

LEGADO DE SEFARAD

Ensemble Musicantes

El legado de Sefarad

Corría el año 1492 cuando los reyes cristianos Isabel la Católica y Fernando de Aragón, decretaron la expulsión o conversión al cristianismo de todos los judíos que habitaban la península. Los sefarditas expulsados se establecieron en sus nuevas diásporas, preservando la memoria de la España medieval, creándose así dos corrientes culturalmente diferentes; la del Mediterráneo occidental (influida por España y Marruecos) y la del mediterráneo oriental (influenciada por Turquía, Grecia y los Balcanes).

Durante cinco siglos mantuvieron viva la lengua que hablaban en las distintas regiones de la Península Ibérica donde habitaran antes de su "éxodo", así como su repertorio musical, transmitiéndolo oralmente de generación en generación hasta nuestros días y enriqueciéndolo con eventuales creaciones. Los tres principales géneros poético-musicales que componen el repertorio sefardí son los romances, las coplas y las cantigas, siendo el Romancero sefardí el que más evidencia sus raíces hispánicas.

Los judíos interpretaban los romances de la misma forma que lo hacían los cristianos, utilizando sus mismos instrumentos y giros melódicos. En las Cantigas de Alfonso X, aparecen músicos judíos tañendo instrumentos medievales junto a los cristianos, siendo algunas de ellas de temática sefardí, como la CSM 25, 108 y la 286. También hay evidencias de convivencia entre músicos árabes y judíos, como el músico judío Mansur al Yahudi al servicio de la corte omeya de Aljakem I.

Desde Musicantes deseamos contribuir en la recuperación de este tesoro musical, recreando el ambiente de la España Medieval de las tres culturas, mediante el uso de los instrumentos medievales de la época (fieles reproducciones de la iconografía existente en nuestro país).

El Legado de Sefarad fue estrenado con gran éxito en el XXII Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba (2023) y ha sido realizado y producido por la entidad Tammuz Music de Beer Sheva (Israel), contando con la colaboración de músicos Israelíes como Shmuel Elbaz y Roy Dayan.

Programa de Concierto
El legado de Sefarad

Avrix mi galanica
(Bosnia)

Si verias a la rana
(Turquía)

Durme, durme hermoso hijico
(Bulgaria)

La vida es un pasaje
(Marruecos)

Sa´ Dawi
(Marruecos)

Ven y verás y ven veremos
(Grecia)

Esta montaña d´enfrente
(Turquía)

Nani, nani
(Bulgaria)

El Rey Nimrod
(Marruecos)

Hija mia mi querida
(Grecia)

Ya viene el cativo
(Marruecos)

El raptor pordiosero
(Turquía)

Ki Eshmerá Shabat
(Marruecos)

Rahelica baila
Anónimo

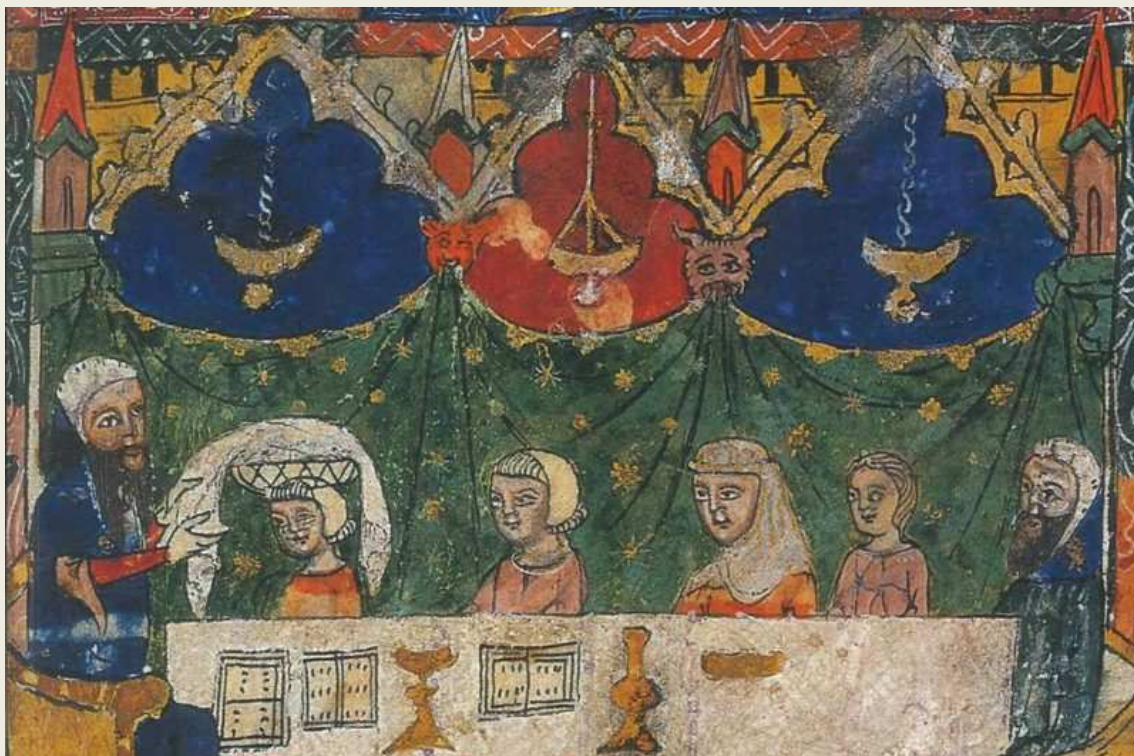
Notas al programa:

No podemos entender la música sefardí sin tener en cuenta tres aspectos fundamentales: sus raíces hispánicas; la mezcla con las diferentes culturas con las que ha convivido en su exilio; y el hecho de ser una cultura judía. Las canciones sefardíes se han enriquecido de todos ellos.

Los principales géneros poético-musicales que forman este repertorio son los romances, las coplas (de creación sefardí) y las canciones o canticas de Oriente con temática amorosa frecuente. La figura femenina es protagonista en prácticamente el cien por cien de todas las historias.

Los judíos adaptaron romances españoles, canciones narrativas de baladas, melodías y bailes callejeros, canciones de los trovadores franceses, así como de los juglares cristianos-españoles. Las melodías fueron alteradas, remodeladas o reinventadas. Siendo el patrón modal el resultado de la influencia árabe en España.

El resultado de este conglomerado y los cambios constantes que ha sufrido la música sefardí es que es prácticamente imposible dar una fecha para el origen de cualquier canción.

Hay dos grandes zonas en donde se produce este tipo de repertorio: la norte africana y la oriental, que naturalmente generan características estilísticas diferentes. En la zona norteafricana, concentrada fundamentalmente en el norte de Marruecos, las melodías son sencillas, con poca ornamentación y más cercanas a la tradición hispánica. En cambio, en la zona oriental se observa la influencia del sistema musical arábigo-turco-persa, con mayor tendencia a cantar las melodías en ritmo libre con elaborados adornos.

Durante las diásporas y expansiones hacia diferentes países (la primera en el siglo XV y la segunda en el siglo XIX) los sefardíes se apropiaron de los instrumentos locales para acompañar su música, logrando así enriquecer sus sonoridades

Los sefardíes que viajaron hacia el mediterráneo oriental (en ese momento el Imperio Otomano, actualmente formado por Turquía, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Serbia, Croacia, etc.), pudieron conservar sus tradiciones, su lengua y, como no, sus canciones sefardíes. Dadas las circunstancias políticas del Imperio Otomano, los que fueron hacia allí, pudieron seguir con su identidad intacta durante muchos años.

Sobre Las obras:

AVRIX MI GALANICA

Romance del s. XV que es una canción de cortejo típica del repertorio de boda sefardí. Versión de Bosnia.

iabre me mi amor, ya es de día! No puedo abrirte a ti, mi hermoso amor.
Por la noche no duermo, pensando en ti. Mi padre está leyendo, nos escuchará.
Apaga la luz y dormirá. Apaga la luz y se acostará de nuevo.

Mi madre está cosiendo, nos escuchará. Esconde la aguja y ella dormirá. Esconde la aguja y ella dormirá. Mi hermano está escribiendo, nos escuchará.
Esconde el bolígrafo y dormirá...

SI VERIAS (a la rana) Turquía

Canción infantil satírica relacionada con la comida. Con ritmo de 9/8 muy extendido en los Balcanes y Turquía, versos en ladino y estribillos en turco. La letra habla de ranas, camellos y amor.

Si vieras a la rana sentada en el horno,
Freír sus encantadoras pastas y compartir con sus hermanas.
Estríbillo en turco Ben seni severim, shok seni severim. (te quiero)
Si vieras el ratón sentado en la esquina,
Descascarillando nueces y compartir con sus hermanas.
Si vieras al camello sentado en la tabla de amasar,
enrollando el hojaldre ¡Más delgado que su cabello!

DURME, DURME HERMOZO HIJICO

Las canciones de cuna como tal no abundan en el repertorio sefardí. Se dice que las baladas románticas con sus largas historias y melodías monótonas tenían la función de entretener a las madres mientras cantaban a sus bebés en brazos para dormir. Esta canción de cuna es de Sofía (Bulgaria).

“Duerme, duerme querido hijito,
Duerme, duerme sin ansia ni dolor.
Cierra tus lindos ojitos, Duerme, duerme con sabor.
De la cuna saldrás, Y a la escuela entrarás,
Y tu allí mi querido hijito, a leer tu aprenderás.
De la escuela saldrás, Una novia hermosa tomars,
Y es entonces querido hijito, que criaturas tendrás”.

LA VIDA ES UN PASAJE (POR QUE LLORAX BLANCA NIÑA) trad, Marruecos

La vida es un pasaje por ganar ventaja
la muerte es un viaje al mundo de la verdad!
Mis hermanos mis queridos ¡oigan vuestros oídos!
A donde vais tan acorridos en este mundo falso
Lo tenemos muy liviano de hablar mal del hermano.
Hablar mentiras en vano, ¡Aquel mundo es falso!
Vestidos como señores de los paños mejores, aunque sean de buenas colores
¡Pero el foro es falso!
Semblantes de comedimientos y sonrisas por ciento amistosos y bien atentos
¡Pero el corazón es falso!

POR QUE LLORAX BLANCA NIÑA trad, Marruecos

Cancionero Isaac Levi, quien fue un Periodista sefardí de Israel, cantante y recopilador de música tradicional importantísimo para la divulgación de la música judeoespañola a mediados del siglo XX.

El esposo parte a la guerra y la mujer queda al cuidado del hogar y de los hijos. Es un tema muy extendido en canciones populares, no sólo sefardíes.

¿Por qué lloras blanca niña, Por qué lloras blanca flor?
Lloro por vos cavallero, que vos vax y me dejas.

Me dejás niña y muchacha, Chica y de poca edad.
Tengo niños chiquiticos, Lloran y demandan pan.

SA´DAWI Canción del s. XVI, Tetuán

VEN VERAS Y VEN Y VEREMOS-ARVOLES LLORAN (Esmirna, Constantinopla, Egipto, Grecia, etc.)

Esta canción, deriva en parte de la poesía popular tradicional griega y era muy popular a principios del siglo XX. Con el tiempo se convirtió en uno de los temas más difundidos del repertorio y la discografía sefardíes modernos. Esta poesía trata de la triste separación entre dos amantes cuando él se ve forzado a emigrar a tierras lejanas.

Cuentan que los judíos griego-españoles lo cantaban cuando los llevaban a las cámaras de gas. Era un acto de dignidad que reivindicaba su identidad judeoespañola

“Arboles lloran por lluvias y montañas por aires.
Ansi lloran los mis ojos por ti mi querida amante.
Penso y digo qué va a ser de mi en tierras ajenas
no puedo vivir. En frente de mi hay un angelo
con tus ojos me mira llorar quero y no puedo
mi corazón suspira Penso...
Ven verás y ven verás ven verás y veremos
lo que nos queremos los dos; ven mos aunaremos”

ESTA MONTAÑA D´ENFRETE -

Una canción sefardí de turquía sobre la tierra y el amor perdido.

“Esta montaña por delante Se enciende y sigue ardiendo,
Es donde perdí mi amor, Y ahora me siento aquí, llorando.
Arbolito de ***menekshe** Planté en mi jardín (**arbol originario de Turquía*)
Lo cultivé, lo crié, Ahora otros lo están disfrutando.
Secretos, quiero descubrir Secretos de mi vida
No hay nadie que conozca mi dolor Ni extraños ni familia
El cielo que quiero como papel El mar como tinta
Los árboles como una pluma Para escribir mis lágrimas”

NANI NANI,

Antigua nana que posiblemente proviene de un antiguo romance cristiano castellano del s.XV, muy conocida en los Balcanes, Bulgaria y Turquía. Aunque se trata de una nana el argumento da un sorprendente giro, y se convierte en el lamento de desamor de una mujer hacia su marido infiel, que vuelve a casa después de encontrarse con su nueva amante.

“Nani, nani nani quiere el hijo, el hijo de la madre, de chico se haga grande.
Ay, dúrmite mi alma, que tu padre viene, con mucha alegría.
- Ay, avriméx mi dama, avriméx la puerta, que vengo cansado de arar las huertas.
- Avrir no vos avro, que no veníx cansado, sino que veníx donde nuevo amor.
Ay, dúrmite mi alma, ... ”

CUANDO REY NIMROD

Cantada por todas las comunidades sefarditas del mundo es una copla de ensalzamiento que relata el nacimiento del patriarca Abrahám. Esta era una de las

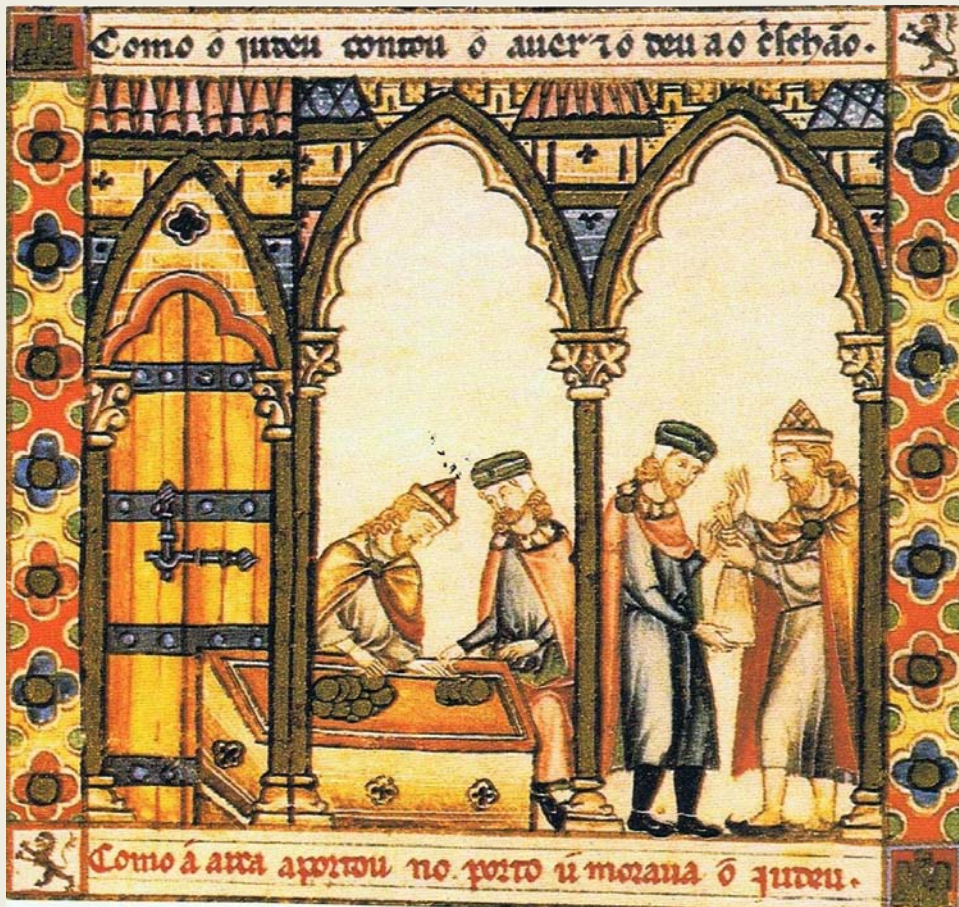
coplas que se cantaban en el rito de circuncisión del niño, ya que Abrahám fue el que lo instituyó.

Parce que el texto es de la época de Alfonso X en el s.XIII aunque a finales del XIX un autor anónimo de Tánger agregó una nueva melodía.

“Cuando el rey Nimrod al campo salía
miraba en el cielo y en la estrellería.
Vido una luz santa en la judería
que había de nacer Avraham Avinu.

Avraham Avinu, padre querido
padre bendicho, luz de Israel.

Luego a las comadres encomendaba
que a toda mujer que se encintara,
si pariya hijo al punto lo mataran,
que habíya de nacer Abraham Avinu., etc.

HIJA MIA MI QUERIDA (romancero judeoespañol de Salónica, Grecia)

Es un breve diálogo en que la madre previene a la hija de los peligros del amor, aquí identificado con un proceloso mar lleno de peligro

Hija mia, mi querida,
amán, amán, amán, (iforma de saludo, Paz!)
no te echas a la mar
que la mar está en fortuna
mira que te va a llevar.

Que me lleve y que me traiga
amán, amán, amán,
siete puntos de hondor (profundidad)
que me engluta pexe preto (pez grande)
para salvar del amor.

YA VIENE EL CATIVO (Marruecos)

El cativo es una figura bastante extendida en el romancero tanto sefardí como español tras siglos de enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Con frecuencia estas historias relatan la falta de reconocimiento de alguien que regresa del cautiverio después de que hayan pasado muchos años, y no es reconocido al principio. En esta versión, el cativo que regresa es la esposa de su libertador, pero él no la reconoce hasta que ella comienza a reconocer su entorno.

Recogido por Isaac Levy para su compilación 'chants judéo-espagnols'.

"Aquí viene el cativo con todas las mujeres cautivas
Entre ellos está la chica de piel clara.
No había amanecido, ni era todavía de día,
cuando la niña de piel clara cantó sus penas.
Oh campos verdes, oh campos de aceitunas, donde mi madre Gracia lavaba y
colgaba la ropa para que se secara.
Oh hermoso pino, donde con mi marido,
Bajo tu sombra, dormimos con placer.
Oh tumbas blancas, tumbas de mis abuelos,
paso por encima de ti como un pájaro en vuelo.
Abre, madre, las puertas del palacio.
En lugar de una hija, te traigo a tu nuera".

KI SHMERA SHABAT (texto: rabino Abraham Ibn Ezra, Tudela 1092, música tradicional Marruecos) Himno que se canta en la comida del shabat.

"Si observo el Shabat, Dios me protegerá. Es una señal eterna entre Él y yo.

Está prohibido cargar objetos emprender viajes, o hablar de asuntos corrientes, de asuntos comerciales y de temas del reino.

Es un día que impone respeto, un día para deleitarse, de pan y buen vino, de carne y pescado. Los que estén alegres ese día conseguirán la alegría. Porque es un día en el que Dios me llena de felicidad..." (etc.)

EL RAPTOR PORDIOSERO

Hemos unido tres versiones melódicas diferentes que fueron recopiladas en Turquía. Se trata de un romance de la tradición oriental sefardí, aunque se puede encontrar también en el romancero tradicional peninsular.

Un romero o mendigo ciego llega a la puerta de una casa donde hay una niña cosiendo. Pide que le muestre el camino y con engaños secuestra a la niña debajo de su capa. Finalmente resulta ser un noble que se casa con la niña.

RAHELICA BAILA, canción infantil

Rahelica baila
Moxonico canta
Los ratones gordos
Esos dan las palmas

Sobre el grupo

Musicantes surge por inquietud de sus miembros, buscando profundizar en el estudio e interpretación de la música Medieval. Para ello ha llevado a cabo una intensa labor de difusión mediante la realización de talleres, seminarios y conciertos a lo largo de toda la geografía española, así como Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Israel y Bulgaria.

Entre sus conciertos, cabe destacar los realizados en el Festival Clásicos en Verano, Festival Veranos en Cuenca, Festival de La Ribagorza Clásicos en la Frontera, Festival de Música Provincia de Palencia, Otoño Musical Soriano, Festival de Música Medieval de Alarcos, Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe, Semana de la Música Antigua de Estella-Lizarra, Festival de Música Antigua de Palma de Mallorca, Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, Festival Medieval de Elche, Festival Internacional de Música Antigua Fora do Lugar (Portugal), International Festival of Culture and Early Music Kalendamaya (Italia), Marchesato Opera Festival (Italia), Festival La Grange de Pouzol (Francia), Musical Thesdays of Culture House "Krasno Selo" Sofía (Bulgaria), Trollhattan Tidig Musik-Dagar (Suecia), Concert Hall Tamuz of Beer Sheva (Israel), Castillo de Rathfarnham (Irlanda), Eivissa Medieval, Muestra de Música Antigua de Aracena, Museo Gretry de Lieja (Bélgica), Casino de Madrid, entre otros, obteniendo siempre una gran acogida y excelentes críticas tanto de especialistas en música antigua, como del público.

Los instrumentos utilizados (cítola, laúd medieval, guiterna, laúd árabe, rabel, salterio, chicotén, viola de rueda o zanfona, percusión, flautas, gaitas, chirimía, viola y fídula), son reproducciones de instrumentos de la época, inspirados en la iconografía existente en nuestro país.

Su repertorio abarca desde el S.XIII al siglo XV (música monódica de la Edad Media, Sefardí, Andalús, polifonía del Ars Nova y comienzo del Renacimiento).

Componentes

Jaime Muñoz:

Flautas, Gaitas medievales, Albogue y Chirimía.

Adriana Arias:

Fídula.

Jaime del Amo:

Cítola, Laúd, Guiterna, Salterio, Zanfona y Dirección.

Wafir Shaikheldin:

Percusión.