

La Alhambra interpretada: sonidos, imágenes y palabras

“La Alhambra no, que nadie se la enseñe.
Quiero llevaré yo”. La tarde era
frágil y gris de niña primavera,
norte del sur. (Ay, mi Verdoso lueño.)

Puerta del Vino, Debussy. Despeñe
sus arpegios de uña la habanera.
Don Manuel se detiene, habla, pondera.
Me mira y calla: que yo escuche y sueñe.

Azulejo de Albéniz, huésped, monje.
Y llueve al fin pianísimo. Que esponje
la hoja nueva y la flor de los sembrados.

El arrayán se abre: un gnomo ardiente.
Falla y él charlan, qué piadosamente
-catedral sumergida-, de Granados.

Gerardo Diego, Falla en la Alhambra
(Recuerdo de 1925)⁹³⁶

Dominando la ciudad de Granada, se yergue orgullosa, inmortal e infinita La Alhambra. Desde lejos, impone su fuerza y su belleza al paisaje, asegurando al viajero el misterio que emana de su contemplación. Entonces, la imaginación vuela por encima de los viejos torreones, sin poder evitar retrotraerse a siglos pasados, aquellos tiempos musulmanes, quebrados por el empeño en la unidad territorial católica de España.

Sin embargo, a pesar de tener que elevar la cabeza para verla desde la ciudad que la rodea, un impulso emocional te empuja a recorrerla entera por dentro, con una sensación de comenzar un viaje por lo hermoso, mientras tienes la intuición de que el recorrido te va a llevar al infinito. ¿Cómo no volar? ¿Cómo no seguir al Gerardo Diego de nuestro exergo y dejarse llevar por el silencio y la ensoñación propuestos por Manuel de Falla?

Se ha escrito tanto sobre la Alhambra! Habla tanto y tan fuerte la Historia, que solo queda regocijarse ante su conservación, ante la posibilidad de seguir soñando, de continuar tomándola como inspiración, mientras recuerdas cómo las lágrimas del moro derrotado se fundían con las fuentes que debía abandonar, que no olvidar, porque eso de no recordar la Alhambra, cuando la has respirado, comprendes que es imposible.

⁹³⁶ SÁNCHEZ OCHOA, Ramón: *Poesía de lo imposible. Gerardo Diego y la música de su tiempo*, Pre-Textos, Fundación Gerardo Diego, Valencia, 2014, Anexo 1, Selección de poemas de Gerardo Diego, p. 211.

Es en las paredes, en los techos del inmenso infinito arquitectónico, que la Alhambra exhibe los mosaicos musulmanes, fractales de belleza inacabable que elevan su alma al dios en el que creían que estaba la finitud.

Inagotable por tanto la Ciudad Palatina y su entorno, vuelve a suscitar la creación de los artistas del siglo XXI, en este caso, desde una mirada en femenino plural. La exposición "La Alhambra interpretada: sonidos, imágenes y palabras" ha sido un proyecto multidisciplinar, en 2019, en el que la creación ha corrido a cargo de cuarenta mujeres artistas de los ámbitos de la Música, las Artes Visuales y la Literatura: "es un proyecto que muestra una visión femenina del monumento nazarí"⁹³⁷. Una de las grandezas de la idea es haber realizado este proyecto en un espacio tan adecuado, pensado en gran parte como el entorno ideal, para las mujeres que lo habitaron.

LA ALHAMBRA INTERPRETADA: SONIDOS, IMÁGENES Y PALABRAS surge a partir de la idea de la creación de nuevas obras de arte inspiradas en la Alhambra y realizadas por parte de artistas del ámbito de la música, la literatura y las artes visuales, que en la actualidad trabajan con una proyección artística e investigadora en nuestro país. Es un proyecto que de nuevo revive la Alhambra como inspiradora para el arte contemporáneo. Un proyecto muy conveniente, ya que hace tiempo que la Alhambra no es tomada como modelo específico para el arte contemporáneo.⁹³⁸

⁹³⁷ "La Alhambra interpretada: sonidos, imágenes y palabras' se suma a la oferta del monumento", en *Granada digital*, Europa Press, 22/03/2019. Disponible en: <https://www.granadadigital.es/la-alhambra-interpretada-sonidos-imagenes-y-palabras-se-suma-a-la-oferta-del-monumento/>

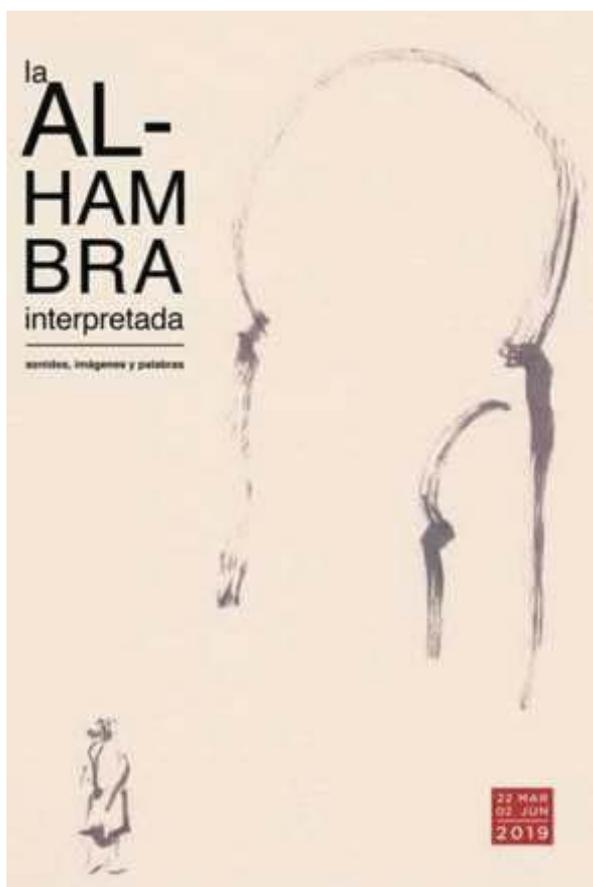
⁹³⁸ "La Alhambra Interpretada: Sonidos, Imágenes y Palabras", en *El Giralillo. Ocio, cultura y turismo en Sevilla y Andalucía*. Disponible en: <https://elegirhoy.com/evento/exposiciones/la-alhambra-interpretada-sonidos-imagenes-y-palabras>

Galería de imágenes de la exposición⁹³⁹

⁹³⁹ Obtenidas de "Sonidos, imágenes y palabras para una Alhambra en clave femenina", en *Granada Hoy*, 22 Marzo, 2019. Disponible en: https://www.gradahoy.com/ocio/Alhambra-femenina_0_1338766412.html

La exposición fue inaugurada el viernes 22 de marzo de 2019, por el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, y el director de la Alhambra, Reynaldo Fernández. El proyecto incluyó un concierto el sábado 23 de marzo, en la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V, con un programa configurado por las obras para Arpa y Violín, compuestas para la ocasión por las integrantes del Taller de Mujeres Compositoras, del Festival de Música de Cádiz⁹⁴⁰. Las intérpretes fueron Cristina Montes al Arpa y Cecilia Bercovich al Violín.

Cartel de la exposición

Con motivo de esta exposición y con el mismo nombre, “La Alhambra interpretada: sonidos, imágenes y palabras”, el Patronato de la Alhambra y Generalife creó un volumen especial, compuesto por tres carpetas: *Imágenes*, *Palabras* y *Sonidos*, recogiendo en cada una de ellas las obras de las artistas de cada campo, respectivamente.

Queriendo establecer más claramente el vínculo indisoluble que existe entre la música y el resto de las artes, en este caso música, literatura y artes visuales,

⁹⁴⁰ Del que dimos cuenta en *Itamar. Revista de Investigación Musical: Territorios para el Arte* N 3, 2010, pp. 400-403, como introducción a una recensión sobre la ya desaparecida revista de investigación *Papeles del Festival de Música española de Cádiz*.

este volumen especial es una edición de ediciones, guardadas en un estuche. Es como el cofre del tesoro. En su interior, encontramos:

Una edición compuesta por la carpeta *imágenes* que contiene doce serigrafías originales de: Rosa Brun, Mercedes de Bellaro, Mª Ángeles Díaz Barbado, Concha Jerez, Asunción Jódar, Asunción Lozano, Marisa Mancilla, Maite Martín Vivaldi, Belén Mazuecos, Laura Pintado, Leonor Solans y Marina Vargas.

Y dos estampas digitales de Ángeles Agrela y Marina Núñez.

Consta de una tirada de 110 ejemplares firmados y numerados por las artistas.

5 HC (fuera de comercio), 10 PA (pruebas de artista) y 3 PT (pruebas de taller).

La primera impresión ha sido realizada utilizando tintas acrílicas y biodegradables, sobre papel Somerset Velvet White de 300 gr., Hahnemühle-Photo Silk Baryta y FineArt Inkjet.⁹⁴¹

La Alhambra es una ilusión estética que modela espacios de infinita repetición. Las obras de arte de esta exposición son ficciones construidas por realidades. Discursos críticos y sombras transparentes, formas similares y cambiantes, la realidad como movimiento hipnótico, lo oculto en el amor, los paraísos perdidos o soñados en los que el agua y el color verde fluyen ligeros, encantamientos del cielo protector de la Alhambra, milenaria fuente de inspiración, de diálogo y de pensamiento, también para el Arte Contemporáneo.⁹⁴²

Además, contiene el libreto *palabras* con las transcripciones y las reproducciones de los poemas manuscritos de Juana Castro, Mariluz Escribano, Raquel Lanseros, Ana Merino, Ángeles Mora, Pilar Paz Pasamar, María Rosal, Ana Rossetti, Elvira Satre y Julia Uceda.

La Alhambra es desmesurada y en ella caben todas las palabras que conjuran los recuerdos que han mantenido en penumbra a las mujeres de la Alhambra, olvidadas en sus paraísos.

Reivindicación de las mujeres artistas, de las mujeres poetisas ocultas durante tanto tiempo, esta exposición viene a unir, en torno al monumento como fuente de inspiración, a algunas de las principales voces de las diferentes generaciones que conviven actualmente en la poesía española, un momento de grandísima riqueza polifónica difícilmente repetible. Diez poetisas que representan una tradición plural, heterogénea, estéticamente diversa, que va de las maestras de referencia a las más jóvenes.

También incluye el libreto *sonidos* con la reproducción de las *partituras* manuscritas de las compositoras María José Arenas, Anna Bofil Levi, Teresa Catalán, Consuelo Díez, Carme Fernández Vidal, Pilar Jurado, Marisa Manchado, Diana Pérez Custodio, Iluminada Pérez Frutos, Rosa María Rodríguez Hernández, Dolores Serrano Cueto, Laura Vega y Mercedes Zavala.

⁹⁴¹ Las citas que siguen en este formato proceden de la Hoja de Créditos del conjunto.

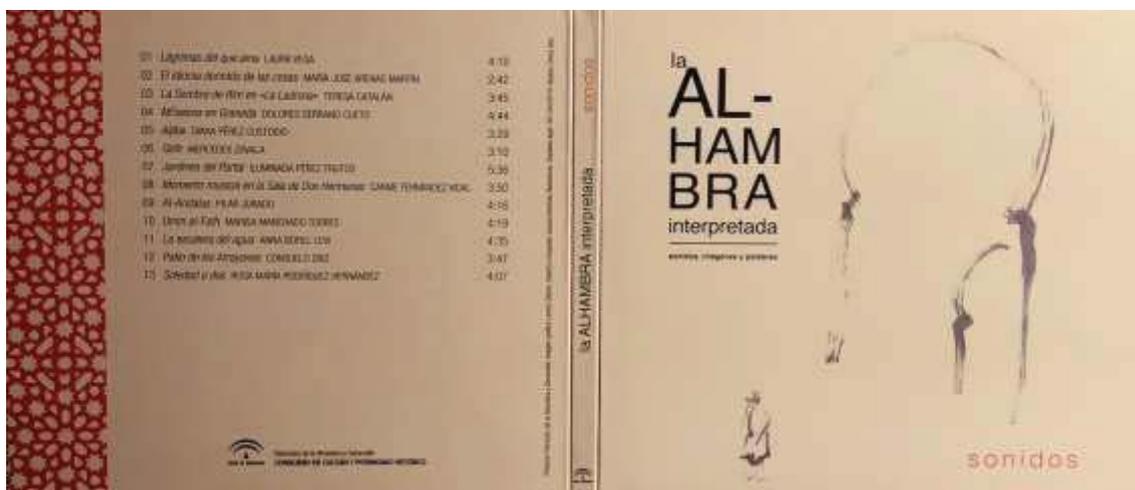
⁹⁴² Las citas que siguen en este formato proceden del programa de mano de la exposición, con algunas leves modificaciones. Con mis disculpas al autor de los textos.

Y un CD con la música interpretada por Cecilia Bercovich y Cristina Montes Mateo.⁹⁴³

La Alhambra aglutina el tiempo y recuerda momentos que a veces solo han sido soñados. El mejor tiempo imaginable para la música. Ha sido referencia para juglares y juglaresas, vihuelistas, polifonistas, compositores... compositoras. En la lírica trovadoresca, representada en las pinturas sobre piel de la Sala de los Reyes de la Alhambra, las mujeres tenían una importancia decisiva en la difusión del amor cortés; como receptoras de mensajes, como protectoras, como difusoras, como juglaresas, como poetisas y músicas que transmiten y participan en la creación del repertorio de ese mundo poético, donde ellas son las señoras y los hombres sus vasallos, en una sociedad que imponía todo lo contrario.

Desde los primeros tiempos del imperio musulmán, las mujeres aparecen como protagonistas de la música, la danza y la declamación poética, actividades consideradas como signo de distinción. Nobles y esclavas-cantoras (*qiyan*) recibían desde edad temprana una formación musical completa, la cual se llevaba a cabo en los palacios o en las escuelas de música. Acabada la formación, podían obtener un certificado que las habilitaba como maestras. En muchos casos, las que eran esclavas conseguían su libertad y creaban sus propias escuelas, e incluso orquestas enteras de músicas⁹⁴⁴.

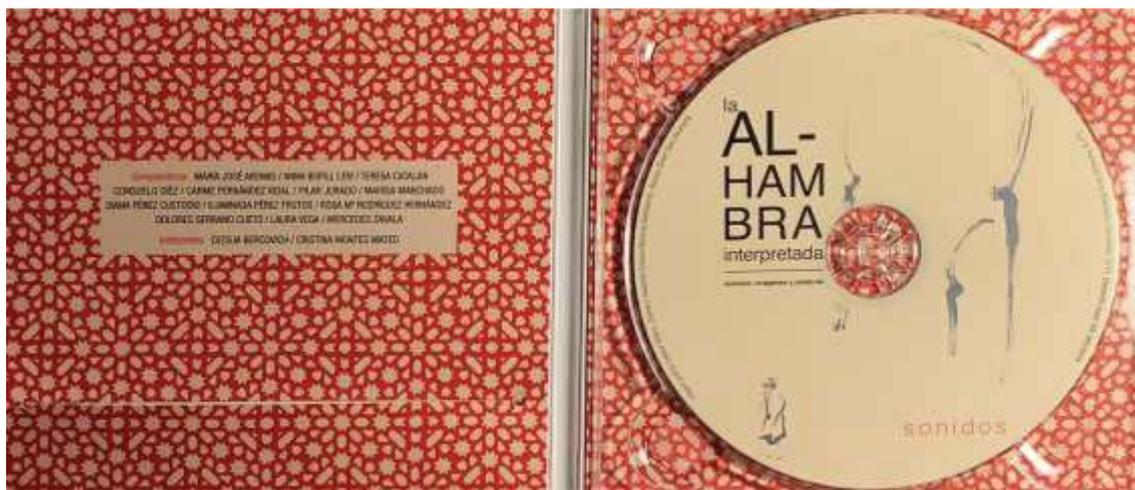
En la actualidad, nuestro país cuenta con importantes compositoras. En este caso, han buscado *de nuevo el tiempo y la memoria en las eternas melodías del agua y en la poesía de los muros de la Alhambra. En esta ocasión, han compuesto un paisaje sonoro del siglo XXI para ser interpretado en las cuerdas del arpa y del violín.*

Contraportada y portada del CD

⁹⁴³ Transcrito, para su mejor lectura, de los créditos del proyecto.

⁹⁴⁴ CORTÉS GARCÍA, Manuela: "Estatus de la mujer en la cultura islámica", en INIESTA, Rosa (ed.): *Mujer versus Música. Itinerancias, incertidumbres y lunas*, Rivera Editores, Valencia, pp. 139-198, p. 146.

Interior del CD

Manuel de Falla me lleva a la Alhambra.
-Que le enseñen Granada los amigos.
Pero a la Alhambra le acompaño yo-.
Llueve lluvia llovizna.
Hay que volver a casa a calzar chanclos.
La Alhambra se disfraza de Cantabria
pensando así adularme. Y cómo huele. Qué
humedad suavísima.
Cómo tiemblan amor
las aguas aéreas del Generalife.
Y guardemos silencio.
Solo los ojos hablan, gozan juegos
de verdes, rosas, granas, amarillos.
Y yo le miro escudriñando
-ritmos, ritmos, ritmos-
su secreto manar de nueva, esbelta música.

Gerardo Diego, Los árboles de Granada
(fragmento)⁹⁴⁵

Rosa Iniesta Masmano

⁹⁴⁵ SÁNCHEZ OCHOA, Ramón: *Poesía de lo imposible*, Op. Cit., pp. 212-213.

Fotografía
