

Cantos y Ritmos del África Negra

Dirigido por
NIURKA LÓPEZ

Organizado
por el **CORO CRISTÓBAL
DE MORALES**

En colaboración
con **MEDICUS MUNDI**

Sala de columnas del
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Domingo 6 de abril de 2014
19,30h
Alcalá, 42. 28014 MADRID

medicusmundi

CORAL *Cristóbal
de Morales*

Intérpretes

Directora invitada del taller y concierto **Niurka López**

Coral Cristóbal de Morales

Directora **Aiblin Brito**

Sopranos

Andrea Almeida
Beatriz Ávila
Charo Barriuso
Ana Isabel Díez
Azucena Fraile
Berta García
Lorena González
María Jesús Ibáñez
Carmen Martínez
Mar Jiménez-Mendaño
Concepción de Miguel
Maite Miras
Mercedes de Nova
Eva Peral
Nuria Salobral

Invitados participantes en el taller

Mario Abolafio
Rosa Aguayo
Tania Arbizu
M^a del Pilar Cama
Ana Cervantes
Ana Corró
Gabriela Demichelis
Carmen Fernández
Dolores Fernández
María del Mar García
Margarita Girón
Asun Guardo
Sol Fumanal
Gema Hidalgo
María Ángela Klein
María Lagua
Ana López
Ana López-Puigcercer
Belén López-Puigcercer
Teresa Martín
Francis Montaña
Rosa Morales
Francisca Moreno
Cristina Pereda
Belén Valero
Nieves Villar

Contraltos

María Baeza
Esperanza Barragán
Alicia Gil
Karol Martínez
Cynthia Mendozao
Rosa Muñoz
Pilar Regueiro
Isabel Romero
Gema Ruiz
Pilar Ximénez

Lola Agúndez
Lourdes Alonso
Pilar Alonso
Mª Isabel Álvarez
Gloria Amparo
Mercedes Andollo
M. Reyes Arranz
Mª Dolores Avia
Cristina Bengoa
María Bustel
Ana Cabanes
Rosa Cepas
Pilar Dios
Alicia Errazuriz
Luisa Gutiérrez
María Jesús López-Puigcercer
Marisa López-Puigcercer
Paloma López-Puigcercer
Maía Isabel Martínez
María Elena Oubiña
Clara Rodero
Elena Roqueroí
Charo Rubio
Inés Torres
Carmen Valero
Belén Zorrilla

Tenores

Miguel Chamorro
Juan Carlos Cuervo
Luis Rodero
Ángel Sánchez
Jorge Sosa
Rafael Zorrilla

José Antonio Ciudad
Pedro Martínez
Francisco José Mes
Francisco Morote
Quique Orquin
Carlos Pavón
Pedro Santolaya
Francisco H. Torres

Bajos

Iñaki Arregui
Luis Domercq
Luis Fernández
Manuel Gil
Álvaro Vela
Javier Villoslada

Carlos Andradas
Javier Duque
Ángel Fernández
José Luis Garralón
Pedro M. Martínez
Yolanda Monar
Mariano Muñoz
Ángel Luis Moreno
Claude Michel Perraut

Percusión: **Yuisney Aguilar y Arnaldo Lescay**

Historia de una experiencia coral

La Coral Cristóbal de Morales inició en el año 2010 un nuevo programa de actividades, entre las que destacaba la organización de un Taller de Música Coral abierto a miembros de otros coros y a aficionados individuales. El Taller, con el nombre “De los Cárpatos a los Balcanes” se celebró los días 19 y 20 de junio de ese año, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, contando como directora invitada con Nuria Fernández. El éxito fue tal que dos meses antes de la celebración se habían cubierto todas las plazas disponibles.

A la vista del entusiasmo despertado la Coral Cristóbal de Morales ha continuado desde entonces organizando talleres musicales abiertos, procurando abordar temáticas novedosas que dieran respuesta a la curiosidad de numerosos aficionados a la música coral y dando la oportunidad de cantar durante un fin de semana dentro de nuestro Coro, como un miembro más del mismo.

En la práctica, tras la celebración de cada Taller, algunos de los invitados a participar han encontrado un camino para desarrollar su afición y se han incorporado al coro.

El taller del año 2011 se enfocó a la “Música Coral Cubana”, de larga trayectoria y con unas formas musicales singulares, relativamente poco cantadas en España. El Taller fue conducido por el director cubano Enrique Filiiu y se celebró en el Ateneo de Madrid, incrementado en un 50% el número de participantes. Al año siguiente el protagonismo correspondió a “Los Mejores Arreglos Corales de los Beatles” a cargo del reconocido compositor y director de coro Javier Busto y se completó de nuevo el cupo máximo de invitados en unos pocos días.

En 2014 el Taller, dirigido por Niurka López, se ha enfocado hacia los “**Cantos y Ritmos del África Negra**”, en versiones corales a cuatro voces. Durante todo el sábado y domingo los setenta invitados participantes y todos los miembros de la Coral Cristóbal de Morales han trabajado en la preparación de este repertorio que ahora nos complacemos en ofrecerles a través de este concierto que esperamos sirva para acercarles a la vitalidad y ritmo de la expresión musical que forma parte indisoluble de las costumbres y ritos del subcontinente africano.

Marco musical

África es un continente heterogéneo, con una gran diversidad étnica y cultural, compuesto por 52 naciones independientes donde se hablan más de mil lenguas. Su historia reciente está marcada por hechos tan relevantes como la salida masiva e involuntaria de ciudadanos como esclavos a Europa y América, así como la colonización occidental de gran parte de su territorio.

A pesar de su cercanía geográfica es un gran desconocido en muchos aspectos, y en particular en lo tocante a sus raíces y manifestaciones musicales autóctonas originales. En general se suele reconocer la música africana en la medida en que ha inspirado y conformado estilos tan relevantes para la música actual como el blues, el jazz, el soul, el reggae o la música cubana.

El panorama musical africano puede dividirse en dos grandes áreas: el norte, integrado por los países árabes, y el África Negra (África subsahariana). Entre ambas zonas los pueblos más cercanos al Sahara ofrecen una fusión entre ambas culturas musicales, que se hace especialmente presente en países como Mauritania, Mali o Senegal, por ejemplo.

En muchas culturas africanas la historia no se registraba en documentos sino que se transmitía oralmente gracias a los Griots, encargados de narrar y transmitir así la memoria colectiva, a través de cantos y poemas que se aprenden desde niño. La música en la cultura del África Negra se reparte así entre lo mágico y reservado a los Griots y lo popular y cotidiano que impregna las actividades colectivas como los juegos, los casamientos, los trabajos, los nacimientos o la guerra.

En todo el África Negra, desde la parte más occidental de tradición cultural mandinga hasta el África central, de influencia mayoritariamente bantú, la música está especialmente ligada al lenguaje hablado, y así resulta que muchas de las lenguas africanas son tonales, es decir, que no se puede cambiar el ritmo y el contorno melódico de una frase sin cambiar el sentido de la misma. La música puede imitar los ritmos y melodías del lenguaje haciendo “hablar” a los instrumentos, tanto percusión - tambores - como cuerda -cítaras -.

Otro de los elementos identificativos de la música africana es la polifonía, pero esto es particularmente cierto en el África meridional, ocupada históricamente por zulúes y bosquimanos. De hecho una gran parte de las canciones africanas más frecuentemente transcritas e interpretadas por coros occidentales proceden precisamente de esta parte sur del continente.

Y, como no, si se habla de la música en África es necesario hablar del sentido del ritmo, más desarrollado que otros elementos como la melodía y la forma. No es fácil para los intérpretes occidentales reproducir o incluso comprender las estructuras rítmicas africanas más complejas utilizando solamente el oído. Hasta cierto punto podría decirse que habría que nacer allí para sentirlo desde dentro y entonces que salga de manera natural.

Como síntesis elemental para una visión general de la diversidad y multiculturalidad de las diferentes tradiciones y expresiones musicales africanas, cabe subrayar las siguientes características que son comunes en muchos aspectos a todas ellas:

 Existe una estrecha relación entre la música y los acontecimientos de la vida cotidiana, estando presente en las bodas, nacimientos, ceremonias de iniciación, trabajo, juego o la guerra.

 La música se comparte por todos los miembros de la comunidad. Por lo general la gente no se limita a escuchar, sino que participan cantando, tocando instrumentos, o bailando.

 Es una música de tradición oral, en la que no se utiliza ninguna forma de notación y ningún sistema teórico comparable a los de la música occidental.

 Es inseparable de la danza y por lo tanto predominantemente rítmica, siendo frecuentes las polirritmias, (superposición de diferentes ritmos).

 Las melodías suelen ser de sencilla estructura basadas en la repetición e improvisación.

 La variedad rítmica y tímbrica es por lo general más importante que la melódica.

 Uso generalizado del canto de llamada y respuesta, en donde el coro repite un estribillo fijo, alternándose con el solista que se mueve con una cierta libertad de improvisación.

Niurka López

Directora de coro, pedagoga, percusionista, actriz y cantante.

Nace en La Habana, Cuba, donde realiza sus estudios musicales graduándose como Directora de coro y Profesora de Teoría de la Música.

Desde 1993 trabaja como profesora en la Escuela Nacional de Música de Cuba. Paralelamente a su trabajo docente desarrolla su carrera artística como cantante y percusionista, tocando en diferentes agrupaciones de música popular en la Habana con las que participa en diversas giras nacionales e internacionales.

En el año 2001 se traslada a España, donde cursa estudios de Interpretación y Canto en la Escuela Superior de Arte Dramático y en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Con el objetivo de seguir completando su formación recibe clases de percusión corporal de Ido Shtandler (Mayumaná) y Javier Romero, de Song+Action con Ben Splatz, de Jazz con Teresa Luján, y de Música Antigua en la Fundación Italiana de la Música Antigua, entre otros.

Forma parte de varios proyectos musicales, teatrales y de expresión corporal. En el mundo coral ha participado como miembro del Coro Cororao y el Coro de la ESAD de Murcia.

Ha creado y dirigido coros infantiles como Musikalberk, Compasitos, Arcos, y el Coro Intercultural de Murcia Politono, Coro Infantil Kirikú de la Asociación Madrid Letra y Música, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Actualmente dirige el coro “Alquimia” con el proyecto “Un cuerpo, un instrumento”

Yuvisney Aguilar

Especialista en música yoruba y percusión, trabaja con artistas como Paquito D' Ribera, Chuchito Valdés y otros muchos.

Arnaldo Lescay

Graduado de percusión en el conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba, colabora con numerosos artistas cubanos.

Coral Cristóbal de Morales

La Coral Cristóbal de Morales fue creada en Madrid en 1987, contando en la actualidad con 40 voces mixtas. Ha participado en numerosos certámenes y festivales nacionales e internacionales de música coral, en Madrid y en otras ciudades como Andorra, Coimbra (Portugal), Peyrehorade (Francia), Altea, Vitoria, A Coruña, Cuenca, El Toboso, Yuste, Aranjuez o La Granja.

En su extenso repertorio, la Coral interpreta temas de distintas épocas, estilos y orígenes geográficos: obras profanas y religiosas, clásicas y contemporáneas, incluyendo composiciones de Cristóbal de Morales, maestro del renacimiento español, nacido en Sevilla en el año 1500, que da nombre a la Coral.

En 1995 grabó su primer CD bajo el título genérico "500 Años de Música Coral", que recogía obras polifónicas españolas, italianas, francesas, alemanas y argentinas, abarcando desde el renacimiento hasta la actualidad. En 2002 grabó su segundo CD "20 obras del siglo XX", realizado durante los días 9 y 10 de noviembre en la Iglesia románica de Sotosalbos (Segovia).

Como parte de su labor social y didáctica, la coral Cristóbal de Morales colabora con ONG como Medicus Mundi o Intermon y organiza talleres de difusión y acercamiento a la música coral, con un enfoque singular e innovador.

Aiblin Brito

AIBLIN BRITO termina sus estudios de Dirección de Coro en la Escuela Nacional de Música de Cuba en el año 1999, y completa su formación musical como directora de coro en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde se gradúa en el año 2006.

Desde el año 2000 trabaja dirigiendo el Coro Infantil y juvenil La Favola de Leganés, y desde 2007 el Coro Infantil Coralía, en Alcorcón. Ambos coros estuvieron integrados dentro del Programa de Música Escénica de la Universidad Carlos III de Madrid.

Además de la Coral Cristóbal de Morales, dirige también actualmente las agrupaciones corales de la Escuela Municipal de Música Enrique Granados, de Majadahonda.

Desde el curso 2008-2009 imparte clases de Técnica de Dirección en el Curso de Dirección de Coro de la Universidad Carlos III de Madrid.

Programa del concierto

KAYRA SILLO

'Camino hacia la paz'

Tradicional Mandinga

Arreglos: Fred Onovwerosuoke

Se trata de una ceremoniosa marcha nupcial, a modo de oración que elevan las familias de los desposados pidiendo que la nueva unión aporte paz a la comunidad.

*Aye yee wo, kayra sillo le yeng naati.
Nkaaliye'nsi nong dee ma, fona ko si,
bang, bang, bang.*

Escucha, el camino de la paz está aquí. Digámoslo, los unos a los otros, corramos la voz, Hagamos sonar nuestros tambores.

NKOSI SIKELÉ'L'Í AFRIKA

'Dios bendiga a África'

Compuesta por Enoch Sontonga en 1897 en lengua Xhosa

Arreglos: Karl Aloritis

Durante el apartheid fue considerado por muchos el himno no oficial de Sudáfrica, en representación del sufrimiento de los oprimidos. En 1994, el recién elegido presidente Nelson Mandela declaró que tanto "Nkosi Sikelel' iAfrika" como el anterior himno nacional, "Die Stem" ("La voz de Sudáfrica"), serían himnos oficiales, como símbolo de la tolerancia y coexistencia racial del nuevo régimen democrático.

Nkosi sikelel'i Afrika. Maluphakanyisw' uphondo lwayo, Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo. Woza Moya Oyingcwele. Usisikelela thina lusapho lwayo. Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho, O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa Afrika, Afrika.

Dios bendiga a África. Que su gloria sea realizada. Escuchanos y bendice a

nosotros, tus hijos. Señor, te rogamos que protejas nuestra nación. Haz que cesen todos los conflictos Protégenos a nosotros y protege nuestra nación.

BANAHA

'Banana'

Folklore kiluba (El Congo)

Un canon a tres voces favorito de muchos coros, generalmente presentado como un 'canto de marcha' originario del Congo, aunque en realidad no se sabe mucho del contexto de esta obra. Formó parte del álbum internacionalmente conocido Missa Luba. La letra es bastante surrealista, a la vista del sentido literal de las palabras, que proceden de la lengua Kiluba (etnia establecida en la provincia de Katanga, al sur del Congo)

Sisi sisi dolada Yaku sine ladu banaha.

Al pie del árbol de la piña, Yaku se sirvió una banana en el sombrero rojo de su tía.

ABANIJE

'El matón'

Tradicional de África occidental

Arreglos: Fred Onovwerosuoke

El sentido de la canción, que tiene un cierto tono satírico, es el de animar al matón a enmendar su mala conducta y reconducir su energía en hacer el bien para la comunidad.

Abanije seni komo Ota ile, ota ode. Gbogbo enia nro, wipe koleda. Gbogbo aye n'gbimo, wipe ko yeni. Abanije sebi-komo. Abanije seni komo, pe ko da.

El matón vuelve a la carga. De cerca o de lejos, siempre tramando. Todo el mundo sabe que el matón es un malvado. Todo el mundo sabe de sus maquinaciones y trampas. El matón vuelve a la carga, a sus malas artes.

DUBULA

'Dispara'

Folklore Xhosa

Arreglos: Rubens A. Schiavoni

Al igual que sucede con otras muchas canciones folklóricas africanas, la letra no tiene una traducción literal fácil de comprender, y es el ritmo y la combinación de sonidos del lenguaje original lo que verdaderamente importa más. La canción hace referencia al conocido honeybird (pájaro indicador) famoso por su costumbre de indicar a los humanos la ubicación de los panales de abejas.

*Ntakana ntyilo uphetheni ngemlomo.
Ndiphetamaso sana lwam. Uwa sapenge
ka vutwabo. Bom, bom, bom, bom, bom.*

Dubula mfana ndini, dubula ngemfaka dolo leyo lumka, Hay, hay. Dubula, dubula, dubula

El pájaro de la miel agria la leche y esto no es bueno para mi niño. Así es que démosle caza disparándole un buen tiro. Bum, bum.

THULA BABA

'Tranquilo mi niño'

Folklore sudafricano

Es una canción de cuna cuyo origen se sitúa en Sudáfrica aunque realmente se ha extendido por todo el mundo, y de hecho la cantan numerosos artistas de otros países. La letra varía según la versión.

Thula thul, thula baba, thula sana, Thul'u babuzo ficka, eku seni. Kukh'in khan-yezi, zi-holel' u baba, Zim-khan yi-sela indlel'e ziyak-haya, Sobe sik hona xa bonke be-shoyo, Be-thi bu-yela u-bu-ye le kha-ya, Thula thula thula baba, thula san.

Tranquilo hijo mío, tranquilo mi niño, calla, papá estará en casa al amanecer.

Una estrella le conduce a casa. La estrella ilumina el camino de vuelta. Las piedras y las colinas son las mismas, amor mío, pero mi vida ha cambiado, sí mi vida ha cambiado. Los niños crecen pero tu no lo sabes mi amor. Los niños crecieron pero tú no los viste crecer.

CANTOS YORUBAS (Canto solista y percusión a cargo de Yuvisney Aguilar)

HEPEPE

'¡Hurra!'

Folklore de Botswana

Arreglos: Fred Onovwerosuoke

Hepepe significa simplemente ¡Hurra! o ¡Bravo! Sería el equivalente a la conocida española: "bravo, bravísimo, bravísimo bravo". Es frecuentemente interpretada por jóvenes en poblados rurales, acompañándose mientras se canta de una intrincada danza con los pies al tiempo que se dan palmas. Se utiliza la canción típicamente para celebrar el éxito de alguien en alguna proeza, dándole así ánimos y reconocimiento. Pero también es frecuente utilizarla en sentido sarcástico, como mofa hacia alguien que no consiguió lo que se proponía.

Hepepe! Gomampe.

Bien por el chico, bien ¡Hurra!

SAFARI YA BAMBA

'Viaje a Utopía'

Folklore giriama (Kenia)

Arreglos: Arthur Kemoli

Es una típica canción de excursión, desenfadada, que propone pasárselo bien durante el viaje, aunque sin duda aparecerán algunos obstáculos propios de viajar por la sabana, pero a los que hay que enfrentarse con "filosofía afri-

cana". Bamba es un término usado en África oriental y que viene a significar una tierra ficticia, como Utopía, donde todos los placeres se pueden encontrar.

Safari eh, howa, safari ya bamba ni mchero joh! Hokambe, homze, pole, pole, chere muthithe jheyaa!

Vamos de viaje. Estamos viajando hacia Bamba. Tomatelo con calma. Hay muchos baches. Mantente firme.

AGORO YEDE

¡Qué bueno es jugar!

Folklore akan (Ghana)

Arreglos: Fred Onovwerosuoke

Se trata de una canción que recuerda esos juegos evocadores de la inocencia durante la infancia. Son juegos de niños en Ghana que por otra parte son comunes también a otras muchas partes del mundo (el escondite - ahinta -, pasar la piedra - mpe wa -, ...) Al final la canción termina con un proverbio ashanti: "el pajarillo posado en la rama del árbol cercano quisiera ver a los niños jugar unos con otros". El significado último escondido en la canción es promover que la gente comparta, se ayude y confíen los unos en los otros.

Bra ma'e nia gro, bra'o kofie. Osra mo'a po'e fita fita. Agora ben po naye bedi'o? Ainta yede yebedi. Osi mue ampa.

Mename sii mu kane, ampa. Mpe wa yede yebebo. Mpe wa'mpe wa. Gya'e na'mpe wa yede'o. Anoma kete wa 'si dua so'e: Bra ma'e nia gro!

Ven a casa y juguemos. La luna ya ha salido y brilla en el cielo. ¿A qué jugaremos hoy? Vamos a jugar al escondite. Y al corro. Voy a llegar al corro antes que los demás. Jugaremos también a 'pasar la piedra'. Yo te la doy y tú la pasas. Un pajarillo posado en un árbol me está haciendo señas: ¡juguemos!

AYA NGENA

'Juntos somos fuertes'

Tradicional Zulú

La canción representa un canto ritual de guerra. Siempre es difícil buscar una traducción directa palabra a palabra de un texto expresado en lenguas étnicas africanas, porque a veces las palabras pueden significar cosas diferentes, según el contexto o incluso según el tono con que se pronuncie.

Aya, ngena aya puma aya didi zela aya saba maguala.

Juntos somos fuertes. ¡Mira los otros, los cobardes, sin embargo!. Tienen miedo de nuestra fuerza.

SHOSHOLZA

'Deja paso al siguiente'

Tradicional de Zimbabwe

La canción era interpretada usualmente por cuadrillas de trabajadores masculinos que se alternaban siguiendo un esquema de llamada y respuesta, utilizando la metáfora del tren como idea de huida y liberación del trabajo esclavista, de forma similar a como se utilizaba en muchos espirituales negros cantados en Norteamérica. Se hizo popular durante la Copa del Mundo de Rugby celebrada en Sudáfrica en 1995, y desde entonces es cantada con frecuencia en los acontecimientos deportivos del país.

Shosholoza Ku lezontaba. Stimela siphum' e South Africa. Wen' uyabaleka. Ku lezontaba. Stimela siphum' e South Africa.

Sigue adelante sigue adelante, sobre aquellas montañas, tren de Sudáfrica. Te vas alejando te vas alejando sobre aquellas montañas, tren de Sudáfrica.

Medicus Mundi es una red internacional a la que pertenecen organizaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Benin, España, Holanda, Italia, Polonia y Suiza.

En España, Medicus Mundi cuenta con 15 asociaciones federadas. Fundada en Alemania en 1962, en 1991 la labor de Medicus Mundi se ve reconocida por el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

¿QUIÉN?

Medicus Mundi está formada por personas como tú que tienen un sueño: **Que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.**

¿QUÉ?

Las personas que formamos Medicus Mundi unimos cada día nuestros esfuerzos en **proyectos de asesoramiento, formación del personal de salud construcción y mejora de centros de salud y potabilización de agua.**

¿CÓMO?

Pensamos que la mejor forma de luchar contra una enfermedad, es evitarla. **La atención sanitaria más básica es el pilar para garantizar una población saludable.**

Sólo desde lo público se podrá conseguir un acceso universal a la salud.

COLABORA

www.medicusmundi.es/madrid

¿DÓNDE?

Medicus Mundi trabaja con el apoyo de 11.000 personas como tú en 145 proyectos de cooperación que buscan mejorar la salud de los habitantes de 20 países de América Latina, África y Asia.

¿POR QUÉ?

Porque como tú, no soportamos la injusticia.

Porque queremos curar al mundo de la peor enfermedad: la desigualdad y la indiferencia.

Para más información sobre las actividades
de la Coral Cristóbal de Morales

Colabora:

www.creartelia.es

www.cristobaldemorales.net