

35 ANIVERSARIO 2025 MARA ARANDA

Programas de Concierto

~~MEDITERRÀNIA~~

TROBAIRITZ

~~MATRIA SEFARAD~~

~~GEOGRAFÍAS DE LA DIÀSPORA~~

MEDITERRÀNIA

«Mara Aranda es una diva de la Música Mediterránea, compartiendo título con Cheikha Rimitti, Om KHALTSOUM, Arvanitakis o M^o del Mar Bonet, las más grandes mujeres del Mare Nostrum.» (Juan Jesús García, El Ideal).

En 2025 cumple 35 años sobre los escenarios de todo el mundo, con más de un millar de actuaciones y programas donde ha puesto en relieve la importancia de sus orígenes, Valencia, su lengua materna y la esencia del Mediterráneo.

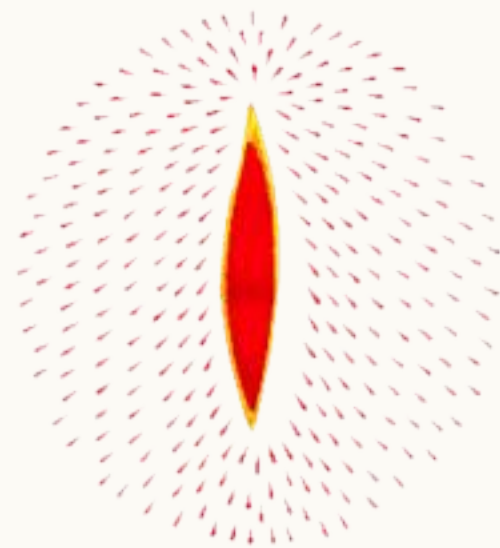
Estamos ante el trabajo definitivo de la autora.

TROBAIRITZ

Mujeres del siglo XXI sobre el escenario harán sonar sus instrumentos y sus voces para acompañar unas composiciones que no han perdido un ápice de actualidad y que fueron escritas por cantautoras medievales, llamadas *trobairitz*, y otros textos de los cuales no ha trascendido autor, en los que no se descarta la autoría de mujeres que vieron en el anonimato una salida para librar a la historia el fruto de sus pensamientos, sentimientos y acciones a la sociedad del futuro y que no distan mucho de los de cualquier individuo puede experimentar hoy en día, en el s. XXI.

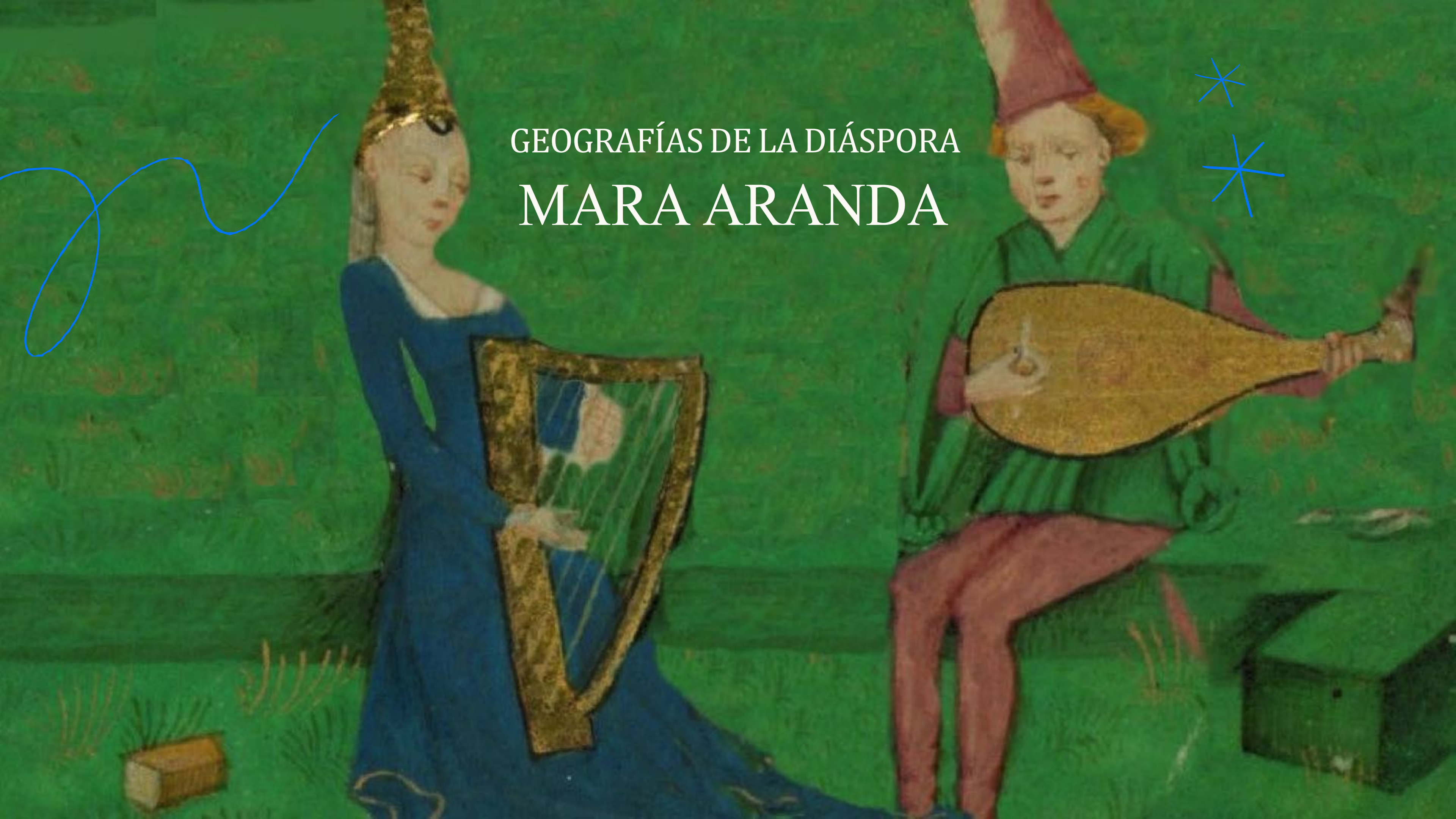
El rol de la mujer en el medievo no consistió solamente en ser objetivopreciado de deseo en el amor cortés o *fin'amors*. En aquella sociedad hubo mujeres instruidas, como las *trobairitz*, con parte activa en el tablero de la vida cultural y literaria del sur de Francia, donde el occitano era la lengua vehicular de la poesía, y que llegó por el norte a Italia y Alemania y, por el sur, a España. La importancia de estas músicas y cantos radica en que son el germen de todas las músicas que han venido después, siendo el legado custodiado durante más de diez siglos, con toda su vitalidad y vigencia, que nos permite cantarlas y compartirlas con todos y todas aquellas amantes de la historia, cultura y música en el siglo XXI.

concierto

GEOGRAFÍAS DE LA DIÁSPORA
MARA ARANDA

Titulo genérico del programa de concierto y de la pentalogía sonora dedicada a las principales geografías de la diáspora sefaradí: Grecia, Marruecos, Turquía, Bulgaria y la antigua Yugoslavia.

La Edad Media en la Península Ibérica es un rico crisol de culturas. La música y danza se asocian ya en el s. XI a todas las fiestas y celebraciones que, en reuniones y festividades cortesanas o acompañando el quehacer diario, escuchándose tanto en las casas y palacios como por calles y zocos, han contado la historia de quienes nos precedieron, siendo patrimonio de la humanidad en su conjunto y el legado de las tradiciones que ahora somos encargados de transmitir.

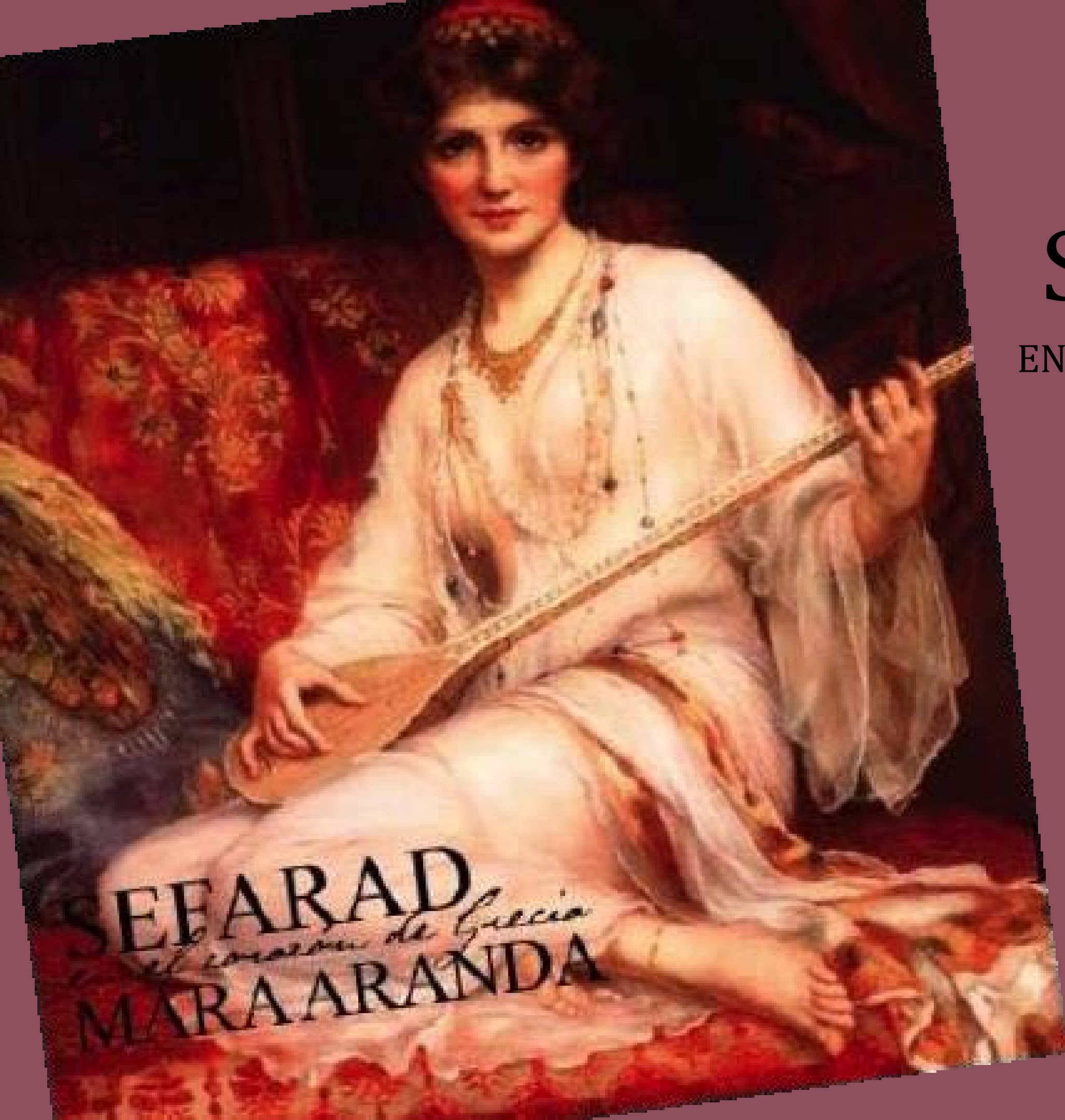

Encontraremos la sonoridad de instrumentos del antiguo Imperio Otomano: Grecia, Turquía, Bulgaria, antigua Yugoslavia y de la zona Occidental (norte de África), siguiendo el ejemplo del pueblo sefardí que adaptó sus músicas al estilo y los instrumentos propios de las zonas geográficas donde nuevamente se establecieron, siempre en constante evolución. Lejos de cerrar puertas y ventanas para enclaustrar esa herencia antigua, los sefardíes las abrieron de par en par, siendo este el motivo por el que podemos cantarlas hoy en día y compartirlas con todos aquellos amantes de la cultura, historia y música.

En sus cantes se reflejan todas aquellas tradiciones que han pasado de madres a hijas e hijos, por vía oral, conservándose más de 500 años después de su expulsión y que nos hablan de su íntimo sentir, de sus festejos, sus celebraciones y ritos y también de sucesos históricos que tuvieron lugar en el extremo de la vieja Europa, conectados con el romancero viejo, una de las más altas representaciones de la literatura oral de nuestros pueblos. Estos cantos viajan, en la expulsión, con sus portadoras, a esas nuevas geografías y ahora con Geografías de la Diáspora realizan el camino de vuelta a su origen: Sefarad.

SEFARAD

EN EL CORAZÓN DE GRECIA

SEFARAD

EN EL CORAZÓN DE GRECIA

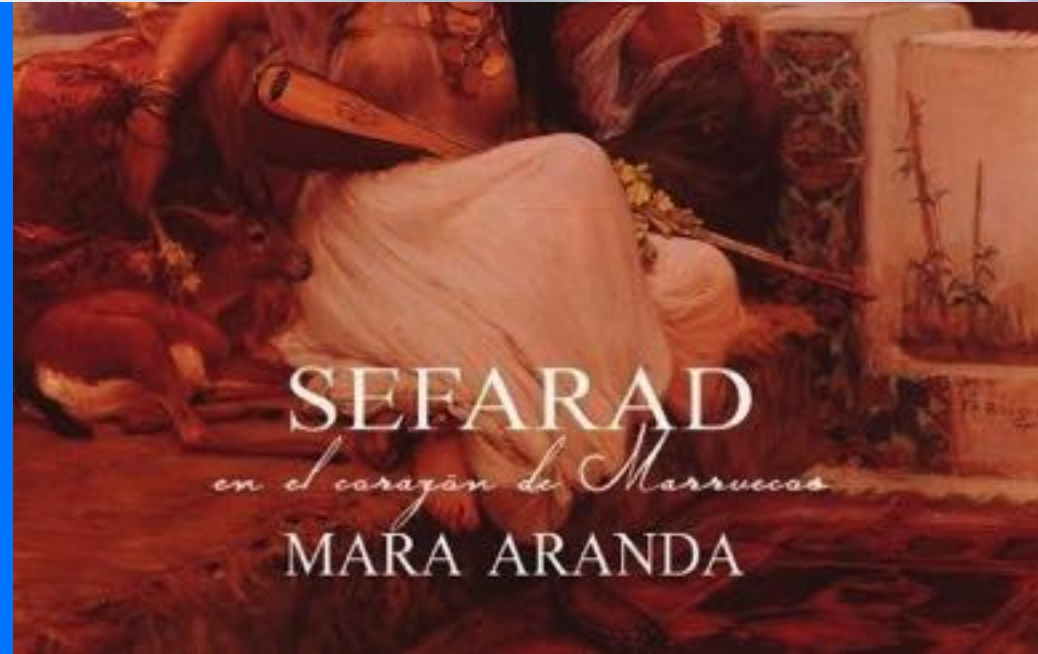
Notas al programa

Grecia, mezcla de Oriente y Occidente, del norte y del sur del Mediterráneo, dominada por el Imperio Romano y el Otomano, hasta el siglo XIX, conserva el esplendor y valor de su pasado en la Antigüedad. Inspiración y referente de toda la cultura de occidental, supo mixturar todos los aromas de las culturas que dejaron allí su impronta y es así como se han destilado las esencias de cada una de las canciones que componen este disco, con la consciencia de que olores, perfumes y esencias, tienen una conexión directa con nuestros recuerdos y emociones. Somos lo que respiramos y, desprovistos de esa capacidad, nuestra vida sería más estrecha, sin conexiones con el pasado y, con la cual, permite alargarnos hasta más allá de lo vivido en la vida de cualquier mortal.

Músicos de diferentes procedencias: Siria, Marruecos, España, Israel o Italia harán sonar el kanoun, kawala, ney, percusiones históricas, baglama, salterios, viella, rabel, laúd y muchos otros pertenecientes a la mayor colección privada de Europa de instrumentos musicales medievales, asociada al Centro Internacional de la Música Medieval - CIMMedieval, cuya dirección está a cargo de Mara Aranda.

SEFARAD

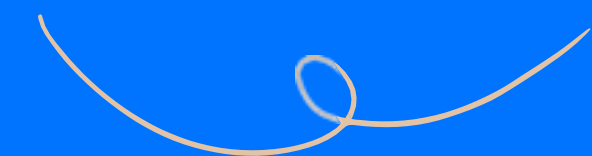
EN EL CORAZÓN DE MARRUECOS

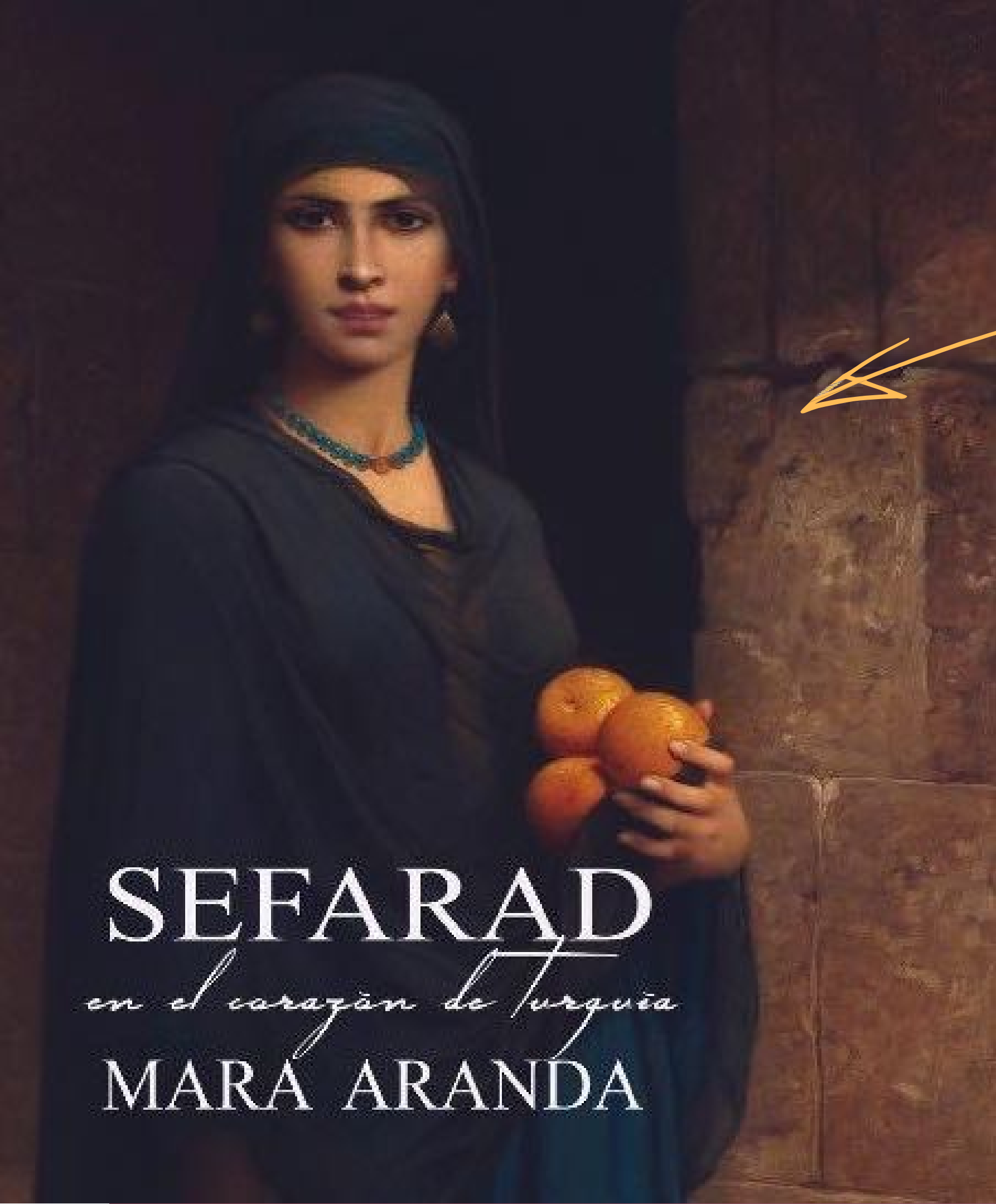
Notas al programa

'Sefarad en el corazón de Marruecos' está compuesto por coplas, canciones líricas a las que llamamos *kantikas* y también *romansas*, conectadas con el Romancero Viejo, una "Iliada sin Homero" (según comparación muy repetida en los comienzos del Romanticismo europeo) que 'ha compartido con el Quijote y la Celestina el privilegio de ser considerado como una de las creaciones más características, a la vez que de un mayor valor estético universal, del "genio" español', definido así por el filólogo y dialectólogo Diego Catalán. Hablan estos romances de personajes épicos, históricos o legendarios ligados al pasado medieval de la Península y que se siguen cantando hoy en día en España, en América y también en boca de los sefardíes en las geografías de la diáspora.

La atracción que ejerce la cultura sefardita abarca a diferentes tipos de investigadores: antropólogos, musicólogos y etnomusicólogos, lingüistas, novelistas, periodistas o historiadores que han destacado el valor del trabajo realizado en esta serie de discos que tratan de recuperar canciones inéditas o escasamente interpretadas y que son patrimonio de la Humanidad.

SEFARAD

en el corazón de Turquía

MARA ARANDA

SEFARAD

EN EL CORAZÓN DE TURQUÍA

Notas al programa

Cuando visitas la casa de un anfitrión de un país mediterráneo, este acostumbra a disculparse de la escasez y la pobre calidad de la comida que te va a servir' a lo que sigue un surtido de *mezes* o entrantes así como los platos principales especiados, vibrantes, cocinados con sensibilidad y experiencia por las muchas peripecias que las han mejorado tras centurias de preparación y de las que cada cocinero se enorgullece por tener su receta particular.

Cada una de las canciones que componen este nuevo disco de Mara Aranda son como platillos únicos.

En su receta han intervenido elementos que marcan la diferencia con el resto. Unos destilan mediterraneidad con esa amalgama de culturas de sus riberas que como en un baile de cintas fueron entretejiendo los lazos coloridos de sus destinos. Otros tienen el fondo cítrico, ácido, por la crítica entresacada de sus letras. Escucharemos en otros hablar de los dolores de desengaños, la pérdida, el sinsabor de algún trecho del camino del cantor, así como aquellos que narran acontecimientos históricos en los que así como las aguas de rosa y azahar persas se asimilaron en las cocinas judías mediterráneas, también sucede lo propio con romances como el del Duque de Gandía, hijo del Papa Alejandro VI, valenciano nacido en Xàtiva, que los sefardíes cantan aun hoy en día en el corazón del antiguo Imperio.

SEFARAD

EN EL CORAZÓN DE BULGARIA

Notas al programa

Nos encontramos a las puertas del cuarto volumen, Sefarad en el corazón de Bulgaria, de los cinco que componen la pentalogía sonora dedicada a las principales geografías de la Diáspora, que Mara Aranda asumió con la premisa de evidenciar y divulgar esta tradición, yendo al rescate, a través del fondo sonoro que se custodia en la fonoteca de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, de cantos escasamente interpretados, e incluso, inéditos, huyendo del empobrecimiento que ha sufrido este repertorio a lo largo de los siglos, quedando la mayoría de las piezas que componen este corpus olvidadas o como piezas de archivo para eventuales observadores y estudiosos.

Como reza el refrán sefardí: 'sin memoria no hay avenir'.

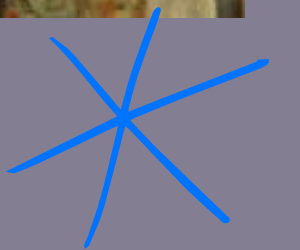
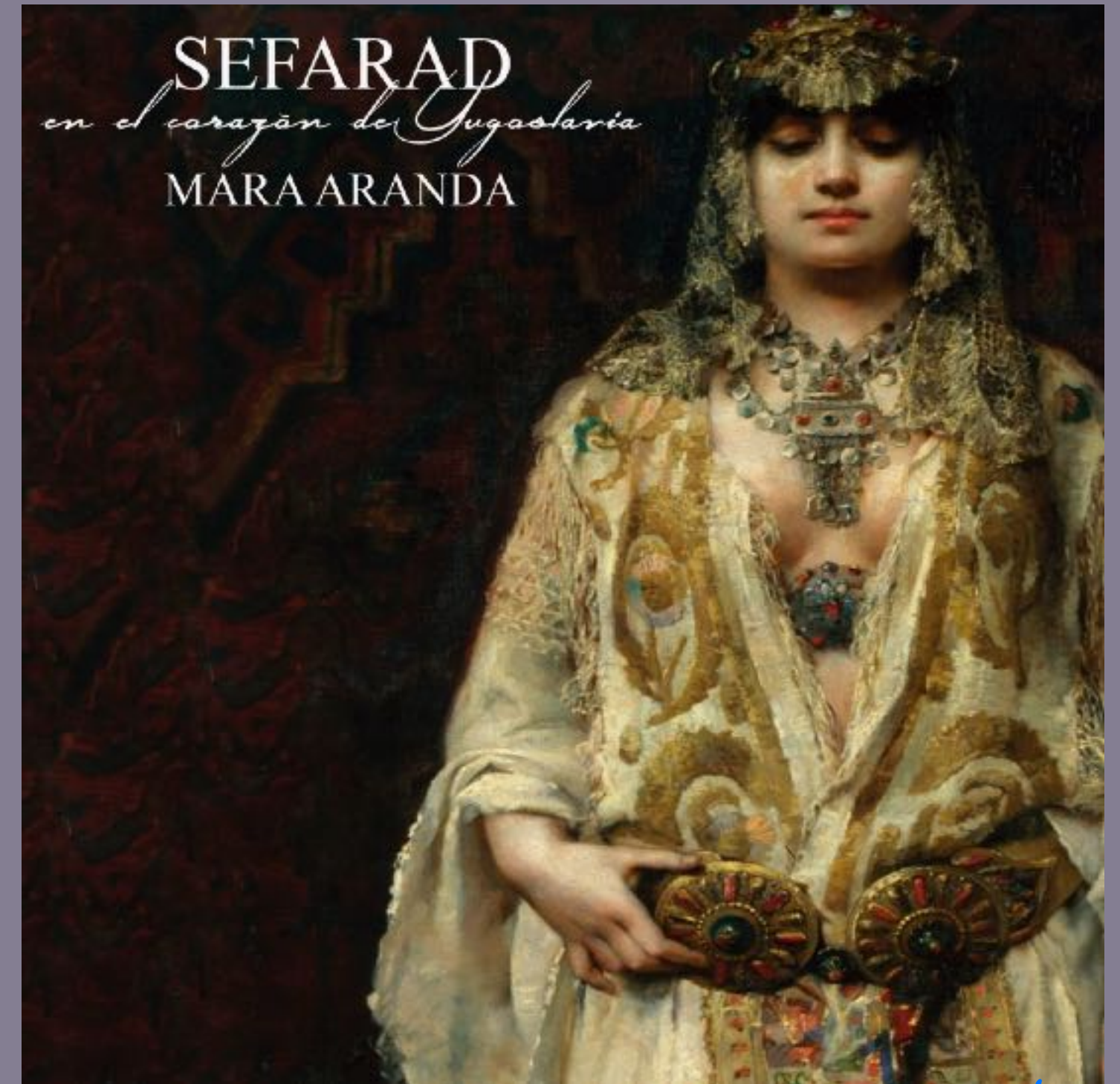

SEFARAD

EN EL CORAZÓN DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

Notas al programa

Debido a su larga historia de diversidad religiosa y cultural, a Sarajevo a veces se la llama la "Jerusalén de los Balcanes". Símbolo de esa multiculturalidad, es la Hagadda de Sarajevo, cuya supervivencia es un genuino milagro. Sale de Barcelona, en 1492, hacia Venecia donde sus dueños la vendieron sucesivamente hasta que en 1894 es adquirida por el Museo Nacional de Sarajevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis quisieron apoderarse de ella, pero el director musulmán de la biblioteca del Museo, arriesgó su propia vida, dejándola en manos de un clérigo musulmán que la ocultó debajo de los tablones del suelo de la mezquita. Durante la Guerra de Bosnia en 1992, el manuscrito sobrevivió a un robo en el museo pues los ladrones la dejaron pensando que carecía de todo valor. La Hagadá sobrevivió igualmente el asedio a Sarajevo por las fuerzas serbo-bosnias, oculta en la cámara acorazada y subterránea de un banco.

La belleza e incluso por todos los obstáculos que esta Hagadá tuvo que sortear para sobrevivir, la convirtió en un genuino símbolo de respeto y cooperación entre confesiones religiosas distintas. La inspiración de su historia y de sus ilustraciones se reflejan también en 'Sefarad en el corazón de la antigua Yugoslavia.

Como las señales que se enviaban con espejos de torre a torre, que reflejaban la luz, sigan viajando en su periplo eterno estos mensajes de esperanza, bajo una de las formas del aire: el cante.

'Matria Sefarad' nos lleva a la esencia de la música sefaradí. En esta sociedad patriarcal la mujer, con ayuda de cantes, velaba por la transmisión de las tradiciones y de la espiritualidad hebrea a las siguientes generaciones. Pero durante las centurias en las que la Península, Sefarad, fue su hogar, se produjo un fuerte contacto y contagio de elementos musicales entre los miembros de las tres religiones que convivieron y compartieron acontecimientos históricos y vivencias íntimas.

La mujer será, en este caso, quien actúe como vínculo: versionando romances y adaptando canciones populares a sus letras e incorporando melodías cristianas y árabes en la liturgia; pero también quien, como elemento articulador, enseñe en la intimidad del hogar y en los ritos practicados el contenido de la tradición, dando como resultado un corpus de canciones, de un valor incalculable, que se conserva en la memoria colectiva y que aún se canta en el siglo XXI por ser su temática imperecedera y compartida, más allá de la época o las distinciones sociales, étnicas, geográficas o de religión.

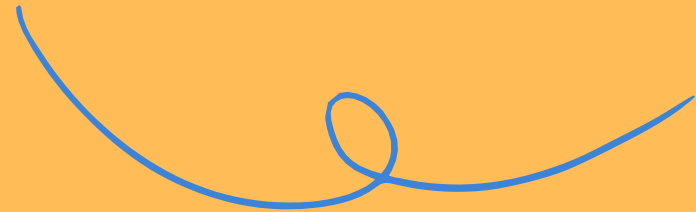
MATRIA SEFARAD

Notas al programa

Entre las tradiciones sefardíes más características están: las fadas, ceremonia de imposición del nombre a la recién nacida; el estatus jurídico de la mujer en el matrimonio; la “noche de paños” o “noche de berberisca”, celebración previa a la boda en honor de la novia, propia de las comunidades oriundas del norte de Marruecos; y la forma de honrar y recordar a los difuntos, el lavado de la lana del ajuar de la novia, el baño ritual con todas las mujeres de la familia en el mikvé o el acompañamiento a través de las endechas de los fallecidos.

Otros tantos rituales que llevan aparejadas canciones se interpretarán para dar voz a una tradición y a unas mujeres silenciadas por la sociedad cuya valía se recupera en este programa de concierto y se restituye su dignidad e importancia en la historia.

www.mara-aranda.com
www.cimmedieval.com