

galata mevlevi ensemble

CONTRATACIÓN EXCLUSIVA
PARA ESPAÑA E PORTUGAL

Foto: Marjon Broeks

HISTORIA

Hace más de 600 años la comunidad Mevlevi determinó la vida espiritual en el imperio otomano. La orden del sufismo dio origen a conocidos poetas, músicos, teólogos y políticos. Viajeros orientales se fijaron en los Mevlevi principalmente por el "Sema", su danza de giros ritual. El colectivo de los "Derviches giradores" se convirtió en símbolo mundial del misticismo oriental.

Las raíces de esta escuela religioso-filosófica nos recuerdan a uno de los mejores poetas del mundo, el místico Mevlana Celaleddin-i Rumi. Nacido en Afganistán, vivió en Istanbul y murió en 1273 en Konya (Turquía). Todavía hoy y desde el siglo XIII, el Teke, en el barrio de Gálata en Estambul, es uno de los lugares sagrados de la hermandad melevi y es un punto de reunión del **Galata Mevlevi Ensemble**. La tumba de Mevlana Celaleddin-i Rumi en Konya es uno de los lugares de peregrinaje más prestigiosos del mundo sufí.

Sólo tras la muerte de Rumi la comunidad Mevlevi se desarrolló durante siglos en la forma conocida actualmente: la danza de giros se convirtió en uno de los aspectos más importantes en la vida de sus miembros y en el símbolo más famoso de la tradición sufí dentro de las culturas orientales.

En 1922 la comunidad Mevlevi fue prohibida por el gobierno laico de Atatürk, pero continuó funcionando como sociedad secreta hasta el año 1980.

Desde entonces el **Galata Mevlevi Ensemble** recibió un gran impulso y acogida por parte de jóvenes músicos y bailarines. Actúan regularmente en Estambul, y realizan giras (por períodos limitados en el extranjero) bajo la dirección espiritual y artística de su líder Sheik Nail Kesova. Mantienen la tradición musical y el ritual de la danza espiritual viva.

El "Sema" como ceremonia Mevlevi fue inscrita en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO:

<http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00100>

(Vídeo de la entrevista con Sheik Nail Kesova en la UNESCO, así como de la música y el baile realizado por los miembros de **Galata Mevlevi Ensemble**).

LA MÚSICA DE LOS MEVLEVI

La importancia que tiene la sociedad Mevlevi para el desarrollo de las bellas artes musicales otomanas no puede ser apreciada suficientemente.

El fundador de la hermandad, Mevlana Celaledin-i Rumi, que fue un extraordinario músico que tocaba el "rebab" (laúd) aunque su instrumento más querido era el "ney" (flauta), desarrolló complejas músicas litúrgicas que eran ejecutadas por sus seguidores en ocasiones especiales para el deleite moral y espiritual.

En los monasterios de la hermandad, especialmente en el Estambul Teke en el barrio de Gálata y de Yenikapi, los músicos más avanzados se formaron y educaron hasta el siglo XX.

Otras escuelas se encontraban en el Saray (palacio) del sultán. Estas escuelas trabajaron principalmente la teoría de la música escrita, razón por la cual la tradición de la música de cámara y de las bellas artes en Turquía estuvo siempre relacionada con el Saray del emperador. Cantantes e instrumentistas, a menudo interpretaban al mismo tiempo música religiosa, militar y de entretenimiento. Se hicieron muy famosos en el Saray e influenciaron artísticamente a todo el mundo islámico. Algunos de los sultanes fueron también místicos y destacados músicos y compositores, como Mahmud I (1730-1754) o Selim III (1760-1808). La música clásica oriental alcanza su plenitud durante sus gobiernos.

En los siglos XIX y XX los estilos occidentales asumieron el control del arte de la música oriental. Este es el período, donde el repertorio y estilo compositivo se consolida.

A principios de los 90, jóvenes compositores y músicos retomaron la investigación artística para los nuevos y contemporáneos sonidos de la música sufí.

El Galata Mevlevi Ensemble está muy relacionado con las llamadas "tradiciones vanguardistas" de la orden. Sheik Nail Kesova compuso varias piezas litúrgicas para el grupo. En colaboración con músicos y orquestas asiáticas y occidentales crearon nuevas interpretaciones de las composiciones orientales y místicas tradicionales.

Una de las actividades importantes del grupo es continuar la tradición de los Mevlevi con el fin de educar a los jóvenes talentos musicales en el sofisticado arte de la música mística clásica.

CLAVES DE LA MÚSICA ORIENTAL

Hay diversas teorías y claves de la música en el Oriente Medio, pero todas ellas son un intento por explicar y organizar los ricos sonidos y la gran variedad de tonos de la música real existente.

La música clásica oriental (así como la música Mevlevi) se basa en los Makams (escalas musicales).

Cada Makam se corresponde con una escala no transportable de siete notas. Las escalas se forman a partir de la combinación de cuartetos y quintetos de notas. El tono común (una cuarta, o una quinta), tiene una función dominante. Hay otras escalas importantes o subdivididas: notas preparatorias del final, de introducción muy precisa y de fórmulas de cierre, temas especiales, ligaduras de unión y melodías ascendentes y descendentes, pausas programadas y otros caracteres.

Hay 13 Makam básicos. El resto de Makam se compone de cuatro (y cinco) grupos de tonos. Algunas escalas tienen tonos cambiantes relacionados con la dirección del movimiento melódico. Finalmente, el Makam puede tener expresiones especiales relacionadas con los estilos locales y compositores, que le dan nombre.

Hoy en día hay 66 versiones transmitidas de la liturgia Mevlevi: tres tienen el nombre de "Bestei-Kadim" (composiciones antiguas). Los rituales "Pencügeh", "Dügâh" y "Hüseynî" son parte de ellas. Aunque los compositores de estos rituales sean desconocidos, se trata de verdaderas obras maestras. Todos ellos fueron compuestos en el siglo XIV. Una de las liturgias es del siglo XVII, doce del XVIII y veintidós del siglo XIX.

Foto: Marjon Broeks

RITUAL SEMA

El ritual Mevlevi como lo conocemos hoy, se remonta al siglo XIII. Musicalmente se forma a partir de músicas vocales e instrumentales. El “na’t” comienza la ceremonia, esto es, un solo “à capella” seguido por un “taksim”, un solo improvisado con el “ney”. Esta es la estructura básica del Makam para las siguientes partes. Los solistas son acompañados por los músicos, los cuales mantienen el tono, lo que le da carácter trascendental a esta liturgia meditativa. A veces se hace una doble improvisación, si el “tanbour” (tambor) acompaña al “ney” o con dos “ney” en armonía. Esta parte es seguida por la instrumental, “pershev” (introducción), y el “theayin” (parte del coro con orquesta). Ambas piezas, “son peshrev” y “son yürük semai”, hasta final de la ceremonia, se ejecutan por toda la orquesta. La parte final es un tema instrumental “son taksim”. La ceremonia Sema representa el viaje espiritual del hombre hacia el cielo. Es su unión con Allah (Alá) abandonando su propio ser, elevándose con amor, volviendo a la realidad; y su regreso para servir a toda la creación y todo el amor de Dios con renovada comprensión.

Un “semazen” con su “sikke” (tocado) en la cabeza y su “tennure” (vestido), espiritualmente da nacimiento a la realidad; tomando su “hirka” (chaqueta negra) y continuando el ritual. El “semazen” mientras está de pie con los brazos cruzados, representa el “uno”, que significa la unidad de Dios al principio.

Extiende sus brazos y comienza a girar. Su mano derecha está extendida hacia el cielo como si estuviera orando y listo para recibir el “Kerem-i Ilahi” (la palabra de Dios), mientras que su mano izquierda, a la cual mira, gira de manera que su palma se enfrenta a la tierra. Significa el reenvío a la gente, quien los considera como Dios, del alma espiritual recibida de Él.

Rotando a la derecha, alrededor de su corazón, abraza con amor a todos los seres humanos y criaturas.

El Sema está compuesto por siete partes:

1. Comienza con una oda al profeta, que representa el amor y todos los profetas anteriores a él.
2. Un ritmo del tambor simboliza el orden de Dios: ¡Ser!
3. Sigue una improvisación instrumental “Taksim” con “ney”, que simboliza el soplo divino que da vida a todos.
4. La cuarta parte son los saludos mutuos del “semazen” y sus 3 veces repetidas se acompañan por música. Es el saludo de alma a alma, que envuelve a los cuerpos.
5. La quinta parte es el ritual Sema propiamente dicho: Se compone de cuatro saludos. El primero es el nacimiento del hombre a la verdad (esto viene de la creencia de que cada individuo tiene un creador y es creador en sí mismo). El segundo saludo es la expresión de la felicidad, debida al poder de Dios. El tercer saludo es la transformación de la felicidad en el amor y el sacrificio del conocimiento al amor. Es la sumisión completa del “mi” y el “yo” al amante. ¡Es la unidad perfecta! Durante este último saludo el “semazen” puede alcanzar el éxtasis, pero sale de este estado de nuevo tras finalizar el saludo. El objetivo del Sema no es el éxtasis incontrolado y la pérdida de la consciencia, sino todo lo contrario. El cuarto saludo es el fin del viaje espiritual y el “semazen”, en equilibrio con el destino, retorna a su deber en la creación y al estado de servicio.
6. El ritual Sema es seguido por una lectura del Corán.
7. El final está marcado por la Fatiha para la gloria de todas las almas y profetas y de todos los creyentes.

Uno de los aspectos extraordinarios de los 700 años de ritual es la forma de relacionarse los tres principales componentes de la naturaleza humana: el espíritu (conocimiento y pensamiento), el amor (sentimientos, poesía y música) y el alma (vida, movimiento y Sema).

Foto: Marco Secchi

Foto: Marco Secchi

Foto: Marco Secchi

Foto: Marco Secchi

SHEIK NAIL KESOVA

Nace en Estambul en 1939 e, influenciado por su familia, desde muy joven se interesa por el misticismo.

Se gradúa en la Academia de Ciencia Económica y Comercial en el Instituto de Administración de Empresas de la Universidad de Estambul en 1960. En esos años es admitido como miembro del Estambul Mevlevi Mutrib Grupo (grupo místico musical). Su "sikke" fue ceremoniosamente entregado por Hafiz Sadettin Heper. En los años siguientes estudia música bajo la tutela del Semazenbasi (derviche principal) Ahmet Bican Kasaboglu.

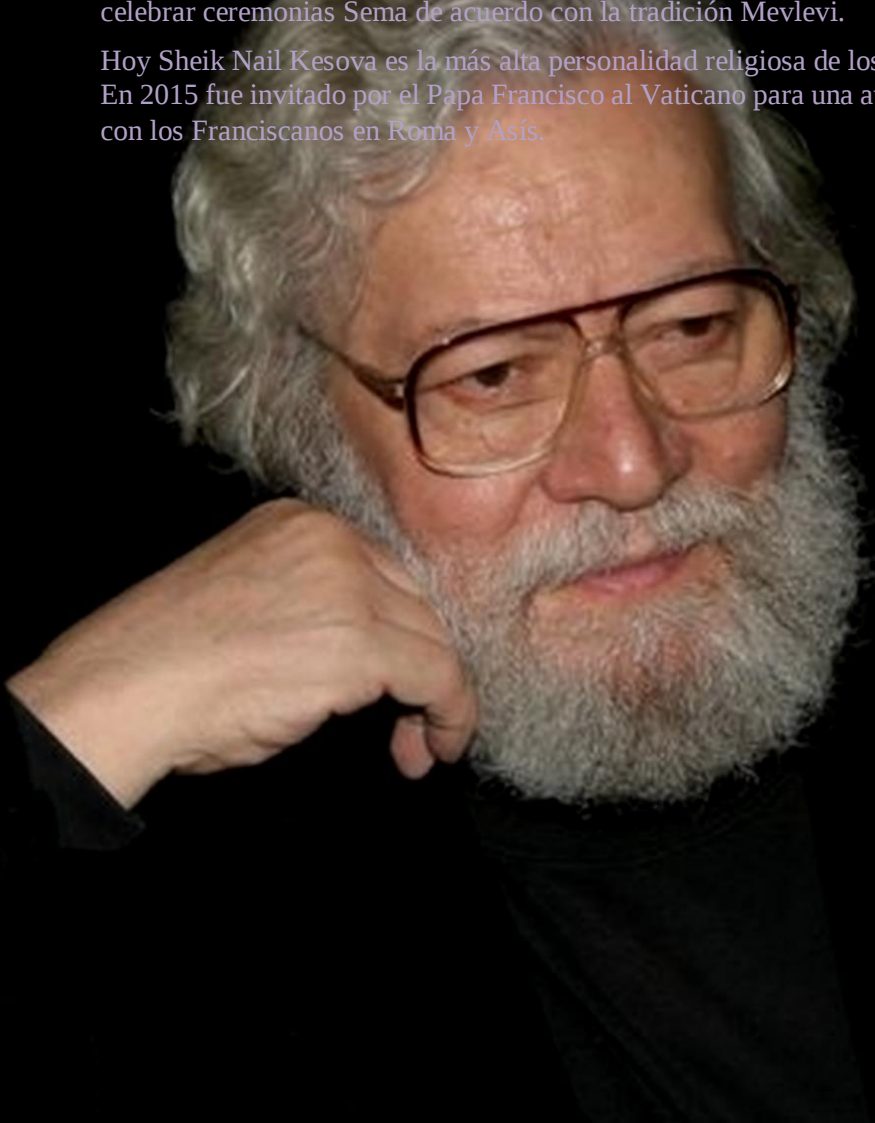
Se convierte en Semazen (bailador derviche) y actúa como tal entre los años de 1970 y 1982. Sirve como "Na'than" (improvisador cantor de las oraciones del Profeta) y como "Halilzen" (cimbalista).

En 1982 Nail Kesova es designado Semazenbasi interviniendo en conciertos de música mística en Turquía y en el extranjero.

En 1994 es recomendado por el "postnisin" (asistente del líder espiritual) Selman Tüzün para ser llamado como "postnisin" o "Dede" para supervisar las ceremonias del Dr. Celaleddib Celebi. Sin embargo, un "Dede", a veces, puede supervisar los ritos por sí mismo. Recibió esta licencia el mismo año.

Más tarde, el 30 de septiembre de 1994 Nail Kesova recibe la autorización personal del Dr. Celaleddin Celebi, nieto en la vigésimo primera generación, del gran Mevlana, como "Destari Serif" acreditado "postnisin", para celebrar ceremonias Sema de acuerdo con la tradición Mevlevi.

Hoy Sheik Nail Kesova es la más alta personalidad religiosa de los Mevlevi, después del Dr. Celaleddin Celebi. En 2015 fue invitado por el Papa Francisco al Vaticano para una audiencia personal y encuentros interreligiosos con los Franciscanos en Roma y Asís.

DISCOGRAFÍA

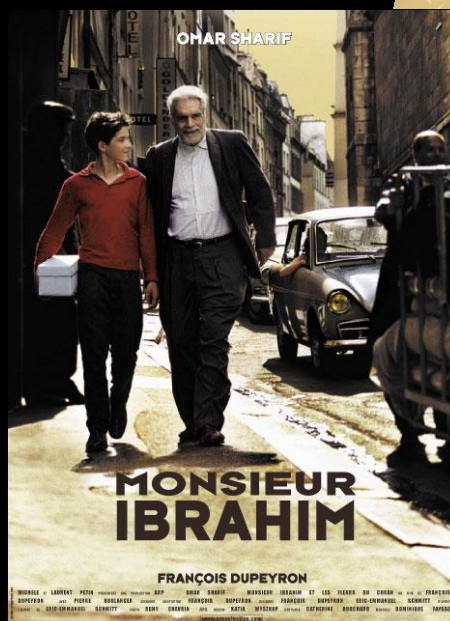
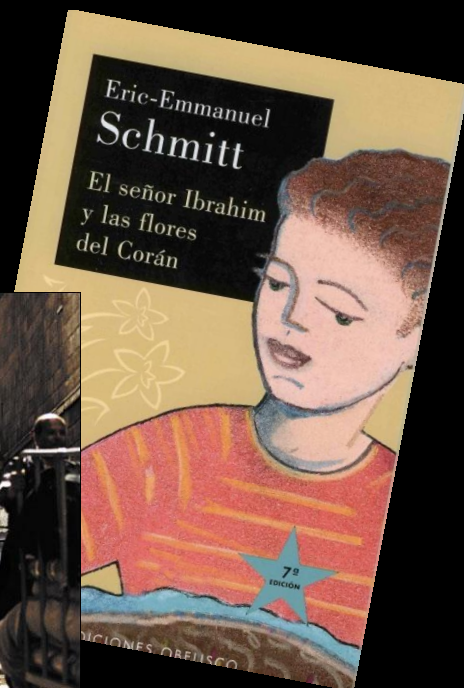
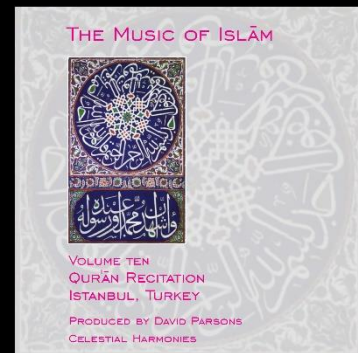
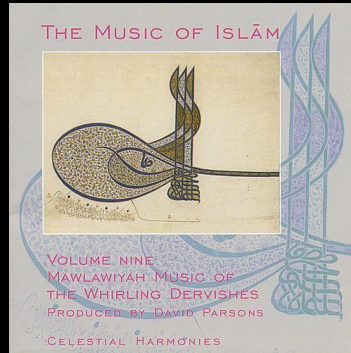
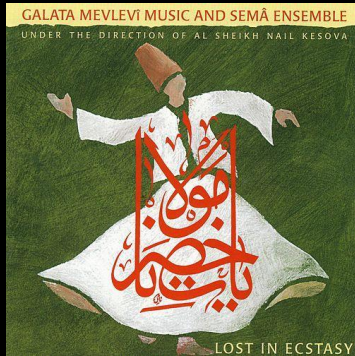

Foto: Stefan Weber

Inh. Birgit Ellinghaus
www.albakultur.de
info@albakultur.de
 49 221 813 211

Management / Contratación
 Maruchy Suárez
www.mirmidon.es
maruchy.mirmidon@gmail.com
 34 667 706 241