

LOS CAMINOS DE SERKECI

LA MÚSICA SEFARDITA

En el año 1492 los reyes cristianos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla decretaron la expulsión o conversión de todos los judíos españoles que desde el siglo I de nuestra era habitaban la península. Vivieron, por tanto, más de quince siglos en ella.

La noche que partían las carabelas hacia el Nuevo Mundo era la última noche que tenían los judíos para salir del país. En unos pocos meses partieron más de 160.000 judíos hacia el Imperio Otomano, Provenza, el norte de África, los estados Balcánicos y también Italia y Holanda.

Los judíos españoles de la diáspora transmitieron a sus hijos su pasado español medieval: las costumbres, la música y la lengua. Así, de generación en generación estos elementos fueron conservándose hasta nuestros días adaptándose, como lengua viva, a los lugares en donde se hablaba, con lo cual tenemos palabras de estos otros idiomas, expresiones y giros y en las músicas los instrumentos autóctonos que también se adoptaron.

Los cantos tradicionales de los judíos sefarditas, los descendientes de los judíos que marcharon, eran y siguen siendo aún los romances en lengua judeo-española (judezmo) a la que se refiere, equivocadamente, como ladino, el cual hace referencia nada más que a las traducciones que hacían del hebreo al español designadas con el verbo "ladinar" los rabinos.

Las letras de estos cantos describen la vida de los judíos y nos hablan de nuestra historia. No han quedado ejemplos escritos de estas músicas populares pero una gran parte de esta riqueza nos ha llegado por transmisión oral habiendo perdurado cinco siglos.

El estilo de vida sefardí fue fusionándose con el los lugares donde habitaban y fueron integrando melodías, ritmos, instrumentos, fórmulas cadenciales, ornamentos de estos a su repertorio. También palabras de estas nuevas lenguas y todo elemento que sirviera a la finalidad de la canción que es la expresión del sentir de un pueblo.

En la interpretación de la música tradicional predomina la voz femenina. Los hombres que conocen el hebreo participan en la liturgia sinagoga. Estos son los que llevan la voz cantante en las canciones paralitúrgicas i coplas transmitidas en fuentes impresas. Las mujeres no conocían en general la escritura hebrea y cantaban en judío-español que es la lengua diaria, los cantos que hacen referencia al ciclo de la vida: nacimiento, crecimiento, casamiento y muerte.

A principios del siglo XVIII las colonias sefarditas del este y oeste del Mediterráneo constituían dos culturas claramente diferenciadas e independientes: la del Mediterráneo oriental influenciada por Turquía y los Balcanes y la del Mediterráneo occidental, claramente influenciada por elementos marroquíes y españoles. Así es como permanece hasta nuestros días siempre en continua evolución.

Actualmente la comunidad judía en el Estado Español es de 15.000 miembros. Además de miles de descendientes de judíos conversos que desconocen su ascendencia.

Conocer y difundir estos cantos es conocer una parte de la historia del lugar que habitamos y enriquecer nuestra propia identidad humana y cultural.

NUESTRA VISIÓN DE LA MÚSICA SEFARDITA

Habitualmente escuchamos el repertorio sefardita interpretado desde dos perspectivas: La del mundo de los músicos clásicos, con todos sus tics: voces impostadas, músicos tocando con partitura y sin espacio para la improvisación... o bien desde una -según nuestro parecer- excesiva "autenticidad" consistente en ceñirse demasiado al sonido de las grabaciones de campo sin dar lugar a los arreglos o a una interpretación más "artística" y cuidada.

Nosotros, respetando cualquier otra opción, preferimos abordarla desde la óptica de las músicas tradicionales de aquellos países que acogieron a los sefarditas. Esta es, al fin y al cabo, la fuente de donde ellos mismos bebieron al llegar de su diáspora, y tratamos de embellecerla con los recursos más naturales y más al alcance en estas culturas, mirando de conservar en la medida de lo posible el espíritu original de cada pieza, utilizándolas para el disfrute del público actual y no tratando esta música como una intocable pieza de museo o como material etnomusicológico, campo cubierto de sobra por las excelentes grabaciones de campo disponibles en el mercado.

También hemos de pensar que, pese al origen peninsular de los sefarditas, con el paso del tiempo su música fue perdiendo lazos de unión con la tradición ibérica. De hecho es frecuente la adaptación al judeo-español de canciones con el griego o el turco como idioma original -el *rebetiko* griego "O Ergatis Timimenes" o la canción turca "Gül Pembé", entre otras-, la inclusión de estribillos en estas lenguas dentro de coplas judeo-españolas, y por supuesto la composición de nuevos temas o la adaptación de antiguos romances o melodías con la utilización de los modos (*makam*) otomanos i norte-africanos o los ritmos tradicionales de los países de acogida (karsilamas, tsiffeteli, curcuna...).

En algunos casos, nos hemos atrevido a mezclar la música de los sefarditas con piezas turcas o griegas, con las que tienen cierta similitud o a incluir fragmentos de composición propia intentando conservar el espíritu original de cada pieza.

MÚSICOS

SPYRIDOULA BAKA

VOZ

Nace en Atenas en 1984. Se gradúa en el conservatorio de Atenas centrando sus estudios en las músicas tradicionales del Mediterráneo. Compagina su faceta musical con sus estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia en la Universidad de Atenas. A parte del canto lírico, ha investigado en el campo de las tradiciones vocales de Bulgaria, Turquía e Irlanda. Ha actuado en Grecia y resto de Europa con grupos como: Ross Daly & Labyrinth, Saz Grubu, Takim, y es miembro del primer grupo griego de música a capella femenino: Sanades.

EFRÉN LÓPEZ SANZ

ud, lavta, cümbüş

Ha estudiado zanfona con Maurizio Martinotti, Pascal Lafeuvre y Nigel Eaton; música india con Sazed Ul Alam; música afgana con Daud Khan y Ustad M. Rahim Khushnawaz; música turca con Yurdal Tokcan, Göksel Baktagir, Necati Çelik, Ross Daly, Mehmet Erenler y Erol Parlak. Como intérprete ha colaborado con los grupos Capella de Ministrers, Estampie, Aman Aman, Oni Wytars, Ex Silentio, Joi de Trobar, L'Ham de Foc, Sabir, Ross Daly & Labyrinth, Daud Khan Ensemble, Maria del Mar Bonet... Con todos estos grupos ha actuado en festivales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia, Malta, Grecia, Croacia, Noruega, Polonia, Marruecos, Túnez, Egipto, Puerto Rico y China y ha participado en la grabación de más de 50 discos como intérprete, compositor, productor y arreglista. Ha impartido seminarios sobre música medieval, arreglos e interpretación en música modal en el prestigioso centro de música modal "Labyrinthos" (Creta/Grecia), y en el ciclo de seminarios "Music Village" (Grecia).

MIRIAM ENCINAS LAFFITTE

Bendir, riq, viella, flautas

Naclada en el seno de una familia de músicos, desde bien pequeña se sumerge en el mundo de la música popular con los grupos Els Trobadors y L'Arc en el Cel. Más tarde inicia sus estudios de flauta de pico con Sara Parés, percusión con Pedro Estevan y viola da gamba con Pere Ros. Algunos de los grupos con los que ha colaborado són: Joi de Trobar, Els Trobadors, L'Ham de Foc, Lúdia Pujol y Ensemble l'Albera.

SOFIA LAMBROPOULOU

Kanun

Estudia piano con Nelly Semitekolo y es diplomada en música bizantina, disciplina que estudió bajo la dirección de Spyros Pavlakis. Paralelamente estudia percusión clásica, análisis y polirrítmica con Kostas Vorisis y percusión tradicional griega con Vangelis Karipis. En 1997 inicia sus estudios de kanun (cítara de cuerdas triples de Turquía y mundo árabe). En 2003 se traslada a Estambul, donde tiene la oportunidad de estudiar este instrumento con Ahmet Meter y Hakan Gungor así como teoría de la música clásica otomana (makam) con Omer Erdogdular y Necati Celik. Tras su regreso a Atenas en 2005, inicia su trabajo como profesora en el Conservatorio Nacional de Música y en muchas otras academias y conservatorios. Es miembro del grupo de música tradicional griega "Thria", y ha colaborado con muchos de los grandes nombres de la música popular griega, turca y de otros países: Domna Samiou, Hronis Aidonidis, Socratis Sinopoulos, Glikeria, Ross Daly, Balake Sissoko, Omer Erdogdular, Ahmet Erdogdular, Mamak Khadem, Lamia Bedioui, etc...

ELENI KALLIMOPOULOU

Kemançe

Ha estudiado su instrumento (conocido como "politiki lyra", "lyra de Constantinopla" o "Kemançe") con dos de sus intérpretes más destacados, el turco İhsan Özgen y Ross Daly, además de la teoría de la música modal otomana ("makam"). Recientemente ha completado su tesis doctoral en etnomusicología y es profesora en la Universidad de Makedonia (Tesalónica/Grecia).

PROGRAMA

- Durme/Bana yücelerden seyreden dilber (*Anón. Balcanes/M. Şerif*)
- Me kemí y m'inflamí (*Anón. Esmirna*)
- La galana y el mar/Ajuar de novia galana (Contrafacto) (*Anón. Salónica/Sofia/E. López*)
- Aman moulinero/O milonas (*Anón. Estambul/Grecia*)
- Syen drahmas al día/Ekato drahmes tin mera (*P. Tundas/Trad. Grecia/Esmirna*)
- De las altas mares (*Anón. Estambul/E. López*)
- Sabazemzeme Saz Semaisi (*Tanburi Isak, Estambul 1745-1814*)
- Uşşak Şarkı – Yalnız bırakıp gitme (*Mısırlı İbrahim Efendi, Alepo/El Cairo/Estambul 1872-1933*)
- Los caminos de Serkeci (*Anón. Estambul/E. López*)
- Todas mis esperanzas (*Anón. Esmirna*)
- Yo en estando (*Anón. Marruecos/E. López*)
- Ansi, ansi/Qué buena que fue la hora (*Anón. Turquía/Bulgaria*)