

Eduardo Paniagua

(Premio de la Música 2009)

**Músicas de un maestro para descubrir
las raíces de nuestra cultura**

BREVE SEMBLANZA	3
DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS.....	3
LATIDOS DE AL-ÁNDALUS	3
Programa	4
Músicos	4
Instrumentos	4
Ritmos empleados	4
JARDÍN DE AL-ÁNDALUS	5
Músicos	5
Programa	5
Comentarios al programa.....	6
SEFARAD Y AL-ÁNDALUS.....	7
Músicos	7
Programa	8
KLEZMER SEFARDÍ	9
Un bagaje diferente.....	9
Programa	9
Músicos	10
Klezmer Sefardí.....	10
Sefarad y Ashkenaz	10
MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN	11

BREVE SEMBLANZA

Eduardo Paniagua, nacido en Madrid en 1952, es arquitecto y especialista en las músicas de la España Medieval. A los 16 años graba sus primeros cuatro discos con el grupo **Atrium Musicae**, en el que trabaja entre 1966 y 1983, realizando giras por Europa y América y participando en toda su amplia discografía para Hispavox-Erato. Es miembro fundador de los grupos **Cálamus** y **Hoquetus** y se especializa en la música arábigo-andaluza, participando en festivales españoles y del mundo árabe: Egipto, Marruecos, Líbano, Túnez, etc.

En 1994 crea los grupos **Música Antigua** para el trabajo musical sobre las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y sobre **Ibn Báya**, dedicado al legado de la música andalusí. En paralelo, funda y dirige el sello discográfico **Pneuma**, donde lleva publicando innumerables ediciones relacionadas con las músicas de las Tres Culturas desde entonces. En 1995 inicia la colección de música medieval 'Hispanica' para Sony Classical. Por su trabajo y por la difusión de estas músicas inéditas ha recibido excelentes críticas y premios internacionales. En los **Premios de la Música 2009**, donde ya había sido nominado anteriormente, obtiene el galardón como **Mejor Intérprete de Música Clásica**.

Eduardo Paniagua nos ofrece sus diferentes proyectos musicales, donde explora los diferentes aspectos de nuestra rica herencia cultural:

- **Jardín Andalusí**: trío de música arábigo-andalusí
- **Latidos de Al-Ándalus**: los ritmos de Al-Ándalus
- **Klezmer Sefardí**: música judía de boda y otras celebraciones
- **Sefarad y Al-Ándalus**: música hispano-judía y andalusí medieval

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS

LATIDOS DE AL-ÁNDALUS

(Latejos do Al-Ándalus / Heartbeats of Al-Andalus)

Los ritmos de Al-Ándalus

Espectáculo de percusiones arábigo-andalusíes y orientales que rinde homenaje al movimiento del cuerpo en la danza y los sentidos. Una gran variedad de ritmos y de instrumentos de percusión apoyados por instrumentos melódicos que crean un diálogo musical espontáneo, creativo e inteligente.

El latido de los instrumentos acompaña al latido del corazón de los oyentes, que no pueden evitar el movimiento de sus pies o las palmas de la mano durante el concierto. Un espectáculo para apasionados del ritmo que, en ocasiones, se acerca visualmente al malabarismo.

La España musulmana desarrolló la poesía, la música y la danza de una forma extraordinaria con respecto a los demás países islámicos contemporáneos. Tomó características tan peculiares que se

MAPAMUNDI MÚSICA

www.mundimapa.com ; conciertos@mundimapa.com
Juan Antonio Vázquez – 699 818 801; Araceli Tzigane – 676 30 28 82

independizó de su primera influencia oriental en la época de Ziryab, llegando a exportar su propia música, dejando sentir su influencia en Oriente con las *moaxajas* y en el Magreb con la *núbas*, mucho antes de la emigración de andalusíes después de las expulsiones de moros en 1492 y de moriscos en 1609.

Programa:

- Canción para la fiesta de la circuncisión (Canción andalusí tunecina).
- Obsesión (Canción andalusí tunecina).
- ¡Consoladme, niñas, al alba! (Canción andalusí tunecina).
- Las Pléyades (Sala Dos Hermanas, Alhambra de Granada. Ritmo darch, andalusí marroquí).
- Solo de riq.
- El monje ebrio (Cántiga de Santa María nº 47, Alfonso X el Sabio, s. XIII).
- Confianza mía (Sevilla, s. XIV. Ritmo qáim wa-nisf, andalusí marroquí).
- La soltera (Danza andalusí tunecina).
- Nawá shambar (Obertura instrumental. Núba andalusí tunecina).
- Solo de doira.
- Amantes (Ritmo betayhi. Núba Ushshaq. Andalusí marroquí).
- La Egipcia (Cántiga de Santa María nº 182, Alfonso X el Sabio, s. XIII).

Músicos:

David Mayoral (España): percusiones y santur.

Sergey Saprichef (Rusia): percusiones.

Eduardo Paniagua (España): flautas, qanun, percusiones, presentación y dirección.

David Mayoral

Nace en España. Comienza sus estudios en el centro Neopercusión especializándose en los ritmos orientales árabes e hindúes, así como a la percusión medieval y renacentista. Estudia con Shokry Mohamed y Salah Sabbagh. Colabora con: Hesperion XXI, Orfhelica Lira, Speculum, Capilla Jerónimo Carrión, Camerata Ibérica, Mudéjar y Música Antigua. En el campo de la música étnica colabora con: Radio Tarifa, Tarik al Banzí, Baile flamenco de Joaquín Ruiz y Grupo hispano-árabe de danza.

Sergey Saprichef

Nacido en Rusia, ha pertenecido como percusionista la Orquesta Sinfónica de Kiev. Junto a su formación clásica domina las percusiones tradicionales de Oriente Medio y las ex-repúblicas islámicas de la antigua Unión Soviética. Residente en Madrid, desde hace años es invitado por multitud de formaciones musicales, desde el flamenco a la música contemporánea.

Eduardo Paniagua

Nacido en Madrid, músico y arquitecto, es especialista en música medieval española. En la actualidad es director de los grupos Música Antigua e Ibn Báya (especializado en música arábigo-andaluz). Su trabajo más destacable es la grabación antológica de las Cantigas de Alfonso X el Sabio y la producción y edición en su propio sello discográfico Pneuma del patrimonio musical hispano-árabe.

Instrumentos:

Darbuka, dumbek, tarija, doira, bendhir, naqaras, riq, tar, daf, zarb, toura, atabal, etc.

Ritmos empleados:

Al-Ándalus: b'sit (introducción), qáim wa-nisf (solemne), betayhi (alegre), dar'y (místico), quddam (danza).

Orientales: haggala (desierto), masmoudi (popular urbano), falahi (popular rural).

JARDÍN DE AL-ÁNDALUS (Jardim do Al-Ándalus – Al-Andalus Garden)

Música árabe-andaluza

El presente concierto quiere evocar el ambiente festivo y musical de la nobleza y realeza andalusí, en los tiempos de la reconquista cristiana de Al-Ándalus. Los pobladores de la Península (árabes, mozárabes, mudéjares, judíos y cristianos) poseían un gran intercambio diplomático y cultural, siendo predominante el refinado sentido poético-musical andalusí. Una fiesta en los jardines y huertos de los palacios de la España medieval.

Músicos:

Wafir Shaikheldin (Sudán): ud (laúd árabe), canto y darbuka
David Mayoral (España): cántara, darbuka, panderos, tar y coro
Eduardo Paniagua (España): flautas, coro y dirección

Programa:

- Las noches del encuentro / Laiali al wasl (Moaxaja oriental)
- Lamma bada (Moaxaja oriental)
- Nawá shambar (Obertura instrumental tunecina)
- Mil noches (Moaxaja oriental)
- La chica soltera (Danza tunecina)
- ¡Consoladme, niñas, al alba! (Canción tunecina)
- Taqsim (Solo de laúd)

MAPAMUNDI MÚSICA

www.mundimapa.com ; conciertos@mundimapa.com
Juan Antonio Vázquez – 699 818 801; Araceli Tzigane – 676 30 28 82

- Nana andalusí (Canción de cuna andalusí de Túnez)
- El nacimiento del profeta (Canción tunecina)
- Jismi fani (Danza de la tradición andalusí de Argelia)
- Bashraf samaï asba'ayn (Obertura instrumental tunecina)
- Me ha visitado mi amado / Zarani al-mahbub (Moaxaja oriental)

Comentarios al programa:

La España musulmana desarrolló la poesía, la música y la danza de una forma extraordinaria con respecto a los demás países islámicos contemporáneos. Tomó características tan peculiares que se independizó de su primera influencia oriental en la época de Ziryab, llegando a exportar su propia música, dejando sentir su influencia en Oriente con las *moaxajas*, y en el Magreb con la *núbas*, mucho antes de la emigración de andalusíes tras las expulsiones de moros en 1492 y de moriscos en 1609.

Moaxajas:

Literalmente “bordar, ornamentar, lo que en un collar enlaza una perla con otra”, las *moaxajas* son poemas nacidos en Al-Ándalus, inventadas por el ciego Mocadem ben Moafa, de Cabra (Córdoba), que vivió entre los años 840 y 920. Se trata de un nuevo tipo de canción, de forma libre y con rima y medida variable, que se oponía a la *qasida* clásica, construida rigurosamente con versos largos monorrimos. Las *moaxajas* están sujetas a la pauta de un estribillo popular (mudanza, vuelta), base y esencia de la composición, y cuando está cantada en romance o en idioma dialectal se convierte en un zéjel. No quieren ser grandes obras clásicas, sino obras vivas, producción menor de talentos exquisitos que utilizaban la retórica de la poesía árabe para expresar las emociones amorosas y otros temas ocasionales.

La *moaxaja* se difundió rápidamente debido al vínculo constante de viajeros y peregrinos entre Oriente y Al-Ándalus. Lo atestiguan las colecciones redactadas a partir de siglo XII. El egipcio Ibn Saná' al-Mulk (1155-1211) teoriza que la *moaxaja* viene definida más por su música, que la condiciona, que por el contenido poético. En su antología une poemas de Al-Ándalus con otros del Magreb, añadiendo sus propias composiciones inspiradas sobre esos modelos. Ibn Quzman (1086-1160) se enorgullecía de que sus zéjeles se podían oír en Bagdad a los tres meses de componerlos y con más frecuencia que en Andalucía. La forma *moaxaja* desde entonces se ha cultivado en Oriente hasta nuestros días, siempre reivindicada como símbolo de la herencia andalusí, perteneciendo al arte culto, entrando en la estructura de la *núba* y la *wasla* de Oriente Próximo.

Maluf:

La música andalusí en Túnez se denomina *maluf*, literalmente: “tradicional, habitual”. Ésta se remonta al siglo XIII, cuando a medida de que los reyes cristianos conquistaban el sur de España, tuvo lugar un éxodo masivo de los andalusíes que no fueron a Granada, instalándose en Tlemcén los procedentes de Córdoba, en Fez los de Valencia, y en Túnez los de Sevilla. Así pues, el *maluf* que nos ha llegado tradicionalmente es la síntesis del patrimonio musical de la propia región de Ifriquiya, con el influjo que dejó Ziryab en el año 803, cuando se estableció en Cairuán, capital de los aglabidas, durante su viaje de Bagdad a Córdoba; de las herencias andalusíes traídas en el siglo XIII durante el reino de los hafsidas; y por la segunda emigración andalusí causada por la caída de Granada en 1492; así como la influencia turca, cuando a Túnez se convirtió en 1574 en una provincia otomana.

SEFARAD Y AL-ÁNDALUS

Música hispano-judía y andalusí medieval

A partir del año 711/92 España entró en el seno de “Dar al-Islam” (La Casa del Islam), y los judíos y cristianos, arrianos y católicos, se integraron en el nuevo estado musulmán. Los judíos españoles se reencontraron con sus hermanos de Oriente y África del Norte a través del dominio socio-cultural y económico musulmán. En el año 863 el emir cordobés Muhammad I establece el estatuto de la fraternidad de musulmanes, judíos y cristianos (mozárabes), “gentes del Libro”. A la sombra de la Media Luna, los judíos lograron un renacimiento de su cultura, del idioma hebreo y de sus costumbres, alcanzando una edad dorada de su poesía y ciencia. A partir del reinado de Abderrahmán III (912-961) y hasta el siglo XII, personalidades judías pertenecieron a la élite cortesana: visires, consejeros, médicos, astrónomos, filósofos y poetas, encumbraron su cultura haciendo renacer el hebreo como lengua literaria. A comienzos del siglo XI, con la caída del califato cordobés y el florecimiento de los reinos de taifas, la cultura hispano-judía alcanzó su mayor esplendor, destacando las comunidades asentadas en Toledo, Granada y Zaragoza. La irrupción de los musulmanes africanos almorávides (1090-1147) y almohades (1147-1232), no sólo retrasó el avance de la reconquista de castellanos y aragoneses, sino que rompió el clima de tolerancia y convivencia de las “gentes del Libro”, forzando a la conversión al Islam o al exilio de judíos y mozárabes. Con los almohades, los sabios filósofos y científicos, tanto musulmanes como judíos, fueron censurados y sus libros quemados. Es el caso de Ibn Rushd-Averroes (1126-1198) y de Maimónides (1135-1204), este último obligado a buscar refugio en Egipto. Otros judíos se instalaron bajo la protección de los reyes cristianos, iniciando la fase histórica de Sefarad en los Reinos cristianos, o su permanencia en la Granada nazarí (1232-1492).

Músicos:

Jorge Rozemblum (Argentina): Canto hebreo, cítola y pandero
Wafir Shaikheldin (Sudán): Canto árabe, ud (laúd árabe) y darbuka
Eduardo Paniagua (España): Qanun (salterio), flautas y coro

MAPAMUNDI MÚSICA

www.mundimapa.com ; conciertos@mundimapa.com
Juan Antonio Vázquez – 699 818 801; Araceli Tzigane – 676 30 28 82

Programa:

- Cantiga del ajedrez / Morena me llaman (Cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio, s. XIII / Tradicional sefardí).
- Consoladme / Vayse meu corazon de mib (Canción andalusí de Túnez / Jarcha de moaxaja. Abraham Ibn Ezra, 1089-1167)
- Yiodujá ra'aionái ("Mis pensamientos son para Tí". Israel Nájera, Safed, s. XVI).
- Oración de Januká / Dedicación del Templo (Tradicional sefardí / Salmo 30. Anónimo de Salónica)
- Alevanta, Jaco (Sefardí de Salónica)
- Nacimiento del Profeta / Aspamia (Andalusí de Túnez / "Licor de España". Moshé ibn Ezra, h.1055-h.1135).
- Ashut kehélej ("Vago cual caminante". Shemuel Hanaguid ibn Nagrella, 993-1055).
- Istemen, babacigim / No quero, madre (Canción sefardí de Turquía).
- A Tí, Señor, rogaré (Anónimo s. XIV)
- Dror Yikrá ("Proclamará la libertad". Dunásh Ben Labrat, s. XI).
- Las esuegras de agora (Tradicional sefardí de Bulgaria)
- Ki eshmerá shabat ("Si observo el sábado". Abraham ibn Ezra, 1089-1167).

Eduardo Paniagua es considerado uno de los músicos españoles que más está haciendo por la recuperación del patrimonio musical de la Edad Media. Aglutina en sus diferentes formaciones a expertos artistas produciendo numerosos trabajos discográficos con excelente crítica y premios nacionales e internacionales, sobre las Cantigas de Alfonso X el Sabio y sobre el mundo hispano-musulmán. Con la colaboración de Jorge Rozemblum, músico y musicólogo judío, hijo del cantor de una sinagoga de Buenos Aires, realiza su interpretación de la música judeo-española.

Por su trabajo musical a favor de la convivencia de culturas ha recibido en octubre del 2004 la *Medalla de las cuatro Sinagogas Sefardíes* de Jerusalén, y por la difusión de estas músicas inéditas está recibiendo excelentes críticas y premios internacionales, siendo nominado como *Mejor Artista de Música Clásica* en los Premios de la Academia de la Música en los años 1997, 2000 y 2004, galardón que le es concedido en el año 2009.

KLEZMER SEFARDÍ

Música judía de boda y otras celebraciones

La diáspora sefardí, tras la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, también tomó presencia en los Balcanes. Quedan muchas canciones de los judíos sefardíes en una tierra montañosa, que es de frontera con los judíos centro europeos o *ashkenazíes*. En el presente concierto-espectáculo se muestran una sucesión de ceremonias sugeridas, músicas y danzas para una boda en la comunidad judía de la zona balcánica, en relación a este hecho cultural que une a España con Rumanía y Bulgaria, dos de los países que hoy tienen una importante presencia por los trabajadores inmigrantes.

Un bagaje diferente

A estas alturas del mundo, como decía Salomón bajo el seudónimo de Eclesiástes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero puede haber nuevas miradas y oídos asombrados. Esta es nuestra intención al presentar un repertorio judío de una misma estirpe y diferentes tradiciones, no sólo por las divergencias de costumbres musicales de sefardíes y *ashkenazíes*, sino aún dentro de ambas sub-culturas y en relación con el entorno no judío en que se desarrollaron. Para alcanzar dicho objetivo no sólo es preceptivo conocer los repertorios, sino estar empapados de su alma, de sus miradas, de su forma de oír y soñar. Y ello sólo nos parecía posible desde una óptica multi-angular de religiones, culturas y geografías diversas.

Programa:

- Miserlou
- Dame parás
- Di sapoy'kelaj (Sólo por estar contigo)
- Las esuegras de agora
- Mileva rachenitza (Rachenitza de Milev)
- La rosa se enfiorese
- Lejá dodí (Ven amado mío. Texto: Rabbi Shlomó Halevy Alkabetz, 1505-1584)
- Tantz, tantz, yidelekh (Bailad, judíos, bailad)

MAPAMUNDI MÚSICA

www.mundimapa.com ; conciertos@mundimapa.com
Juan Antonio Vázquez – 699 818 801; Araceli Tzigane – 676 30 28 82

- Danzas de los novios
- Der alter bulgar (El antiguo bulgar)
- Oy, qué casas tan hermosas
- Sha! Shtil! (¡Silencio! ¡Callad!)
- Dem Rebns Tants (El baile del rebe)

Músicos:

Jorge Rozemblum (Argentina): narración, canto, pandero y danza

Eduardo Paniagua (España): kaval, qanun, percusión y coro

Ivo Hristov (Bulgaria): clarinete de 19 llaves, zurna y coro

Nasco Hristov (Bulgaria): acordeón y coro

Dirección: Eduardo Paniagua

Idea, selección de obras, arreglos e instrumentación: Eduardo Paniagua y Jorge Rozemblum

Klezmer Sefardí

La música es capaz de trascender las fronteras del espacio y el tiempo, y transportar una misma carga emocional a todos los públicos. Por ello, pensamos que era factible soñar y realizar nuestros sueños de unas músicas de otros tiempos, de otras geografías y otros grupos humanos. Y quizás la mejor manera de hacerlo sería contando en nuestras filas con músicos de orígenes y formación tan diversa, para abordar un repertorio tan lejano en su apariencia como cercano en su mensaje.

El resultado es este **Klezmer Sefardí**: antiguas músicas judías originarias del Este de Europa, los Balcanes y el Mediterráneo, en las que resuenan los ecos del desarraigo de los judíos expulsados de la Península (que se llaman a sí mismos *sefardim*, “hebreo-españoles”, aunque sus antepasados hubiesen residido desde hace cinco siglos en el Magreb, el Imperio Otomano o Europa), junto con las particularidades sonoras de los judíos *ashkenazim*, que desde el sur de Alemania se desparramaron por Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Polonia, los países bálticos, Moldavia, Rumania, Hungría, Chequia, Eslovaquia y el resto del mundo.

Para ello hemos imaginado un escenario ficticio, aunque verosímil, en torno al Danubio, límite poroso de ambas sub-culturas judías: al norte los *ashkenazies* y su lengua (el *yidish*, alemán antiguo condimentado de palabras hebreas y eslavas) y al sur los sefardíes, con la suya propia (*judezmo*), fósil viviente del primer castellano nacido en el siglo XIV. Y con sus contrastes musicales e instrumentales: melodías arabizantes en *kaval*, *qanun* y *darbuka* al sur de la cuenca fluvial, contra discursos sonoros fácilmente confundibles con los de gitanos, ucranianos y europeos orientales al norte: al acordeón y clarinete. Y un poderoso nexo de unión intangible en la expresión vocal e instrumental.

No queríamos quedarnos en un mero experimento de fusión y por ello el espectáculo se articula en torno a un contexto histórico y social determinado: **una boda** entre miembros de sendas comunidades judías a finales del siglo XIX, cuando ambas sub-culturas están en su apogeo, antes del Holocausto, el nacimiento de Israel y la globalización posteriores. Hemos consultado e investigado toda fuente a nuestro alcance, incluida la tradición oral, para perfilar un collar de melodías de la época, entonadas en los términos de sus particularidades y generalidades, desde la instrumentación a los matices interpretativos.

Sin embargo, como toda recreación, no es más que una fantasía de virtualidad al servicio de la comunicación musical contemporánea, a la que hemos querido sumar nuestras propias capacidades y sensibilidad. Y que esperamos llegue a sus corazones con la misma frescura y naturalidad que ha brotado de los nuestros.

Sefarad y Ashkenaz

El desarrollo de la vida musical de ambas comunidades, sefardí y *ashkenazí*, evolucionó de forma divergente, adaptándose a los usos locales de los sitios que habitaron. Por ello resulta tan difícil encontrar un nexo de unión que defina a la música judía: si en el imperio otomano prevalecieron las escalas musicales orientales (o *maqamat*), en el norte dominarían elementos de origen caucásico; si a orillas del Mediterráneo los judíos tocaban el *ud* (laúd árabe), la *darbuka* (tambor de copa) y el *ney* (flauta oblicua

árabe), al norte irían imponiéndose el violín, el *tsimbl* (salterio percutido similar al actual *cimbalom* húngaro) y, después, el clarinete.

Los descendientes de los expulsados de Sefarad fueron acumulando en su segundo exilio un tesoro de coplas, romances y cantes en su antigua lengua que fueron adaptando a melodías lugareñas o que les recordaban su origen hispánico. Se trata del acervo conocido como música sefardí y, que hasta hace pocas generaciones se transmitía generalmente de madre a hijas, acompañando los instantes más preciados del ciclo de la vida: cantos de circuncisión, nanas, coplas de enamorados, de sufrimiento, alegrías, vida y muerte, que lograron conservar una memoria fresca y viva de la lengua judeo-española siglos después de su trágica salida. Por ejemplo, las bodas solían estar amenizadas por *cantaderas* (cantantes) y *tañederas* (mujeres que tocaban panderos), junto a músicos (llamados *chalguigís*) que las acompañaban con *ud*, *qanun* (salterio árabe) y *darbuka*.

Por otra parte, las raíces de las melodías y canciones ashkenazíes se confunden con la de los pueblos de su entorno: alemanes, rusos, polacos, bálticos, rumanos, gitanos; con letras entonadas en un *yidish* cuya pronunciación varía en gran medida según la latitud de las aldeas (*shteitl*) de donde fuera originario el cantante, desde Besarabia (actual Moldavia) a orillas del Mar Negro, a los acentos lituano y letón del Báltico, o de la Galazia polaca. En ellos se gestaría además un amplio repertorio instrumental con que las orquestas de *klezmerim* (plural de *klezmer*, músico popular) amenizarían las fiestas y acompañarían los bailes. A pesar de su baja consideración en la escala social (apenas por encima de los mendigos), estos músicos errantes desarrollaron una gran reputación, tal como demuestra el refrán que afirma que según sea el *klezmer*, así resultará la boda.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

MAPAMUNDI MÚSICA

Araceli Tzigane & Juan Antonio Vázquez

www.mundimapa.com
conciertos@mundimapa.com

www.youtube.com/mundimapa
www.facebook.com/pages/Mapamundi-Musica/124245610920067

Tel.: (+34) 91 389 62 95
Móvil: (+34) 676 30 28 82 - (+34) 699 818 801