

Jueves 26 de junio
Patio de los Aljibes, 22.30 h

CONVIVENCIAS

Amina Alaoui voz
Marina Heredia voz

Músicos - Amina Alaoui
Noureddine Aliane mandolina
Idriss Agnel percusión
Kheir-Eddine M'Kachiche violín
Sofiane Negra laúd

Músicos - Marina Heredia
José Quevedo "El Bola" y Luis Mariano guitarras
Francisco González "Pakito" percusión
Reyes Martín y Víctor Carrasco coros y palmas

PROGRAMA

Saetas	A. Alaoui y M. Heredia (Popular)
Caña	M. Heredia (Popular) A. Alaoui (Poema de Ibn Jafaya de Alcira, s. XII)
Andalusí	A. Alaoui
Alegrías	M. Heredia (Popular)
Nada te turbe	A. Alaoui y M. Heredia (Poema de Sta. Teresa de Avila. Música de A. Alaoui)
Siguirilla	Instrumental
Granaína	M. Heredia (Popular)
Andalusí	Amina Alaoui (Ya' Ouchaq Ezzine) «Sali houmoumak» soit «Ya nass Jaratli Gharayib»
Tangos	M. Heredia (Popular) A. Alaoui (Poema de Ibn Aljatib de Granada, s. XIV)
Caminante	M. Heredia y A. Alaoui (Poema de Antonio Machado. Adaptación y arreglos de A. Alaoui)

Con la subvención de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural

CON-VIVENCIAS

La categoría del espectáculo al que esta noche se abre el Festival Internacional de Música y Danza no requiere ponderación. La hace innecesaria el bien ganado prestigio de que gozan sus dos jóvenes y sensibles protagonistas: la cantaora granadina Marina Heredia, sin duda una de las voces más versátiles y solicitadas del panorama flamenco actual, y la cantante marroquí Amina Alaoui, estudiosa e intérprete exquisita del canto andalusí, y específicamente del estilo *gharnati*, que fuera seña de identidad musical inconfundible de la Granada nazarí.

Contribuye por otra parte a avalorar estas fructíferas *Con-vivencias* entre la cantaora y la cantante una circunstancia que nos parece de relevante importancia, no sólo desde el punto de vista artístico, sino desde una óptica eminentemente histórica:

En el ensayo *El 'Cante Jondo', Canto Primitivo Andaluz*, escrito con motivo del primer Concurso de Cante Jondo (celebrado en Granada en 1922, en la misma Plaza de los Aljibes de la Alhambra que acoge esta velada), el compositor don Manuel de Falla, pionero en la investigación de los orígenes y en la defensa del flamenco, aventura la siguiente hipótesis: «Granada ha sido el punto principal donde se fundieron los elementos que han originado así las danzas andaluzas como el *cante jondo...*» Dicha observación ocupa una nota a pie de página del libelo aludido, y es tan frecuente como tendenciosamente obliterada de sus “investigaciones” por cierta casta de flamencólogos, eruditos a la violeta, por más que los tratados del insigne historiador don Antonio Domínguez Ortiz confirmen con plenitud su acierto y escrupulosidad.

Pues bien, a través de la conjunción, del reencuentro entre dos culturas que representa ya desde su nombre, podemos afirmar que *Con-vivencias* “toma partido” a favor de la denostada tesis de Falla, y lo hace además en forma irrefutable. Esto es: por primera vez, una cantaora flamenca y una cantante árabe clásica, especializada por añadidura en música *gharnati*, no sólo refrendan lo detectado por el músico casi un siglo atrás y documentado por el historiador hace algunos años, sino que, mediante los respectivos estilos desplegados en este montaje, “muestran” a nuestros oídos lo que Falla y Ortiz “demuestran” en sus escritos, valiéndose uno y otro de los métodos propios de cada una de sus disciplinas.

Dicho sea en términos coloquiales: Amina y Marina “se mojan” en defensa de opiniones y dictámenes emitidos por rigurosos intelectuales, sin proponérselo expresamente; antes bien: obligadas, dijérase fatalmente, por la fidelidad irrenunciable que una y otra profesan a sus particulares tradiciones musicales. El caso, inexcusable es destacarlo aquí, resulta del mayor interés, no sólo para el simple aficionado; también para el artista, para el analista, para todo aquel a quien, del modo que fuere, afecte o, lo que es lo mismo: “interroge” en su integridad, esa mágica alianza, esa prodigiosa creación de incontables generaciones de seres humanos a que llamamos música.

Pero quizá no esté de más despejar al paso una duda que pudiera “atormentar” a los espectadores más inquisitivos: de ninguna manera nos hallamos ante una nueva propuesta de “fusión” al uso y al abuso, como tantas que, sin gran relación, por regla general, con la música árabe ni con la música flamenca ni con la mera música, más bien vienen sirviendo de vehículo a una inextricable “confusión”. Nada más alejado de la realidad puesta de manifiesto en el concierto que nos disponemos a disfrutar: «Aquí no se trata de fusión; se trata de diálogo –puntualiza Amina–, de volver a enlazar, desde nuestra perspectiva de mujeres actuales, del año 2008, comprometidas con su mundo y con su época, una convivencia que se dio en el pasado y que quedó físicamente rota».

Ignorantes de las teorías de Falla, pero dotadas ambas de fino oído, infalible intuición musical y no escaso conocimiento, Marina y Amina optan (¡nada menos!), en estas *Con·vivencias*, por exhibir al público lo que el flamenco, y más concretamente el flamenco sacromontano, debe a la música conservada por los moriscos cuando los gitanos se asientan en Granada, dando lugar, como es sabido, a un mestizaje racial, costumbrista y artístico, cuya determinante influencia en el origen del cante jondo acusa don Manuel en el párrafo antes reproducido.

«Intentamos que las personalidades de una y otra queden claras –explica Marina–, porque ni yo puedo cantar árabe ni Amina flamenco. Lo que sí es cierto es que hay “sitios evidentes”, donde “nos encontramos” de un modo perfectamente natural: así pasa en la caña, porque los árabes de Granada tenían un cante así, una caña que nosotros hemos heredado; hay un ritmo común de seguiriyas, que hacen los músicos y que remato yo con el macho...»

«Curiosamente –añade Amina–, al expresarnos cada una en nuestro propio lenguaje musical descubrimos cada vez más cosas que nos unen. Así ocurre también con la zambra, que hasta en su etimología deriva del árabe *zamra*, y significa exactamente lo mismo que hoy sigue significando en el Sacromonte: fiesta con música, canto y baile».

Permítasenos un recordatorio que se nos antoja a propósito para corolario de estas breves reflexiones sobre el inmediato concierto de Amina y Marina, emotivo y antiquísimo abrazo renovado a la luz del siglo XXI: Hace alrededor de treinta años, interrogado al respecto Enrique Morente, cuando el bizantinismo más exaltado fatigaba artículos y monografías, conferencias y especulaciones, con enconadas diatribas acerca de la ausencia o la presencia de raíces arábicas en el flamenco, el sabio cantaor se desentendía de tan artificiosa controversia con lapidaria sentencia: «No escuchar lo árabe en flamenco es estar sordo», declaró el maestro contundente y famosamente.

Miguel Ángel González

AMINA ALAOUI

Amina Alaoui, intérprete de la lírica árabe-andalusí y embajadora de esta tradición en el mundo, aúna en su actividad el canto, la composición musical y la investigación musicológica.

Nacida en Fez, Marruecos, desde la edad de seis años se le enseña el canto árabe-andalusí en el seno familiar, el piano clásico con el Maestro Mohamed Abou Drar y en el Conservatorio de Rabat con los profesores Ahmad y Aydoun et M. Ouassini, la danza contemporánea con Marie-Odile Loakira y la danza clásica con Vera Likatchova. Se instala en París en 1986 y se inicia en el canto gharinati con Rachid Guerbas y Ahmed Piro, en el canto medieval europeo con Henri Agnel y en el canto clásico persa con Djallal Akhbari, maestros con los que comparte algunos conciertos.

Su trayectoria está jalonada de encuentros notables y de conciertos con músicos de gran reputación tales como Djamchid Chemirani, María João Pires, Saïd Chraïb, Sor Marie Keyrouz, Pedro Soler, Lluís Llach, Loudovikos, Jaume Sisa, Nena Venetsanou, Esperanza Fernández... Ha colaborado con la Orquesta Andalusí de Fez y de Rabat con Mohamed Briouel, Anmad Piro y Ba Jeddoub, y con orquestas clásicas europeas como la Filarmónica de Londres, Filarmónica de París o el Nieuw Ensemble de Amsterdam. Ha actuado en la Inauguración de la exposición Esplendores de los Omeyas en Córdoba, Cumbre de la Alianza de Civilizaciones en el Museo del Prado y en el concierto de clausura del Forum de Barcelona. Ha realizado giras por Japón, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Marruecos, Noruega... y tiene en su haber tres discos: *La música andalusí de Marruecos, Alcántara* y, el más reciente, *Gharnata soul*.

MARINA HEREDIA

Nacida en Granada en 1980, es hija del cantaor Jaime 'El Parrón'. Empezó a cantar muy joven, colaborando con sólo trece años en la grabación de un disco flamenco para niños titulado *Malgré la nuit*. Trabajó habitualmente con el guitarrista Miguel Ángel Cortés y con la bailaora "La China". En 1998 actuó en el Festival Espárrago Rock, en el homenaje a García Lorca celebrado en Fuente Vaqueros, y en el Festival de la Guitarra de Córdoba junto a José María Gallardo, con quien ha colaborado en el espectáculo *Banderillas de tinieblas*. En abril de 1999 estrenó en la Bienal de Munich la ópera *De amore* de Mauricio Sotelo, que más tarde se representó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Entre 1999 y 2001 ha participado en la XI bienal de Flamenco de Sevilla, Palacio de Música de Estrasburgo, Festival Flamenco de Granada «Encuentros Flamencos», Festival Flamenco de Jerez, y Palau de la Música de Valencia, entre otros eventos. En el 2002 participó en el Festival Flamenco de Nueva York.

De sus colaboraciones discográficas se destacan su participación en el disco *Maestranza* de José María Gallardo, (Harmonía Mundi), *Folk* de Howie B., y en el disco de la cantante de blues Elkye Brooks. En mayo de 2001 aparece su primer trabajo discográfico en solitario, producido por Pepe de Lucía, con el título *Me duele, me duele*, para el sello Polydor-Universal. En 2006 actuó en el espectáculo inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, pero su trabajo reciente más importante es probablemente su cedé *La voz del agua*, un disco fresco, lleno de modernidad en el que los poemas musicados de autores de renombre como Alberti, Bergamín o Manuel Benítez Carrasco cobran vida en la voz de Marina acompañada por las cuerdas de José Quevedo 'El Bola' y Luis Mariano.

