

MARTES · 2 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA

SEPHARDICA

«Voces de Sefarad. La voz en la transmisión oral de la música»

EMILIO VILLALBA, DIRECCIÓN MUSICAL, LAÚD, VIOLA, GUITARRA MEDIEVAL,
ZANFONA, VIHUELA DE ARCO Y SALTERIO
SARA MARINA, CLAVISIMBALUM, ADUFE, BENDIR, RIQ Y DARBUKA
IRENE ARÉVALO, CANTO
PATRY CRUZ, CANTO

Programa:

MORENA ME LLAMAN, *trad. sefardí*
TRES HERMANICAS ERAN, *trad. sefardí*
LLORABA FÁTIMA, *anon andalusí*
LA CANTIGA DE FUEGO, *trad. sefardí*
ADIO QUERIDA, *trad. sefardí*
LA ROSA ENFLORECE, *trad. sefardí*
POR QUÉ LLORAS BLANCA NIÑA, *trad. sefardí*
HIJA MÍA MI QUERIDA, *trad. sefardí*
YO SOY LA LOCURA, *Henry de Bailly (s. XVII)*
TARANTELA, *Lucas Ruiz de Ribayaz (s. XVII)*
ROMANCE DE GERINELDO, *folklore andaluz*
NO ME MORDAS MÁS HABIBI, *anon andalusí*

1

Este repertorio ofrece un recorrido sobre la evolución del canto a lo largo de los siglos, desde las antiguas melodías sefardíes hasta las sofisticadas composiciones del siglo XVII.

La música sefardí, con sus raíces en la tradición oral de al-Ándalus, es el punto de partida con claros ejemplos de la voz como medio principal para la transmisión cultural, como por ejemplo la expresión de las narraciones y emociones de una comunidad, donde el canto es directo y emotivo; un espejo del alma colectiva que refleja la belleza y el dolor de la diáspora. La voz no solo sirve como transmisora de cultura, también como un vehículo esencial para la preservación de la tradición oral, una práctica que permitió a las comunidades sefardíes mantener vivas sus historias, sus creencias y su legado cultural a través de generaciones... la voz como símbolo de la resistencia cultural y espiritual frente a la adversidad y el exilio. En este contexto, el “ser” se transforma en un guardián de la memoria, un portador de la herencia cultural que trasciende el tiempo y el espacio.

El paso al Cancionero de Palacio señala un momento crucial en la evolución del canto, donde la tradición oral comienza a entrelazarse con la notación escrita. Este cambio no solo asegura la preservación de las melodías para las generaciones futuras, muestra también la complejidad y la riqueza de la expresión vocal. Las canciones y romances recopilados en el Cancionero evidencian una sofisticación

creciente en el uso de la voz, donde técnica y emoción se funden para explorar nuevos territorios de los sentimientos del ser humano.

La evolución en el siglo XVII nos permite observar una transformación en el papel del canto: la voz se convierte en un instrumento de exploración artística y experimentación, reflejando las “innovaciones” en el ámbito cultural y filosófico de la época. El canto adopta formas más elaboradas y expresivas, sirviendo como vehículo para la introspección y la expresión interior.

Es inevitable establecer paralelismos entre esta evolución del canto, desde la música sefardí hasta las canciones del siglo XVII, con la evolución del concepto del “ser”. Inicialmente anclado en la tradición y la comunidad, el “ser” se expande hacia una exploración y consiguiente expresión de la identidad y la experiencia existencial, y el canto se transforma, con el enriquecimiento de sus expresiones y matices, capaz de comunicar una gama más amplia de emociones, pensamientos y aspiraciones.

SEPHARDICA

Grupo musical dedicado principalmente a música de tradición andalusí y sefardí y a las canciones del Romancero viejo, aunque también interpreta repertorios de la Europa medieval.

Lleva a escena una recopilación de las músicas más bellas conservadas interpretadas como se hacía antaño, con instrumentos históricos como el rabel, el laúd y el adufe, entre otros, y que trae a la actualidad para que sigan vivas en nuestra cultura popular. Con conciertos en España, Portugal, Francia, Croacia, Italia y Alemania, Sephardica lleva años recorriendo Europa con músicas que se impregnan de su inconfundible carácter y duende andaluz, dejando una huella melódica que perdura en el corazón de cada espectador.

2

EMILIO VILLALBA Y SARA MARINA

Músicos especializados en la recuperación y difusión de las músicas históricas de los siglos XI al XVI.

Emilio Villalba es músico multi-instrumentista (violas, guitarras, zanfonas, arpas, salterios,...), compositor, productor musical, diseñador gráfico e ilustrador.

Sara Marina es intérprete de instrumentos históricos de tecla y de percusiones tradicionales y diseñadora textil. Llevan más de 12 años trabajando juntos en una amplia labor concertista por todo el territorio nacional y europeo, con espectáculos de música antigua donde destacan por la gran riqueza tímbrica en la interpretación de las piezas.

En sus espectáculos conjugan la música, la narración, la poesía y el teatro. La creatividad artística de Emilio Villalba, su conocimiento de la historia del arte y de la música y su admirada habilidad como comunicador, unidos a la sensibilidad

musical y al talento narrativo de Sara Marina, consiguen que sus conciertos sean recordados en el tiempo.

Coleccionistas de instrumentos musicales y apasionados de la historia, han reconstruido con la ayuda de luthiers más de 70 instrumentos históricos: instrumentos que tocan en sus conciertos y que muestran al público en las exposiciones que realizan con su Fundación Instrumentos Musicales con Historia, creada en 2017.

La variedad de instrumentos históricos con los que se acompañan para interpretar las músicas históricas, convierten sus conciertos en un auténtico museo sonoro en escena: violas, vihuelas, salterios, zanfona, laúdes, claves... y nos transportan a un viaje lleno de nostalgia y belleza.

IRENE ARÉVALO Y PATRY CRUZ

Las dotes artísticas de Irene Arévalo y Patry Cruz como actrices de doblaje permiten recrear durante el espectáculo el arte de los contadores de romances, despertando las emociones del espectador. Sus voces armonizan estas músicas creando una atmósfera rica en matices musicales.

Irene Arévalo es una apasionada de la voz y de su poder para contar historias. Fascinada desde pequeña por el magnetismo de este instrumento, apostó por su carrera como actriz de voz e intérprete musical. Toca varios instrumentos de cuerda además del piano, pero su instrumento predilecto siempre ha sido su voz. Actualmente compagina su carrera musical en el proyecto Sephardica con la formación vocal para niños en la escuela de canto El Estudio Virginia Carmona.

Patry Cruz es una enamorada de la música desde que tiene memoria. Con los años descubrió nuestro instrumento más poderoso: la voz. Así que decidió darle forma mediante el doblaje, el teatro y la música. Estudió violín durante 6 años y cuando conoció los escenarios y su magia trabajó como cantante de musicales. En la actualidad compagina su actividad profesional como actriz de doblaje con su carrera musical en Sephardica.