupo Riyazet imparten diferentes cursos en el Centro Yuan Shen de Gerona, tomando como referencia a la Escuela de Música y Musicoterapia Turca y Sufi y, también, en la programación de “Ponterapia: Musicoterapia y Sufismo” que imparten en Barcelona⁵² mediante cursos y talleres intensivos sobre el desarrollo del crecimiento personal basados en la meditación, la filosofía, las danzas y el viaje interior, vías que desarrolla Delclós Casas en *La dimensión terapéutica del sufismo* y Hazrat Inayat en *La música de la vida*. Asimismo, la programación anual del Espacio Ronda (Madrid) cuenta con interesantes conferencias y talleres prácticos sobre la música sufi impartidos por expertos y conciertos temáticos. El músico malagueño Ignacio Béjar, especialista en el arte interpretativo del *nai*, también está llevando a cabo conciertos y talleres contextualizados en las músicas de fusión creadas sobre la tradición sufi, donde transmite la función de la música como sanadora del cuerpo y el espíritu, a través del proceso alquímico y la transformación que se produce en el alma del iniciado (*al-murid*) y deriva en un estado de profunda plenitud, espiritualidad y armonía interior⁵³.

49. IBN ABD RABBIHI, *al-‘Iqd al-Farid*, vol. II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1987, p. 4.

50. Cortés García Manuela, “Sobre los efectos terapéuticos de la música en la *Risalat al-alhan* (Epístola sobre las melodías) de Ibn Bayya”, in *Sociedad Española de Musicología* XIX (1996), pp. 11-23.

51. Cortés García Manuela, “Nuevos datos para el estudio de la música en al-Andalus en dos autores granadinos: as-Sustari e Ibn al-Jatib”, in *Música oral del Sur*, 1 (1995), pp. 177-194; “Ibn al-Jatib: sus escritos sobre música y sus aportaciones al arte musical”, in C. del Moral & F. Velázquez (eds.), *Ibn al-Jatib y su tiempo*, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 309-341..

52. Web: <http://www.ponterapia.com/es/tallere/taller-de-musicoterapia-oriental-y-sufismo-musica-meditacion-danza-y-filosofia-para-el> [consultada: 10-10-2017].

53. Vid. <http://www.ignaciobejar.com/conciertos-y-talleres/page/42/> [consultada: 14-8-2017].

Los efectos que producía la música en los seres humanos y los animales están recogidos en esta cita de Ibn al-Jatib, extraída de *Kitab rawdat al-Ta'rif*, donde siguiendo la cadena de transmisión (*al-silsila*) hacía constar lo explicitado por algunos de los filósofos y teóricos árabes:

“Su influencia [de la Música] se proyecta no sólo sobre las almas (*al-nufus*) y los seres humanos (*al-insaniyyat*) sino que, además, los pájaros (*al-tuyur*) se encaraman sobre las ramas ante los sonidos que emiten los tañedores de instrumentos de cuerda (*al-alat al-watariyyah*) y los recitadores (*al-munshidin*) de las primitivas melodías superiores (*awli al-nagamat al-fa'iqat*), e incluso desaparece el gemido triste (*al-hanin*) de los camellos (*al-yimal*) cuando escuchan *al-huda'* [cantinela del camellero], aunque la influencia que ejerce sobre las almas de los humanos sea la razón principal”⁵⁴.

Pasajes similares sobre la influencia de la música en los pájaros podemos encontrarlos en los textos bíblicos, mientras que sobre los camellos y el alma humana postulan los teóricos y filósofos orientales y persas en general, aunque el polígrafo granadino no duda en puntualizar que son las almas la razón principal a la que va dirigida la música.

3. La música sufi en la programación cultural y las nuevas tecnologías

La incorporación de la música sufi en la programación de los circuitos culturales del espacio europeo y el despliegue informativo de los *mass-media* y las webs temáticas, han contribuido a que estos espacios se hayan convertido en punto de encuentro de unos grupos que se retroalimentan de sus conocimientos, al ser fruto del intercambio de experiencias entre músicos y cantores que conviven en el ámbito de las culturas compartidas.

No cabe duda sobre la interconexión que registran ambas orillas en el contexto del mundo global de nuestra época, derivando en la apertura de nuevas líneas de actuación por parte de una industria discográfica, no exenta, a veces, de ciertos intereses comerciales, aunque es evidente que el interés surgido en el panorama musical del nuevo milenio haya contribuido al incremento de los registros. De igual forma, el aumento de los canales de información en las redes ha llevado a la gran difusión lograda por la música sufi en la programación de algunos festivales temáticos y los conciertos que enriquecen la música actual de las riberas mediterráneas.

A nivel internacional, el Festival de Música Sacra de Fez continúa siendo uno de los puntos de referencia y encuentro más significativos dirigidos a la difusión del sufismo, dado el nivel de participación de grupos y solistas internacionales y su repercusión en internet. También, el Festival Anual de Música Gnawa de Essaouira donde se reúnen cofradías magrebíes y africanas desplegando, en su escenificación, la riqueza y variedad de sus trajes tradicionales, sonidos, voces, ritmos, instrumentación y danzas variadas. Asimismo, los congresos y festivales periódicos celebrados en Argelia sobre los maestros sufíes y las cofradías en la zona, destacando los que reúnen a musicólogos, orquestas e instrumentistas en Bugía, Constantina y Tremecén, ciudades de gran tradición sufi y lugares de encuentro de sufíes andalusíes y de la zona. Sobre la figura del gran maestro sufi Abu Madyan patrón de Tremecén, Zaim Khenchelaoui, antropólogo de las religiones e investigador del sufismo y el estudio de la obra de Sidi Abu Madyan, es autor de numerosos trabajos sobre la teología del amor sufi

54. IBN AL-JATIB, *op. cit.*, p. 276; Cortés García Manuela, “Sobre los conceptos de armonía...”, *art. cit.*, p. 173.

(*al-mahhab*) y de una última obra, *L'Algérie au coeur du soufisme; le maître des maîtres: Abu Madyan Shu 'ayb*⁵⁵

En el panorama musical español de las últimas décadas se ha producido un incremento de las exposiciones, jornadas, festivales y conciertos sobre las músicas medievales peninsulares, programación cultural que cuenta, a menudo, con conciertos de música sufi. Claros ejemplos de instituciones públicas y privadas que difunden esta música son Casa Árabe (Madrid y Córdoba), el Espacio Ronda y el Centro Cultural Persa, Persépolis (Madrid) con interesantes conciertos del grupo Diwan al Tarab Ensemble, dirigidos por el maestro persa del *sitar* Yawadi, espacios abiertos creados para la divulgación y difusión de estas culturas y lugares de encuentro de grupos musicales, artistas y público. Entre las exposiciones temáticas, Casa Árabe (Madrid) presentaba, “JAYAL, la imaginación creadora: El sufismo como fuente de inspiración”, en la que pudimos admirar una serie de esculturas y pinturas de artistas españoles y árabes inspiradas en el sufismo y su simbología conceptual y estética, comisariado y coordinación que corrió a cargo del arabista Pablo Beneito, así como una amplia programación de conciertos espirituales donde han participado destacados grupos e intérpretes.

La música sufi está presente, además, en la programación de las “Noches de Ramadán” que anualmente se vienen desarrollando en Casa Árabe, donde las exposiciones didácticas, conferencias y conciertos sufíes interpretados por los distintos grupos dan sentido a la espiritualidad propia de este mes sagrado para la comunidad islámica, además de hacer partícipe al público asistente. La incorporación de conciertos sufíes en las Noches de Ramadán también forma parte de la programación iniciada en los años 90 por los Institutos Cervantes en Oriente Medio y el Magreb. Recientemente se han sumado a esta conmemoración la Fundación Tres Culturas y la Cátedra de al-Andalus (Sevilla) mediante conferencias y conciertos. El Festival de Jaca (Huesca) cuenta en la programación sacra del Festival Internacional en el Camino de Santiago con interesantes conciertos sobre la música espiritual islámica⁵⁶.

La Fundación Tres Culturas de Sevilla y la Cátedra al-Andalus de la Universidad de Sevilla cuentan, en su programación anual, con conferencias sobre el sufismo, exposiciones de instrumentos, conciertos y talleres prácticos. En noviembre del 2016, el Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), en colaboración con la Fundación Tres Culturas, La Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y la Casa de la Cultura de Cantillana, celebraban las “Jornadas Internacionales sobre Abu Madyan” en torno a la figura del sufi sevillano en el 900 aniversario de su nacimiento en su ciudad natal, jornadas que contaron con exposiciones, conciertos, conferencias y mesas redondas en las que participaron investigadores españoles y magrebíes expertos en la vida y obra de este sufi universal, considerado el Polo (*al-Qutb*) de Occidente, así como el hermanamiento entre las ciudades donde nació y murió⁵⁷. Simultáneamente, Tremecén presentaba un congreso sobre la figura de Abu Madyan con especialistas sobre el sufismo y la presentación de algunos libros traducidos al francés sobre su *Diwan*, junto a conciertos sobre el canto espiritual de algunas cofradías y los interpretados en su *zawiyya* de al-‘Ubbad, donde reposan sus restos, pudiendo admirar la belleza poética de este sufi.

55. Khenchelaoui Zaïm, *L'Algérie au coeur du soufisme; le maître des maîtres: Abu Madyan Shu 'ayb*, Argel, Editions Zaki Bouzid, 2011.

56. Cortés García Manuela: “La música en la tradición islámica”, in *VII Festival Internacional en el Camino de Santiago*, Huesca, Diputación Huesca-Zaragoza, 1998, pp. 25-32.

57. Jornadas en: http://www.webislam.com/articulos/112126-jornadas_internacionales_sobre_abu_madyan.html [consultada: 13-10-2017].

En Andalucía, el Festival de Música y Danza de Granada cuenta en su programación anual con algunos conciertos de música sufí. Así también, la Casa de la Cultura de Atarfe acoge el Festival de Atarfe, donde grupos musicales hispano-magrebíes y europeos presentaron en el “Festival de las Tres Culturas Medina Elvira” (2015) conciertos sobre la música oriental, persa, andalusí y andalusí-magrebí, con la participación de las músicas y danzas sufíes del Maestro persa Mayid sobre poesía de Omar Khayam, contando con la coordinación del músico y lutier tetuaní Uzman Almerabet. El Festival de Atarfe del año 2016 estuvo dedicado al “Ritual Suffi” con participación de grupos y solistas de ambas orillas.

En el barrio granadino de La Calderería, situado en la parte baja del casco histórico del Albaicín, la Asociación Cultural Dar Ziriyab, dirigida por U. Almerabet, acoge la programación periódica de charlas, talleres prácticos orientados a la música sufí y numerosos conciertos sobre los repertorios orientales, magrebí y el canto de la poesía turca y andalusí, a cargo del grupo Al Tarab Ensemble que cuenta con algunos músicos descendientes del sufí tetuaní Muhammad al-Harraq al-‘Alami (Chauen, 1772 – Tetuán, 1845). Entre las veladas sufíes del grupo Al Tarab Ensemble, en marzo del 2016 presentaba “Un viaje místico a través de la música”, magnífico concierto celebrado en la Casa de los Olvidados situada en el Albaicín bajo.

El proceso interactivo, producido entre estos grupos mixtos en el ámbito de las culturas musicales de ambas orillas, se ha visto favorecido por la valoración y la difusión adquirida en los *mass-media*, internet y las redes sociales, permitiendo el acceso directo o indirecto al mundo de las ideologías y al conocimiento “real o irreal” de las músicas respectivas, con el riesgo que supone, dependiendo del medio emisor o la web informante. Sin duda, internet y la cibernética se han erigido en los grandes protagonistas de la información actual, hasta derivar en una post-modernidad marcada por la difusión en las redes, donde resulta fácil acceder a la audición de la música, las colecciones discográficas, las programaciones en congresos, festivales y conciertos nacionales e internacionales, las webs de los músicos y videos de sus actuaciones, la pedagogía aplicada en las universidades, conservatorios y asociaciones musicales, por citar algunas líneas de acceso.

Resulta evidente que las nuevas tecnologías conforman una de las vías de información más importantes que han llevado al conocimiento y difusión de las filosofías orientales y, entre ellas, el sufismo. En este campo proliferan las webs dedicadas a la valoración del sufismo en las distintas zonas que incluyen artículos científicos, conferencias, presentación de conciertos y talleres teórico-prácticos realizados por expertos y músicos, información que también podemos visualizar a través de los videos en Youtube. Webislam se ha erigido en otro de los portales informáticos sobre la música sufí en sus diferentes vertientes, recogiendo datos extraídos en las distintas programaciones. En el caso de los artículos que aparecen en esta web, a menudo adolecen de reflejar los autores de los mismos, en cuanto a las informaciones recogidas.

En medio del gran despliegue de recursos que presentan las nuevas tecnologías y las redes informáticas, algunas basadas en la realidad y otras en la imaginería, conviene alertar sobre el riesgo que suponen los datos vertidos en una parte de las webs, ya que se caracterizan, a veces, por su escaso rigor científico y la repetición de viejos clichés e ideas decimonónicas que resultan obsoletas. A menudo se observa que algunas, llevadas por una cierta comercialización del sufismo y unos planteamientos exentos de criterios científicos, recrean una información que se aleja del conocimiento real y desvirtúa su esencia espiritual. Merecen tenerse en cuenta,

sin embargo, los libros digitalizados sobre los tratados sufíes, los artículos recogidos en las revistas científicas de carácter digital, en los portales de las universidades y en las bibliotecas especializadas en la cultura islámica que compendian en sus fondos, además, documentación sobre registros y videos temáticos.

Reflexiones finales, a modo de epílogo

Si analizamos las referencias lingüísticas, artísticas y filosóficas en las que se mueve el panorama cultural español actual, observamos que la espiritualidad islámica está presente en un nuevo despertar hacia el sufismo como filosofía y forma de vida que nos acerca, en cierta medida, a las corrientes innovadoras vigentes en el sentimiento espiritual de algunas zonas de al-Ándalus. De igual forma, los nuevos espacios abiertos dedicados a fomentar la diversidad de las culturas medievales permiten comprobar cómo el sufismo se ha convertido en un manantial de inspiración de la literatura, el arte, la poesía y la música, resultado del crisol de elementos tradicionales y unos paradigmas heredados que han fructificado en el espejo de la cultura contemporánea.

El eco de estas manifestaciones artísticas contribuye a evocar en nuestra memoria las glorias y avatares de un pasado árabe que está inmerso en un mundo lleno de luces y sombras, como ocurre en otras culturas. No obstante, el sufismo actual se nos presenta como una nueva vía existencial que nos permite avanzar en la evolución para iluminar nuestros pasos en el caminar diario.

Respecto a la investigación, es evidente el renacer que registran los estudios sobre el sufismo en su relación con las distintas disciplinas. Sin embargo, son escasos los enfocados en los repertorios sufíes integrados en los cancioneros magrebíes conservados sobre la tradición andalusí-magrebí en la práctica musical actual. En este sentido, destacar la obra del musicólogo tetuaní M. Bennouna, *Al-Muntaqā al-madihi min sana'i al-mūsiqā al-andalusiyya al-magrebiyya*, realizada sobre la recopilación de composiciones laudatorias [*madih*] seleccionadas de la música andalusí-magrebí⁵⁸, al editar este repertorio basado en la compilación de poemas en varios manuscritos marroquíes. Este trabajo arduo realizado por el investigador le ha llevado a desvelar la autoría de numerosos poemas sufíes que aparecen como anónimos en las diferentes fuentes documentales, publicación que da continuidad a su obra anterior sobre *Kunnash al-Ha'ik* (s. XVIII)⁵⁹, aunque en este caso incluía también el repertorio profano⁶⁰.

El profundizar en las nuevas obras sufíes sobre la relevancia de las cofradías en tierras andalusíes y magrebíes nos ha llevado a constatar que, a pesar de la prohibición de la música por la escuela malikí, numerosas fueron las cofradías acogidas a la escuela de Pechina (Almería), el Reino Nazarí de Granada, los moriscos y mudéjares de la zona (s. XVI) y entre los moriscos levantinos⁶¹, cuya importancia a nivel religioso, socio-económico y cultural permite valorar al sufismo en el marco de la paraliturgia, vigencia que también es constatable en la sociedad

58. BENNOUNA Malik, *Al-Muntaqā al-madihi min sana'i al-mūsiqā al-andalusiyya al-magrebiyya*, Tetuán, Matba'at Titouan, 2014.

59. BENNOUNA Malik (ed.), *Kunnash al-Ha'ik (Revisión e introducción de A. Al-Yirari)*, Rabat, Academia del Reino de Marruecos, 1999.

60. Cortés García Manuela, Edición, traducción y estudio del "*Kunnas al-Ha'ik*", Universidad Autónoma, Tesis Doctoral en microficha, Madrid, 1996; Al-Ha'ik, *Kunnash al-Ha'ik*, Ed. Facsímil (Dirección y presentación de Manuela Cortés García), Granada, Centro de Documentación Musical, 2003.

61. Barceló Carmen y Labarta Ana, *Cancionero morisco*, Valencia, Gráficas Alhorí, 2006.

actual. De igual forma, el análisis de la poesía sufí integrada en algunos *diwanes* andalusíes y los posteriores cancioneros magrebíes (*kunnashat*) donde aparecen las composiciones cantadas (casida, moaxaja, zéjel y *berwela*), revelan la existencia de numerosas *sina'at* que debieron formar parte de los repertorios de algunas cofradías, según he podido constatar en algunos de los códices que recogen la poética de al-Šuštari, al-Udari e Ibn al-Jatib, composiciones que recojo en varios artículos⁶², cuyos autores y copistas dejan constancia, en los márgenes, de los modos de interpretación que debían acompañar al canto poético inmerso en la caja de los códices.

Es probable, también, que estas composiciones se transmitieran al Norte de África en las oleadas migratorias de andalusíes y moriscos, lo que justificaría su integración en los cancioneros de la tradición andalusí-magrebí mediante los procesos de la transmisión oral a la escrita, códices que se perdieron en estas tierras aunque conservados en el Magreb (ss. XVII-XIX). Algunos de estos poemas se continúan interpretando entre las actuales cofradías del Magreb y Oriente Medio, junto a nuevas composiciones escritas por maestros sufíes y poetas de estas zonas, en los siglos posteriores, evidenciando su evolución.

El hecho de referirme a estos cancioneros no es baladí, al considerar que la esencia del mensaje espiritual encerrado en estos poemas podría servir de fuente inagotable de inspiración de compositores y músicos de ambas orillas, recreando las melodías existentes, con la finalidad de poner en marcha proyectos discográficos que abrirían las puertas a la creación de registros inspirados en nuestros maestros sufíes.

El avance producido en la investigación actual, respecto a la constatación del canto de la poesía sufí, debería ser una de las líneas de actuación en la que deberán continuar trabajando los distintos grupos e implicando a las discográficas españolas y magrebíes, tras concienciar de su importancia como patrimonio compartido. Consciente de la dificultad que conlleva el editar estos registros, considero que otra de las vías dirigidas a estos mercados sería el concienciar a las comunidades y diputaciones comprometidas con la cultura y la gestión patrimonial andalusí sobre la valoración de sus poetas sufíes locales. Como tercera vía, buscar el apoyo de las instituciones, fundaciones, obras sociales y mecenas mediterráneos, con la finalidad de interaccionar la espiritualidad inmersa en las distintas religiones y culturas como nueva forma de orientación a seguir por el hombre en la sociedad actual. De esta forma, se conseguiría acercar al público, en general, hacia un mayor conocimiento y valoración de la impronta filosófica y espiritual que subyace en la cultura mediterránea compartida.

Bibliografía

ADONIS, *Sufismo y Surrealismo*, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008.

AL-AFLAKI Sh. Al-Din, *Rumi, maestro de derviches*, Madrid, Editorial Sufí, 2015.

AL-ALAWI Ahmed, *El fruto de las palabras inspiradas: Comentario a las enseñanzas de Abu Medyan de Sevilla*, Córdoba, Almuzara, 2007.

-----, *Hikam, sentencias de sabiduría*, Madrid, Mandala, 2004.

---

62. Vid. Cortés García, M., artículos citados sobre Šuštari e Ibn al-Jatib.

AL FARUQI Lois Ibsen, *An Annotated Glossary of Arabic Musical Terms*, Connecticut, Greenwood Press, 1981.

AL-GHAZALI Abu Hamid, *La alquimia de la felicidad*, Madrid, Editorial Sufí, 2002.

ALI-SHAH Omar, *El sufismo como terapia*, Madrid, Editorial Sufí, 1997.

-----, *La senda del buscador*, Madrid, Editorial Sufí, 1998.

-----, *Sufismo hoy*, Madrid, Editorial Sufí, 1992.

ANÓNIMO, *Sufismo en Occidente*, Madrid, Editorial Sufí, 1996.

ASÍN PALACIOS Miguel, *El islam cristianizado: estudio del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia*, Madrid, Hiperión, 1981.

-----, *Šāḍilíes y alumbrados*, Madrid, Hiperión, 1990.

-----, *Vidas de santones andaluces: "Epístola de la santidad" de Ibn 'Arabī de Murcia*, Madrid, Maxtor, 2005.

ATTAR Farid al-Din, *Primeros maestros sufíes*, Madrid, Editorial Sufí, 2011.

AVERY Kenneth S., *Psychology of early sufi sama': listening and altered states*, Londres-New York, Routledge Curzon, 2004.

BARCELÓ Carmen y **LABARTA** Ana, *Cancionero morisco*, Valencia, Gráficas Alhorí, 2006.

BAZA ÁLVAREZ Griselda, "Mística en el Islam: música y ritmo en la recitación sufi. Fez", *Música oral del Sur*, 12, 2015, pp. 177-162.

-----, "Mística en el Islam: Zawāyā y aḍriḥa en la Medina de Fez. Festival de Música Sacra del mundo", *Música oral del Sur*, 13, 2016, pp. 47-74.

BENNOUNA Malik, *Al-Muntaqā al-madiḥi min sana'i' al-mūsiqā al-andalusiyya al-magrebīyya*, Tetuán, Matba'at Titouan, 2014.

-----, *Kunnash al-Ha'ik*, Rabat, Academia del Reino de Marruecos, 1999.

BOLOIX GALLARDO Belén, *Prodigios del maestro sufi Abū Marwān al-Yuḥānisi de Almería*, Madrid, Mandala, 2010.

CORTÉS GARCÍA Manuela, *Edición, traducción y estudio del "Kunnas al-Ha'ik"*, Universidad Autónoma, Tesis Doctoral en microficha, Madrid, 1996.

-----, "Aproximación al universo musical sufi de al-Andalus en las cofradías, los tratados y la impronta de sus poetas en las nawbas magrebíes (ss, XVII-XX)", *Música oral del Sur*, 13, 2016, pp. 11-45.

-----, "Elementos profanos y sufíes en la música andalusí-magrebí", *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, LV, 2006, pp. 71-106.

-----, "Ibn al-Jatib: sus escritos sobre música y sus aportaciones al arte musical" in C. del Moral & F. Velázquez (eds.), *Ibn al-Jatib y su tiempo*, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 309-341.

-----, "La música en la tradición islámica", in *VII Festival Internacional en el Camino de Santiago*, Huesca, Diputación Huesca-Zaragoza, 1998, pp. 25-32.

-----, "Nuevos datos para el estudio de la música en al-Andalus en dos autores granadinos: as-Sustari e Ibn al-Jatib", *Música oral del Sur*, 1, 1995, pp. 177-194.

-----, "Poetas granadinos en el cancionero fesí Mujtasar al-Yami'i (s. XIX)" in J. A. González Alcantud (ed.), *La invención del estilo hispano-magrebí*. Barcelona, Anthropos, 2010, pp. 130-164.

-----, "Sobre los conceptos de Armonía, al-dikr y al-sama' aplicados a la práctica musical por Ibn al-Jatib en Rawdat al-ta'rif" in M^a. D. Rodríguez Gómez, A. Peláez Rovira y B. Boloix Gallardo (coords.), *Saber y poder en al-Andalus. Ibn al-Jatib (s. XIV)*, Córdoba, Editorial El Almendro, 2014, pp. 141-180.

-----, "Sobre los efectos terapéuticos de la música en la Risalat al-alhan (Epístola sobre las melodías) de Ibn Bayya", *Sociedad Española de Musicología XIX*, 1996, pp. 11-23.

CRESPO Ana, *Los bellos colores del corazón: color y sufismo*, 2 vols., Madrid, Mandala, 2008-2013.

CHAKOR Mohamed, *Aproximación al sufismo*, Alicante, Cálamo, 1993.

DELCLÓS Jordi, *La dimensión terapéutica de la música en el sufismo*, Madrid, Mandala, 2011.

-----, *Platonismo y sufismo*, Madrid, Mandala, 2014.

DURING Jean, *Musique et extase: l'audition mystique dans la tradition soufie*, París, Albin Michel, 1988.

FANJUL Serafín, "Música y canción en la tradición islámica", *Anaquel de Estudios Árabes*, IV, 1993, pp. 53-76.

GONZÁLEZ COSTA Amina y LOPEZ ANGUITA Gracia (eds.), *Historia del sufismo en al-Andalus: Maestros sufíes de al-Andalus y el Magreb*, Córdoba, Almuzara, 2009.

HALLAJ Husayn Mansur, *Diwan* (trad. de Louis Massignon), Rosario, Peregrino, 1983.

IBN ABD RABBIHI, *al-'Iqd al-Farīd*, vol. II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1987.

IBN AL-JATIB Lisan al-Din, *Kitab Rawdat al-ta'rif bi-l-hubb al-sharif* (ed. Muhammad al-Kattani), Beirut, Dar al-Thaqafa, 1970.

IBN ATA ALLAH Ahmed, *El libro de la sabiduría*, Madrid, Editorial Sufi, 2002.

IKBAL ALI Sirdar, *La travesía dorada*, Madrid, Editorial Sufi, 1995.

INAYAT KHAN Hazrat, *La vida interior. Una introducción al sufismo*, Madrid, Mandala, 2008.

-----, *La música de la vida*, Madrid, Mandala, 2003.

KHENCHELAOUI Zaïm, *L'Algérie au coeur du soufisme; le maître des maîtres: Abu Madyan Shu 'ayb*, Argel, Editions Zaki Bouzid, 2011.

MAANÁN Abderramán M., *Tasawwuf: introducción al sufismo*, Córdoba, Almuzara, 2006.

MASSIGNON Louis, *La pasión de Hallaj: mártir místico del Islam*, Barcelona, Paidós, 1999.

-----, "Investigaciones sobre Shushtari" (trad. de Emilio García Gómez) in *al-Andalus XIV*, 1949, pp. 29-57.

MONDAROO Katy y **ZABALETA** Igor, *Sufismo: La enseñanza mística*, Madrid, Edimat, 2005.

NURBAKHCH Javad, *Psicología sufi*; Madrid, Editorial Nur, 2003 (versión Kindle 2014).

POCHÉ Ch., "Zikr and Musicology", *Word of Music*, XX, nº 1, 1978, pp. 59-73.

QUINGLES Jordi, *Persia y los orígenes del sufismo*, Madrid, Mandala, 2008.

RODERO Joaquín, "Dhikr, ensalmo y ritmo en la música mística", *El Legado andalusí. Una sociedad mediterránea*, nº 10, web: <http://www.legadoandalusi.es/fundacion/principal/labor-editorial/revista/92-revista10> [consultado: 8-9-2015].

RUMI Yalal al-Din, *Diwan de Shams de Tabriz*, Madrid, Editorial Sufi, 1995.

-----, *Rubayat* (trad. de Clara Janés y Ahmed Taheri), Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1996.

-----, *El canto al sol* (trad. de Esteve Serra), Palma de Mallorca, J.J. Olañeta, 1998.

SALTO SÁNCHEZ DEL CORRAL Ana, "El protagonismo de las mujeres en los albores de la mística islámica", *Revista de Antropología y Filosofía de las religiones*, año 1, nº 2, 2014, pp. 63-77.

SANTIAGO Emilio, *El polígrafo granadino Ibn al-Jatib y el sufismo: aportaciones para su estudio*, Granada, Diputación Provincial, 1983.

SHILOAH Amnon, "Music and religion in Islam", *Acta Musicologica*, 69-2, 1997, pp. 143-155.

SHIRAZI Hafez, *101 Poemas* (trad. de Clara Janés y Ahmed Taheri), Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2001.

TAYUBO María (trad.), *Rabí'a al-Adawiyya. Dichos y canciones de una mística sufi*, Madrid, J.J. Olañeta, 2006.

ZAYAS Rodrigo de, *Ibn 'Arabí de Murcia*, Córdoba, Almuzara, 2007.