

AL-ANDALUS

الأندلس

A MUSICAL JOURNEY رحلة موسيقية UN VIAJE MUSICAL

✧ OSCAR HERRERO ✧

✧ NICOLA CARPENTIERI ✧

AL-ANDALUS

الأندلس

A MUSICAL JOURNEY

رحلة موسيقية

UN VIAJE MUSICAL

Oscar Herrero, a highly distinguished name in flamenco guitar and a pioneer in its didactics, joins Nicola Carpentieri, Harvard University Ph.D. in Arabic and Islamic Studies and professor of Arabic and Islamic Civilizations, in order to offer a musical journey in the culture and history of Medieval Spain.

This show immerses the audience in the Andalusian cultural heritage, a heritage shared between three linguistic traditions -Arabic, Hebrew and Spanish- and three religions: Islam, Judaism and Christianity. Through compositions inspired by the music and poetry of al-Andalus, Oscar and Nicola tell the tale of the coexistence of different peoples, and its amazing fruits. Songs, poems, images and notes that take the spectator to Umayyad Cordoba, the dances on songs of Zyriab, the nights of poetry in Medina Azahara, parties and banquets on the Guadalquivir, the intricate balance of the Alhambra and of Nasrid Granada, the splendid twilight of Moriscos, the seeds of the Sephardic tradition, the subtle hybridity of the Archipreste of Hita's texts.

Our journey unfolds between music and narration: new works composed by Oscar Herrero and based on original documents about the melodic tradition of al-Andalus; poems and historical tales selected and presented by Nicola Carpentieri, many of which for the first time.

"Al-Andalus: a Musical Journey" is the crowning of its creators's dream to bring academic culture to the general public, while at the same time to underscore the immense value of flamenco tradition as a cultural form of the Andalusian people and as immaterial patrimony of humanity (Unesco, 2010).

Oscar Herrero, nombre destacado en la guitarra flamenca de concierto y referente indiscutible en la pedagogía de este campo, se une a Nicola Carpentieri, doctor en Estudios Árabes por la Universidad de Harvard, para ofrecer un recorrido musical en la cultura e historia de la España medieval.

El espectáculo nos sumerge en el patrimonio cultural andalusí, un patrimonio compartido entre tres culturas, la Árabe, Hebrea e Hispánica, y tres religiones: el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo. A través de composiciones inspiradas por la música y poesía de Al-Andalus, Oscar y Nicola cuentan la historia de la convivencia de pueblos diferentes y de los deslumbrantes frutos que surgieron de ella. Canciones, poemas, imágenes y notas que llevan al espectador hasta la Córdoba de los Omeyas, a los cantos y danzas de Zyriab, las noches de poesía en Medina Azahara, las fiestas y banquetes sobre el Guadalquivir, los intrincados equilibrios de la Alhambra y la Granada Nazarí, el brillante ocaso de los moriscos, la semilla de la tradición sefardí y el sutil mestizaje del Arcipreste de Hita.

Nuestro viaje se desarrolla entre música y narración: obras inéditas compuestas por Oscar Herrero y basadas en documentos originales del patrimonio melódico andalusí; poemas y relatos históricos seleccionados y presentados por Nicola Carpentieri, muchos de ellos por primera vez.

"Viaje musical a Al-Andalus" corona un antiguo sueño de sus creadores: acercar la cultura académica al gran público y a la vez destacar el incommensurable peso de la tradición flamenca como forma cultural del pueblo andaluz y como patrimonio inmaterial de la humanidad (Unesco, 2010).

الزخارف والألوان في الحمراء وغرناطة النصريين، غروب الشمس الظهيرة للموريسكيين، بذور التراث الصفردي والمزيج الدقيق لتفسير هيتا. وتنكشف رحلتنا هذه بين الموسيقى والرواية: من جهة نغمات جديدة مؤلفة لأوسكر هيريرو موثقة بوثائق أصيلة للتراث الأندلسي، ومن جهة أخرى قصائد ورويات تاريخية اختارها وترجمها نيكولا النجار، وبعضها معروضة للجمهور للمرة الأولى. "الأندلس، رحلة موسيقية" هي نتيجة حلم عتيق لمبتكره: تقريب الثقافة الأكاديمية إلى الجمهور، وفي نفس الوقت، عرض القيمة العالية لتراث الفلامنكو كشكل من الأشكال الثقافية المتميزة للشعب الأندلسي وكتراث غير مادي للإنسانية كلها. (يونيسكو ٢٠١٠)

أوسكر هيريرو، إسم عظيم في مجال غيتار الفلامنكو المهرجاني ورائد متميز في تدريس هذه الآلة يلتقي بنيكولا النجار- دكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة هارفارد- لكي يُقدّم رحلة موسيقية في التاريخ والثقافة الإسبانية القروسطية. هذا المهرجان يجعلنا نعوص في التراث الأندلسي، تراث مشترك بين ثلاث ثقافات: العربية، الإسبانية والعبرية وثلاثة أديان: الإسلام، المسيحية واليهودية. وعبر تأليفات موسيقية ملهمة من الموسيقى والشعر والتاريخ الأندلسي، يقصّ أوسكر نيكولا قصة تعايش شعوب مختلفة، وكانت النتائج مذهلة. أغاني، قصائد، صور وأناشيد ستجلب المشاهدين إلى قرطبة الأمويين، النغمات والرقص لزياب، ليالي الشعر في مدينة الزهراء، الحفلات والولائم فوق الوادي الكبير، تناسق

أوسكر هيريرو فنان ومدرس غيتار له خبرة طويلة في هذين المجالين وله نتائج متميزة فهو مطرب فريد برز في مجال الغيتار الفلامنكو وتدرسه في السنوات الأخيرة. حصل هيريرو على جوائز متعددة ومتميزة في عالم الفلامنكو كجائزة مهرجان خيريز ولا أونيون. عرض هيريرو فنه في أشهر قاعات ومسارح العالم، كأوبرا القاهرة ومسرح "هيرميتاج" في سانت بطرسبرغ كما عرض مهرجانات متعددة في العالم كله، مفردا ومع فرقة موسيقية وأوركسترا. له علم واسع في مجال الموسيقى الفلامنكية، ونشر الكثير من الأعمال للفنانين المحترفين والموهوبين؛ وأسس أوسكر هيريرو دار نشر اسمه منشورات أوسكر هيريرو حصل على إثرها على جائزة متميزة لتدريس الفلامنكو في مهرجان لا أونيون في مرسية، إسبانيا. وهذه الجائزة بمثابة اعتراف بخبرة طويلة في العمل في هذا الفن.

OSCAR HERRERO

Oscar Herrero's concert and teaching career is endorsed by his outstanding results in both artistic fields, making him a flamenco guitar milestone in recent decades.

A guitarist of recognized prestige, winner at events like Jerez and La Unión, Oscar has performed in the world's leading concert halls and theaters, such as the Cairo Opera House and the Hermitage Theater in St. Petersburg. He has traveled as a concert musician and maestro across the five continents, performing on stages where he has displayed a musical creation ranging from solo guitar to a flamenco concert for guitar and orchestra.

His profound knowledge of flamenco music has also resulted in an extensive teaching repertoire designed for professionals and for amateurs of all levels; so much so that his work was awarded the Special Prize for Flamenco Teaching by the International Festival at La Unión in Murcia, Spain. It is a recognition of a career whose prime example is the publishing production of his label "Oscar Herrero Ediciones".

La carrera concertística y pedagógica de Oscar Herrero, avalada por sus sobresalientes resultados en ambos campos artísticos, se sitúa sin duda como uno de los hitos de la guitarra flamenca de las últimas décadas.

Intérprete de reconocido prestigio, ganador entre otros de los certámenes de Jerez y La Unión, Oscar ha actuado en las más importantes salas y teatros del Mundo, como el de la Ópera de El Cairo o el Hermitage de Saint Petersburg; y viajado como concertista y maestro por los cinco continentes. Escenarios donde ha mostrado una creación musical que abarca desde la guitarra solista hasta el concierto flamenco para guitarra y orquesta.

Su profundo conocimiento de la música flamenca se ha traducido además en una importante producción pedagógica destinada igualmente a aficionados de todos los niveles como a profesionales. Tanto es así que su labor fue galardonada con el Premio Especial a la Didáctica del Flamenco en el Festival Internacional de La Unión, Murcia. Reconociéndose de este modo una trayectoria que tiene en la producción editorial de su sello "Oscar Herrero Ediciones", su máximo exponente.

NICOLA CARPENTIERI

Nicola Carpentieri is Assistant Professor of Arabic Literature and Medieval Studies, and the director of the Arabic and Islamic Civilizations Program at the University of Connecticut. He obtained his Ph.D. in Arabic and Islamic Studies from Harvard University, after completing a dissertation on Arabic poetics in al-Andalus and Sicily. He thereby worked at the University of Manchester (UK) where he participated in the edition of the Arabic commentaries on the Hippocratic Aphorisms. Subsequently, he received funding for an independent research project at the Autonomous University of Barcelona, where he worked on Arabic poetics in Medieval Sicily. He published various articles about poetry and Arabic culture in the Mediterranean, and about the history of medicine and transculturality in the Medieval world. He is currently completing a monograph on the poetics of the Sicilian poet Ibn Hamdis. After moving to the University of Connecticut, Nicola has created the Major in Arabic and Islamic Civilizations, whose curriculum focuses on Arabic language and on the literature, music, cinema and arts of the Arab World. He is a passionate flamenco guitarist, and has performed in the US, Italy, Spain, Lebanon and the UK.

Nicola Carpentieri es profesor de Árabe y Estudios Medievales, y director del programa de Estudios Árabes y Civilizaciones Islámicas en la Universidad de Connecticut. Recibe su doctorado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Harvard, tras completar una tesis sobre la poética Árabe en al-Andalus y Sicilia. Se dedica entonces a la investigación en las universidades de Manchester, donde colabora en la edición de "Los comentarios Árabes a los Aforismos de Hipócrates". Es seleccionado para realizar un proyecto de investigación independiente en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabaja sobre poesía Árabe en Sicilia Medieval. Ha publicado múltiples artículos sobre poesía y cultura Árabe en el Mediterráneo y sobre historia de la medicina y transculturalidad en el mundo Medieval. Actualmente está completando su libro acerca de la poética del poeta Árabe-Siciliano Ibn Hamdis. Después de trasladarse a la Universidad de Connecticut, Nicola crea el programa en Árabe y Civilizaciones Islámicas, cuyo currículum se enfoca tanto en idioma como en literatura, música, cine y arte del mundo Árabe. Es un estudioso y enamorado de la guitarra flamenca, y ha ofrecido recitales en EEUU, Italia, España, Líbano e Inglaterra.

نيكولا النجار استاذ الأدب العربي ودراسات القرون الوسطى ومدير قسم اللغة العربية والحضارات الإسلامية في جامعة كونيتيكت. حصل على الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة "هارفارد" حيث كتب رسالة عن شعر ونقد الشاعر الصقلي ابن حمديس. بعد ذلك، عمل في جامعة مانشستر حيث شارك في نشر شروح لفصول أبقراط. بعد ذلك حصل على تمويل لمشروع خاص عن الشعر العربي في صقلية، وعمل فيه في جامعة بارشلونا. نشر عدة مقالات عن الشعر العربي والثقافة العربية في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك عن تاريخ الطب ومزيج الثقافات في القرون الوسطى. حالياً نيكولا يعمل في كتاب عن شعر الشاعر الصقلي ابن حمديس. بعد انتقاله إلى كونيتيكت، أسس نيكولا برنامج اللغة العربية والحضارات الإسلامية، برنامج يركز على الأدب والموسيقى والسينما والفن في العالم العربي. نيكولا عاشق غيتار الفلامنكو وعرض فنه في الولايات المتحدة، إيطاليا، لبنان والمملكة المتحدة.

AL-ANDALUS

الأندلس

A MUSICAL JOURNEY رحلة موسيقية UN VIAJE MUSICAL

1. Intro
(Musical)

مقدمة موسيقية

2. The Arabic Heritage and the Muslim
Conquest of Spain - Cultural Influence

El patrimonio literario Árabe y su
influencia en Iberia tras la conquista Islámica

التراث العربي والتأثير الثقافي للفتح الإسلامي

3. Zyriab and the Umayyad Caliphate in Spain
- his school, art and inspiration ("duende")

Zyriab y el Califato Omeya en España
- su escuela, su arte y su inspiración
(el "duende")

زرياب والدولة الأموية في الأندلس -
مدرسته وإلهامه (الجن)

4. The apogee of Córdoba
(The Three Cultures and
their Coexistence)

El apogeo de Córdoba
(Las tres culturas y su convivencia)

قمة الثقافة العربية في قرطبة - تعايش الثقافات الثلاث

5. The Kingdom of Taifas
(al-Mu tamid and his poets)

Los reinos de Taifa
(al-Mu tamid y sus poetas)

ملوك الطوائف - المعتمد وشعره

6. Granada, the Morisco and the gypsy Heritage

Granada y el Patrimonio Morisco y Gitano

غرناطة وتراث الموريسكيين والغجر

7. ...and Flamenco was made
...y se hizo el Flamenco

...وجُعل الفلامينكو

UCONN

Abrahamic Programs | Arabic & Islamic Studies |
Department of Literatures, Cultures, & Languages |
Global Affairs | Humanities Institute |
Middle East Studies

**Oscar
Herrero**
Ediciones
Flamenco & Guitar

Tel. (+34) 91 896 18 99 oh@oscarherreroediciones.es www.oscarherreroediciones.es