

FLAMENCO

Romántico

RAFA EL
TACHUELA

Foreword

Flamenco is normally thought of as being up-tempo, full of hot-blooded vivacity, power and force. The title *Flamenco Romantico* ('Romantic Flamenco') appears to be a contradiction in itself. In order to achieve a romantic theme I turned to the free forms of the *taranta*, *rondeña* as well as the *granaina*. Apart from that I interpreted faster rhythms, like the *bulería* more slowly (*Buleria lenta*, track 11). In the compositions I was guided by all the themes which constitute a relationship between lovers, such as striving for harmony, longing, love, romantic walks, trust, quarrels and discussions, beauty and much more.

The tracks 1 to 10 were all recorded on solo guitar. There is only ever one guitar audible. This is especially interesting in the *zambra* (track 6) where the 2nd, 3rd and 4th fingers play Arabian melodies and themes above a repetitive bass line played with the thumb.

Rafa El Tachuela

RAFA EL TACHUELA

Born in Berlin, Rafa El Tachuela began teaching himself flamenco guitar at the age of thirteen. Only two years later he made his first public appearances including, among others, his debut at the traditional "Quartier Latin" in Berlin. His passion for flamenco led him to found the group *Yamada*, and for eight years he wrote all their compositions. Parallel to that he studied guitar, composition and analysis at the "Hochschule der Künste" in Berlin (University of the Arts) with H. J. Kaps among others.

Rafa intensively studied authentic traditional flamenco as well as modern flamenco styles while with the flamenco guitarist *Diego Cortés* in Barcelona and on his travels through Andalusia (Jerez de la Frontera, Seville, Cadiz etc.) and Madrid. Concurrently he taught Flamenco at the Leo-Borchardt Music School in Berlin for ten years. At the beginning of the 1990s he worked closely with the flamenco dancer and singer *Manuel Moreno* (Cordoba) and his ensemble.

Between 1994 and 1997 in Barcelona, London and Berlin Rafa wrote 48 flamenco compositions which have been recorded on four CDs and were released worldwide. These productions were recorded with musicians from the group *Jaleo*, such as *Domingo Patricio* (Madrid) and *Joan Rectoret* (Barcelona), as well as with *Topo Gioia* (Argentina), *Thomy Jordi* (Switzerland), *Justo Perez* (Cuba) and *La Moraima* (Berlin). On his second CD he collaborated with *Hossam Ramzy* and *Pablo Cárcamo* for the first time.

Rafa went on tours through Italy, Spain, Poland, Denmark and Germany as a soloist and also together with *Diego Cortés*, *Manolo Moreno* and many other artists. Rafa El Tachuela and his ensemble "*La Pasión Flamenca*", consisting of eight musicians and dancers, have presented his compositions and arrangements on numerous stages. The very fruitful collaboration with *Hossam Ramzy* as well as all the musicians contributing to his fifth CD production "*Flamenco Arabe*" (ARC, EUCD1785) in Giza/Cairo and London gave him a rich insight and access to Arabian music and culture and its people and continues to have a deep influence on his compositions today. One of the focal points in his compositions and guitar work is the exploration of the roots and origins of flamenco and their musical connections with the ancient and complex traditional Arabian culture.

DANIEL "TOPO" GIOIA

Daniel "Topo" Gioia was born in Rosario/Argentina. At the age of fifteen he began studying percussion. In 1973 he moved to Spain, where for two years he performed in Madrid and Barcelona with various Argentinean and South American groups. Since 1977 he has lived in Berlin, Germany, where he founded the group *Ipanema*. For eleven years he worked and performed all over Europe with the bass player *Hans Hartmann*. Concurrently he played with *Lydie Auvray*.

This was followed by six years of collaboration with the Afro-Brazilian dancer *Ismael Ivo*, with whom he toured throughout Europe and Japan. In 1988 he was awarded "Best Conga Player" at the Latin Percussion Competition in Germany (Head of jury: Alex Acuña). From 1992 he played with the band of *Jocelyn B. Smith* and worked with the accordionist *Cathrin Pfeifer* intensively. In 1997 he recorded a live CD with saxophone legend *Steve Lacy* and toured the USA and Europe with him. He has been teaching percussion at the Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin since 1999.

La Moraima

Topo Gioia has contributed to over 300 LPs and CDs, with the likes of *Hendrik Meurkens*, *Ray Anderson*, *Ernie Watts*, *Mezzoforte*, *Ronaldo Folegatti*, *Klaus Hoffmann* as well as *Experimenti Berlin*. He has performed live with *John Newton*, *Giora Feidman*, *Lalo Schiffrin*, *Oreste Vilato* and *Raul Recow* of *Santana*, *Mikis Theodorakis*, *Maria Farantouri* as well as *Ray Anderson* and the American guitarist *Tino Gonzales*. These performances took him to Japan and into almost all European countries, with the jazz festivals of Pori (Finland), Prague (Czech Republic), Berlin (Germany), Rimini (Italy) and Donaueschingen (Germany) marking special high points. He worked with *Yvonne Catterfeld* in many TV and live shows. The CD *Flamenco Romantico* is his third with *Rafa El Tachuela*, with whom he has collaborated for over twenty-two years.

KHADER AHMAD

Khader Ahmad was born in 1972 in Sidon, southern Lebanon. Even as a child he was interested in oriental rhythms and at the age of six he began learning Arab percussion instruments. His family, themselves performing oud players and singers, supported and encouraged him in his studies. At the age of nine he began playing at bellydance performances. From then on he regularly played with various bellydance ensembles. In 1988 he played three sell-out performances at the "Hochschule der Künste" (University of the Arts) in Berlin with *Ahmad Adaweya*. That same year he accompanied *Magdy El Hussein*, the pianist of the legendary Egyptian singer *Abdel Halim Hafiz*. In 1989 he gave several performances with the famous Iraqi singer *Sadon Gaber*.

Encounters with various Lebanese mountain Bedouin tribes in 1994 led him to an intensive study of classical Arabian music, during which he also learned to play the Arabian *nay* flute.

Following this he released his first solo album "The Seven Dances of Orient". In 2002 he had his first encounters with flamenco, working with the dancer *Ana Maria Amahi* and her ensemble. This prompted him to make several visits to Spain for an intensive study of the various and fascinating flamenco rhythms. He began working with *Rafa El Tachuela* in live performances of some of the compositions of the album "Flamenco Arabe".

Khader Ahmad regularly gives concerts in Spain, Italy, Greece and Germany, amongst others with the group *Oasis*, the dancer *Laila El-Jarad* and the Afro-Brazilian dancer *Murah Soares*, conducting workshops alongside the concerts. Recently he played for the new "Europa-Remix" of *Mustafa Sandal*.

BJÖRN "CHICO" WERRA

Björn Werra, born in 1973 in Berlin, studied at the Hanns-Eisler-Hochschule (music college) with *Jiggs Whigham*, *Ingrid Jensen* and *Thomy Jordi* among others. He is a busy studio and performing

musician and has played on numerous albums, including *Poems For Laila*, *Ben Hamilton*, *The Fullbliss*, *Katja Werker*, *David Binney* and *Oli.P.* He toured and performed throughout Europe and the USA with *Jocelyn B. Smith*, *Emma Lanford*, *Weather Girls*, *Gayle Tufts*, *Johannes Heesters* and the *Film Orchestra Babelsberg*.

THOMAS KOCH

The double bass, Chapman Stick and bass guitar player Thomas Koch was born in Leipzig, Germany, in 1969, and began to get interested in the double bass in his early years. He studied at the Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music in Leipzig, the Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin and the "Hochschule der Künste" (University of the Arts), Berlin.

During his career he worked with the *Berlin Philharmonic Orchestra*, *Giorgio Crobu*, *Udo Lindenberg*, *No Angels*, *Xavier Naidoo*, *Udo Jürgens*, the groups *Keimzeit* and *Knorkator*, the *Tony Hurdle Septet*, *Pascal von Wroblewsky*, *Peter Herbolzheimer* and many other musicians and groups. He also worked in various musicals, theatres and operas, such as "*Lord of the Rings*", the "*Threepenny Opera*", "*Jewels*" by Sharon Brauner, "*Linie 1*", "*Black Rider*" at the Berlin Philharmonie, the Komische Oper Berlin, the Gorki Theatre and the Friedrichstadt-Palace Berlin and other venues.

LA MORAIMA

La Moraima began to dance flamenco within the "Project Aficionado" under the tutelage of *Almut Dorowa* and *Elke Paul*. From 1991 to 1993 she studied flamenco dance with *Manuel Moreno* of Córdoba. On visits to Spain and at international workshops she was influenced especially by *Eva la Yerbabuena*, *Maria Rosa Jimenez*, *Eva Moreno*, *Leonor Leal*, *José Granero*, *Andrés Marín*, *Manolo Marín*, *Belén Maya* and *Montse Sanchez*. She has been a member of the group *Rafa El Tachuela y La Pasión Flamenca* since 1995. She also performs with other ensembles.

La Moraima studied playing castanets with *José de Udaeta* and *Belén Cabanes* and plays them in concerts. She improved her virtuosity on castanets with the *Spanish Art Quartet*. In 1999 she founded her flamenco dance studio *Fragua Flamenca* in central Berlin, where she teaches dance courses and workshops. In 2005 she co-founded the group "Las Glorias" with *Miriam Jurés* and *Monica Blanca*.

DIMOKRAT TAHA

Dimokrat Taha was born in Amadiya in the northern, Kurdish part of Iraq. He began studying violin and singing in the 1970s. Numerous performances with international musicians took him all over Europe, the North American continent and the Middle East, where he frequently appears on television. He released his first solo album *Li Xeribiya* in 1988.

1. **Armonía** (Harmony) (*Bulería*)

To strive for harmony – a high value and a cherished possession. There is much calm power in it. This composition is dedicated to all who are searching for harmony. Considering the cheerful and bright nature of the *bulería*, the word might derive from 'burla' (mockery), hence 'bulería'. It has been around since the end of the 19th century and has developed out of the *soleá*, whose rhythm is used, but played much faster. Therefore the *bulería* is a cheeky, mostly quick and lively dance in 12/4 metre. It is very popular due to its versatility. There are two varieties: the dance-*bulería* with its many different styles and the '*bulería a golpe*' which is more for listening. It is also called '*bulería por soleá*', a style which is, according to experts, older than the actual *bulería*. The *bulería* is maybe the most flexible form of flamenco, yet in its complexity the hardest to interpret.

2. **Bailando** (Dancing) (*Tangos*)

The *tangos* in Flamenco has various different forms of expression, e.g. the *tangos* from Cádiz, from Triana, Jerez and Málaga. Researchers agree that the cradle of this rhythm lies between Cádiz and Sevilla. It has however nothing in common with the Argentinean tango. There is a theory that it developed out of dancing songs of the 19th century, which slowly evolved into what we call '*tangos*' today. It is an easily accessible rhythm in 4/4, and can be played in any key.

3. **Añoranza De Amor** (Longing for Love) (*Romanza*)

As in every genre there is a long tradition among flamenco composers to write romantic pieces, which often cannot be assigned to any specific "form" or rhythm.

All human beings are looking for that all-encompassing love. This longing can become so obsessive that 'love' itself is overlooked. This composition expresses the beauty of real longing for pure love. May all of us see it and find fulfilment in it!

4. **Con Temperamento** (With Temperament) (*Bulería*)

A *Cante festero* (festive song) of the gypsies. In its origins the *bulería* is often played fast and in a 'cheeky' manner. In this piece it is rooted in the power of Andalusian earth and its temperamental dance. The *bulería* is a flamenco dance which belongs to the *cante chico* ("small" or "light" cheerful song). The etymology of its name is uncertain. There is a theory that it has something to do with the Spanish word 'burlarse' – to fool, to mock. It is counted in alternating 6/8 – 3/4 metres. About the *zapateados* ('feet') and *palmas* (clapping): traditionally the dancers wear shoes with 'nailed' heels, with which they tap the rhythms. They don't however do this, when the singer sings his verses. There is a complex interplay between song and dance which is not readily obvious for the audience

but which nevertheless follows strict rules. The many-faceted interplay between lightning-fast footwork and slow passages create the appeal and beauty of flamenco dance. The typical flamenco style is very close to earth with many impulses pointing downwards, as opposed to the typical ballet dance which is often imbued with a kind of 'floating' lightness. The *palmas* (rhythmical clapping) play a significant role in the *bulerías*. There are two kinds of *palmas*: the *palmas claras* or *palmas agudas*, a loud, sharp, whip-crack kind of clapping, and the *palmas sordas*, which sound soft and dull.

5. **Confianza** (Confidence) (*Taranta*)

The *taranta* and *taranto*, a form which presumably has its roots in the province of Almería (Andalusia), belongs to the *Cantes de Levante* and there to the so-called '*Cantes de las minas*'. The *taranta*, typically a "free" version, has always had strong Arabian influences in its melodies. The lyrics of the songs hint at a connection to the hard life full of deprivation of the Andalusian miners. After its emergence in Almería this singing style spread to other areas such as Linares and other mining towns in Jaén and Murcia and especially in La Unión. This is the root from which all the other '*cantes mineros*' developed.

6. **Energía Pura** (Pure Energie) (*Zambra*)

Zambra means 'Moorish festivity'. The *zambra* appears to have emerged at the beginnings of flamenco and is a form rarely played today. Today there is a dance, which actually consists of three dances: the *Alboreá*, the *Cachucha* and the *Mosca*, which mark three points in a gypsy wedding. The *zambra* is an Arabian-inspired dance form, which is performed especially in Granada in the caves of the *Sacro Monte*. In earlier times "zambra" meant the performance as well as the location, in which it was performed. *Zambras* with their repetitive bass lines played with the thumb, and their typical Arabian melodies played with the 2nd, 3rd and 4th fingers on the guitar, evidence the closeness to the Arabian world.

7. **En La Noche** (In the Night) (*Rondeña*)

Spending the first night together – what unbelievable power, purity and inspiration for each person! This composition describes the depth of feelings as the togetherness progresses.

According to legend this form of flamenco originates with the "bandoleros" (bandits) of the rugged mountains around the city of Ronda. It is not clear if the name derives from the town of Ronda, or from the expression 'ir a rondar' (to follow a woman). It is a very old 'Fandango abandonao' with a strange melody, which is frequently used to end a *malagueña*. In this music a certain prevailing dissonant mood is achieved by de-tuning two strings on the guitar.

8. Recuerdos En Tremolitos (Memories in Tremolos) (*Tremolo guitar solo*)

I wrote this composition twenty years ago. Much has happened in the meantime. Time for remembering and time for being thankful.

The playing technique of the tremolo is similar to that of the classical guitar, on which it is played with thumb, 4th, 3rd and 2nd fingers. In flamenco it is played with thumb, 2nd, 4th, 3rd, 2nd fingers.

9. Porque? (Why?) (*Granaina - guitar solo*)

Why do some things happen, the bad as well as good? Often you can understand them, but you can't find a real reason for them.

The *granaina* belongs to the group of the *Levantes*. It is sung and played freely and adopts, like the *malagueña*, the form of the *fandango*. Most of the experts think that Antonio Chacón, who lived in Granada for a period around 1890, invented it by using the melody of a *malagueña* as a base.

10. Paseo En La Selva Verde (Green Forest Promenade) (*Percussion solo: Daniel "Topo" Gioia*)

The *candombe* rhythm is the only African rhythm which has survived in the huge area of the Rio De La Plata in South America. This rhythm, mainly played in Uruguay, leads the listener on a romantic stroll through a beautiful live forest – one of the most tranquil and contemplative things lovers could do together.

11. Volando (Flying) (*Bulería Lenta*)

Sometimes the inspiration for musical thoughts or ideas is sparked off by small, but significant and deep experiences with a person – as often happened to me.

In this piece the *bulerías*, actually a *cante festero* (festive song) of the gypsies with an infectious fast rhythm, is treated very gently, quietly and romantically.

12. Juntos En La Inspiración (Together in Inspiration) (*Rumba*)

After all the traditional roots of the Andalusian and Arabian cultures, this piece has a playful rhythm and melody, building a bridge to a more cosmopolitan and free musical existence. In a world that culturally moves ever closer together, this *rumba* can be interpreted by musicians everywhere.

The rumba, a "*Cante de ida y vuelta*" of Afro-Cuban origins is a fast rhythm from Latin America. It became popular in Andalusia during the period of variety theatres, when singers increasingly adapted to the tango. One of the first to record rumbas was La Niña de los Peines. Later two more schools emerged: one in Catalonia, the *Rumba Catalana* and one in Madrid, the *Caño Roto*.

Vorwort

Flamenco wird natürlicherweise mit viel rassissem Temperament, Kraft, Härte und Schnelligkeit verbunden. Der Titel *Flamenco Romantico* ist also scheinbar widersprüchlich. Zur Umsetzung des romantischen Themas habe ich mich den freien Formen *Taranta*, *Rondeña* sowie der *Grainaina* gewidmet. Darüber hinaus wurden auch schnelle Rhythmen, wie der *Buleria*, verlangsamt interpretiert (*Buleria Lenta*, Nr. 11). Bei der Komposition habe ich mich von allen Themen leiten lassen, die die Beziehung zwischen Liebenden ausmachen, wie Harmoniebestreben, Sehnsucht, Liebe, romantische Spaziergänge, Vertrauen, Streit und Diskussionen, Schönheit und vielen mehr.

Die Titel Nr. 1 bis 10 wurden alle rein solistisch von der Gitarre aufgenommen. Man hört also immer nur eine gespielte Gitarre. Dies ist zum Beispiel sehr interessant in der *Zambra* (Titel Nr. 6) zu verfolgen, wo zu einer sich ständig wiederholenden Bassfigur, gespielt vom Daumen, gleichzeitig arabishe Melodien und Themen mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger gespielt werden müssen.

Rafa El Tachuela

RAFA EL TACHUELA

Geboren in Berlin, begann Rafa El Tachuela mit dreizehn Jahren autodidaktisch Flamencogitarre zu erlernen. Erste Auftritte erfolgten bereits zwei Jahre später, u. a. sein Debüt im traditionsreichen Quartier Latin Berlin. Seine Leidenschaft für den Flamenco ließ ihn schon bald die Gruppe *Yamada* gründen, für die er acht Jahre lang alle Kompositionen schrieb. Parallel dazu studierte er an der Hochschule der Künste Berlin u. a. bei H. J. Kaps Gitarre, Komposition und Analyse.

Zahlreiche Aufenthalte bei dem Flamencogitarristen *Diego Cortés* in Barcelona sowie ausgedehnte Reisen durch Andalusien (Jerez de la Frontera, Sevilla, Cadiz usw.) als auch nach Madrid ließen Rafa El Tachuela sowohl den authentischen traditionellen Flamenco als auch dessen moderne Spielarten intensiv studieren. Begleitend hierzu erfolgte seine zehnjährige Lehrtätigkeit im Fachbereich Flamenco an der Musikschule Berlin. Anfang der Neunziger arbeitete er mehrere Jahre lang eng mit dem Flamencotänzer und Sänger *Manuel Moreno* (Córdoba) und seinem Tanzensemble zusammen. Zwischen 1994 und 1997 schrieb er 48 Flamencokompositionen, die auf vier CDs in Barcelona, London und Berlin aufgenommen wurden und weltweit erschienen. Diese Produktionen wurden unter anderem mit Musikern der Gruppe „Jaleo“ wie *Domingo Patricio* (Madrid), *Joan Rectoret* (Barcelona) sowie mit *Topo Gioia* (Argentinien), *Thomy Jordi* (Schweiz), *Justo Perez* (Cuba) und *La Moraima* (Berlin) aufgenommen. Im Rahmen der Aufnahmen für die zweite CD fand auch eine erste Zusammenarbeit mit *Hossam Ramzy* und *Pablo Cárcamo* statt.

Auftritte erfolgten, auch als Solist, in Italien, Spanien, Polen, Dänemark und Deutschland u. a. mit *Diego Cortés*, *Manolo Moreno* und vielen anderen Künstlern. Mit der von ihm geleiteten Gruppe „La Pasión Flamenca“, bestehend aus acht Musikern und Tänzerinnen, konzertierte Rafa El Tachuela mit seinen Kompositionen und Arrangements darüber hinaus auf zahlreichen Bühnen.

Die überaus fruchtbare Zusammenarbeit mit *Hossam Ramzy* sowie allen beteiligten Musikern für seine fünfte CD-Produktion „*Flamenco Arabe*“ (ARC, EUCD1785) in Giza/Kairo und London ermöglichte ihm einen tiefen Einblick und Zugang zur arabischen Musik und Kultur sowie deren Menschen und wirkt sich tiefgreifend auf sein aktuelles kompositorisches Schaffen aus.

Heute ist ein Hauptschwerpunkt seiner kompositorischen und gitarristischen Arbeit die Suche nach den Wurzeln und der Herkunft des Flamencos und deren musikalische Verbindung mit der sehr alten und komplexen arabischen Kultur.

DANIEL „TOPO“ GIOIA

Daniel „Topo“ Gioia, in Rosario/Argentinien geboren, begann mit 15 Jahren seine autodidaktischen Studien der Perkussion. 1973 siedelte er nach Spanien über, wo er zwei Jahre lang in Madrid und Barcelona mit verschiedenen argentinischen und südamerikanischen Besetzungen auftrat. Seit 1977 lebt er in Berlin und gründete hier die Formation *Ipanema*. Elf Jahre lang arbeitete er mit dem Bassisten *Hans Hartmann* zusammen, mit dem er in ganz Europa auftrat. Parallel dazu spielte er mit *Lydie Auvray*.

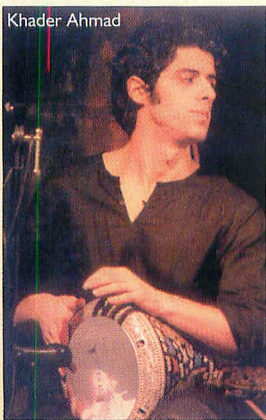
Es folgte eine sechsjährige Zusammenarbeit mit dem afrobrasilianischen Tänzer *Ismael Ivo*, mit dem er in ganz Europa und Japan auftrat. 1988 wurde er bester Congaspieler des „Latin-Perussions-Wettbewerb“ in Deutschland (Hauptjury: Alex Acuña). Ab 1992 spielte er in der Band von *Jocelyn B. Smith* und arbeitete intensiv mit der Akkordeonistin *Cathrin Pfeifer*. 1997 nahm er mit der Saxophon-Legende *Steve Lacy* eine Live-CD auf und ging mit ihm auf USA- und Europatournee. Seit 1999 ist er Dozent für Perkussion an der Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin.

Daniel „Topo“ Gioia spielt auf über 300 Schallplatten und CDs zum Beispiel mit *Hendrik Meurkens*, *Ray Anderson*, *Ernie Watts*, *Mezzoforte*, *Ronaldo Folegatti*, *Klaus Hoffmann* sowie *Experimenti Berlin*. Live-Auftritte machte er u. a. mit *John Newton*, *Giora Feidman*, *Lalo Schiffrin*, *Oreste Vilato* und *Raul Recow* von „*Santana*“, *Mikis Theodorakis*, *Maria Farantouri* sowie *Ray Anderson* und dem US-amerikanischen Gitarristen *Tino Gonzales*. Diese Auftritte führten ihn nach Japan und in fast alle europäischen Länder, wobei die Jazz-Festivals von Pori (Finnland), Prag, Berlin, Rimini und Donaueschingen besondere Höhepunkte darstellen. Seit 2004 arbeitet er mit *Yvonne Catterfeld* in vielen Fernseh- und Liveauftritten. Die CD *Flamenco Romantico* ist bereits seine dritte mit *Rafa El Tachuela*, mit dem er seit über zweiundzwanzig Jahren zusammen spielt.

KHADER AHMAD

Khader Ahmad wurde 1972 in Sidon im Südlibanon geboren. Schon als Kind interessierte er sich für orientalische Rhythmen und begann im Alter von sechs Jahren, die arabischen Perkussionsinstrumente zu erlernen. Hierbei wurde er von seiner Familie, die teilweise selbst konzertierende

Khader Ahmad

Ud-Spieler und Sänger sind, motiviert und ermutigt. Die ersten Auftritte im Bereich des Bellydance erfolgten in seinem neunten Lebensjahr. Von da an spielte Khader Ahmad regelmäßig mit den verschiedensten Bellydance-Ensembles. 1988 konzertierte er drei Tage vor ausverkauftem Hause mit *Ahmad Adaweya* in der Hochschule der Künste Berlin. Im gleichen Jahr begleitete er *Magdy El Hussein*, den Pianisten des legendären ägyptischen Sängers *Abdel Halim Hafez*. 1989 trat er mehrfach mit dem berühmten irakischen Sänger *Sadon Gaber* auf. Durch den Kontakt zu verschiedenen libanesischen Gebirgsbeduinenstämmen begann er 1994 mit dem intensiven Studium der klassischen arabischen Musik, wobei er zusätzlich auch das Spielen der arabischen Nay-Flöte erlernte. Es folgte seine Solo-Debut-CD „The Seven Dances of Orient“. Im Jahre 2002 sammelte er erste Erfahrungen mit der Flamencotänzerin *Ana Maria Amahi* und ihrem Ensemble. Von nun an studierte er, auch bei mehreren Spaniaufenthalten, intensiv die verschiedenen faszinierenden Flamencorhythmen. Eine erste Zusammenarbeit mit *Rafa El Tachuela* ergab sich in Folge der Live-

Realisation verschiedener Kompositionen der CD „Flamenco Arabe“.

Khader Ahmad konzertiert regelmäßig in Spanien, Italien, Griechenland und Deutschland, unter anderem mit der Gruppe *Oasis*, der Tänzerin *Laila El-Jarad* und dem afrobrasilianischen Tänzer *Murah Soares*, wobei er immer wieder zahlreiche Workshops gibt. Zuletzt arbeitete er für den neuen Europa-Remix von *Mustafa Sandal*.

BJÖRN „CHICO“ WERRA

Björn Werra, geboren 1973 in Berlin, studierte an der Hanns-Eisler-Hochschule u. a. bei *Jiggs Whiggham*, *Ingrid Jensen* und *Thomy Jordi*. Als vielbeschäftigter Live- und Studiomusiker spielte er auf verschiedenen CD-Produktionen u. a. mit *Poems For Laila*, *Ben Hamilton*, *The Fullbliss*, *Katja Werker*, *David Binney* und *Oli.P.* Tourneen und Konzerte u. a. mit *Jocelyn B. Smith*, *Emma Lanford*, *Weather Girls*, *Gayle Tufts*, *Johannes Heesters* und dem *Filmorchester Babelsberg* führten ihn durch ganz Europa und die USA.

THOMAS KOCH

Der Kontrabassist, Chapman Stick- und E-Bass-Musiker Thomas Koch wurde 1969 in Leipzig geboren und begann, sich in jungen Jahren zuerst für den Kontrabass zu interessieren. Er studierte an der

Felix Mendelssohn Bartholdy-Hochschule für Musik, Leipzig, der Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin und der Hochschule der Künste Berlin. Seine musikalische Arbeit ermöglicht ihm das Zusammenspiel mit den *Berliner Philharmonikern*, *Giorgio Crobu*, *Udo Lindenberg*, *No Angels*, *Xavier Naidoo*, *Udo Jürgens*, den Gruppen *Keimzeit* und *Knorkator*, dem *Tony Hurdle Septett*, *Pascal von Wroblewsky*, *Peter Herbolzheimer* und vielen anderen Musikern und Gruppierungen. Er arbeitet auch für die verschiedensten Musicals, Theater und Opern wie „*Herr der Ringe*“, die „*Dreigroschen-Oper*“, „*Jewels*“ von Sharon Brauner, „*Linie 1*“, „*Black Rider*“ unter anderem in der Berliner Philharmonie, der Komischen Oper Berlin, dem Gorki Theater sowie dem Friedrichstadt-Palast Berlin und anderen.

LA MORAIMA

La Moraima begann 1988 als Tänzerin im Projekt *Aficionado* unter der Leitung von *Almut Dorowa* und *Elke Paul* mit dem Flamencotanz. Von 1991–1993 absolvierte sie eine Ausbildung zur Flamencotänzerin bei *Manuel Moreno* aus Córdoba. Bei Spanienaufenthalten und internationalen Workshops prägten sie besonders *Eva la Yerbabuena*, *Maria Rosa Jimenez*, *Eva Moreno*, *Leonor Leal*, *José Granero*, *Andrés Marín*, *Manolo Marín*, *Belén Maya* und *Montse Sanchez*. Sie wurde 1995 Mitglied der Gruppe „*Rafa El Tachuela y La Pasión Flamenca*“. Darüber hinaus tritt sie auch mit verschiedenen anderen Formationen auf. Sie wurde u. a. von *José de Udaeta* und *Belén Cabanes* im Kastagnettenspiel ausgebildet und spielt sie auch konzertant. Mit dem *Spanish Art Quartet* erweiterte sie ihr Können als Kastagnettenvirtuosin. La Moraima gründete 1999 ihr Flamenco-Tanzstudio, die „*Fragua Flamenca*“ in Berlin-Mitte, und leitet seit vielen Jahren Tanzkurse und Workshops. 2005 gründete sie gemeinsam mit *Miriam Jurés* und *Monica Blanca* die Gruppe „*Las Glorias*“.

DIMOKRAT TAHA

Dimokrat Taha wurde in Amadiya im nördlichen kurdischen Teil des Irak geboren und begann in den siebziger Jahren mit dem Studium der Geige und des Gesangs. Zahlreiche Auftritte mit internationalen Musikern brachten ihn durch ganz Europa, Nordamerika und den Nahen Osten, wo er häufig in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen und zu hören ist. 1988 erschien sein erstes Soloalbum „*Li Xeribiyá*“.

I. **Armonía** (Harmonie) (*Bulería*)

Das Streben nach Harmonie ist ein hoher Wert und ein empfindliches Gut. In ihr liegt so viel ruhende gute Kraft. Diese Komposition ist allen Menschen gewidmet, die auf der Suche nach Harmonie sind. Der heiteren lustigen Natur der *Bulería* entsprechend könnte das Wort selbst vielleicht von ‚*burla*‘ (Spott) kommen, daher vermutlich ‚*bulería*‘. Seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt, wird die

Bulería von der Soleá abgeleitet, deren Takt man zwar übernimmt, aber sehr viel schneller spielt. Entsprechend ist die Bulería ein frecher, meist schneller und schwungvoller Tanz im 12/4-Takt, der aufgrund seiner Vielseitigkeit im Flamenco sehr beliebt ist. Man kann zwei Varianten unterscheiden: Die Tanz-Bulería mit einer Vielzahl von Stilen und die ‚Bulería a golpe‘, welche eher zum Zuhören geeignet ist. Man nennt sie auch Bulería por Soleá, ein Stil, der nach Expertenmeinung älter ist als die eigentliche Bulería. Die Bulería ist die vielleicht flexibelste und in ihrer Komplexität am schwierigsten zu interpretierende Form des Flamenco.

2. **Bailando** (Tanzend) (*Tangos*)

Der Tangos hat im Flamenco verschiedene Ausdrucksformen, wie die aus Cádiz, Triana, Jerez und Málaga. Die verschiedenen Hypothesen sind sich darin einig, daß die Wiege des Tangos zwischen Cádiz und Sevilla liegt. Mit dem argentinischen Tango hat er allerdings nichts zu tun. Es besteht die Möglichkeit, daß er von Tanzgesängen des 19. Jh. stammt, die sich langsam zu dem entwickelten, was wir heute als Tango bezeichnen: Ein im Vierteltakt in allen möglichen Tonarten ausgeführter einprägsamer Rhythmus.

3. **Añoranza De Amor** (Sehnsucht nach Liebe) (*Romanza*)

Wie in jeder Musikgattung gibt es auch unter den Flamencokomponisten eine lange Tradition, romantische Stücke zu schreiben, die sich in keine der typischen Gattungen einordnen lassen.

Jeder Mensch sucht nach der allumfassenden Liebe. Diese Sehnsucht kann so stark werden, daß man manchmal die Liebe selbst übersieht. Diese Komposition drückt all die Schönheit von wirklicher Sehnsucht nach reiner Liebe aus. Auf daß sie ein jeder von uns sehen und in ihr Erfüllung finden mag...!

4. **Con Temperamento** (Mit Temperament) (*Bulería*)

Ein *Cante festero* (Festgesang) der Zigeuner. Der in seinen Ursprüngen oft eher temporeich und spöttisch vorgetragene mitreißende Rhythmus findet sich hier verknüpft mit der Kraft der andalusischen Erde und seinem temperamentvollen Tanz. Die Bulería ist ein Flamencotanz, der zu den *Cante chico* („kleiner“, also leichter, fröhlicher Gesang) gezählt wird. Die Herkunft des Namens ist umstritten. Man kann vermuten, daß es etwas mit dem spanischen Wort *burlarse*, also narren, spotten zu tun hat. Die Bulería wird im alternierenden 6/8 - 3/4-Takt gezählt.

Zu den Zapateados („Füßen“) und Palmas (Klatschen): Die Tänzer tragen traditionell Schuhe mit nagelbeschlagenen Absätzen, die dazu dienen, den Rhythmus zu schlagen. Dies geschieht allerdings nicht, wenn der Sänger seine Strophen singt. Zwischen Gesang und Tanz herrscht ein komplexes Wechselspiel, das für den ungeübten Zuschauer kaum zu durchschauen ist, aber sehr strengen

Regeln folgt. Die vielgestaltige Abwechslung zwischen schnellen Fußtechniken und langsamen Passagen machen den eigentlichen Reiz und die Schönheit des Flamenco-Tanzes aus. Der typische Flamenco-Stil ist ein sehr bodenverhafteter Tanz, bei dem sich viele Impulse nach unten richten, also „erdverbunden“ im Gegensatz etwa zur typischen Ballettfigur, die meist von schwebender Leichtigkeit durchdrungen ist. Auch die Palmas (rhythmischer Klatschen) spielen in der Bulería eine große Rolle. Es gibt zwei Arten von Palmas: Die „palmas claras“ oder „palmas agudas“, das laut peitschende Klatschen und die „palmas sordas“, die leise und dumpf ausgeführt werden.

5. **Confianza** (Vertrauen) (*Taranta*)

Taranta und Taranto, eine Form, die wahrscheinlich in der Provinz Almería (Andalusien) ihre Ursprünge hat, gehört zu den *Cantes de Levante* und innerhalb dessen zu den sogenannten ‚*Cantes de las minas*‘. Die Taranta, die rhythmisch frei gespielte Version, hat seit jeher starke arabische Einflüsse in der Melodik. Auf Grund der überlieferten Gesangstexte läßt sich eine Beziehung zu dem harten und entbehrungsreichen Leben der andalusischen Bergarbeiter herstellen. Nach seiner Entstehung in Almería breitete sich dieser Gesang in anderen Gegenden wie Linares und anderen Minenorten in Jaén sowie in Murcia und vor allem in La Unión aus. Er ist die Wurzel, aus der die restlichen ‚*Cantos mineros*‘ hervorgegangen sind.

6. **Energía Pura** (Pure Energie) (*Zambra*)

Zambra bedeutet soviel wie maurisches Fest. Sie ist eine extrem selten vorgetragene Form, die unmittelbar am Anfang des Flamencos entstanden sein muß. Heute gibt es von ihr noch einen Tanz, der eigentlich aus drei Tänzen besteht: die Alboreá, die Cachucha und die Mosca, die verschiedene Augenblicke einer Zigeunerhochzeit darstellen. Die Zambra ist eine arabisch inspirierte Tanzform, die vor allem in Granada in den Höhlen des Sacro Monte interpretiert wird. Zambra wurden früher sowohl die Aufführungen selbst als auch der Ort genannt, an dem diese stattfanden. Unüberhörbar sind die typischen arabischen Melodien, die sehr virtuos zu einer sich ständig wiederholenden Bassfigur, gespielt vom Daumen, gleichzeitig mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger von der Gitarre gespielt werden müssen. Obwohl zum Flamenco gehörig, ist die Nähe zur arabischen Welt nirgendwo größer als hier.

7. **En La Noche** (In der Nacht) (*Rondeña*)

Die erste Nacht zusammen verbringen. Unglaublich und unfassbar welche Kraft, Reinheit und Inspiration für jeden Menschen! Diese Komposition beschreibt die Tiefe der Gefühle und den Verlauf des Zusammenseins.

Der Legende nach stammt diese Form des Flamencos von den „Bandoleros“ (Banditen) der zerklüfteten Berge rund um die Stadt Ronda ab. Man weiß nicht genau, ob der Name von der Stadt Ronda kommt oder von ‚ir a rondar‘ (einer Frau nachgehen) abstammt. Es handelt sich um einen sehr alten ‚Fandango abandolao‘ mit sehr eigentümlicher Melodie, der häufig benutzt wird, um eine *Malagueña* zu beenden. Bei dieser Musik wird eine bestimmte disharmonische musikalische Grundstimmung durch das Umstimmen zweier Saiten erreicht.

8. **Recuerdos En Tremolitos** (Erinnerungen in Tremolos) (*Tremolo Gitarrensolo*)

Ich habe diese Komposition vor zwanzig Jahren geschrieben. Vieles hat sich inzwischen ereignet. Zeit zum Danken und Zeit zum Erinnern.

Diese Spieltechnik ähnelt dem Tremolo der klassischen Gitarre, wobei im Flamenco diese mit Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger ausgeführt wird und nicht wie auf der klassischen Gitarre mit Daumen, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger.

9. **Porque?** (Warum?) (*Granaina - Gitarrensolo*)

Warum passieren manche Dinge, die guten wie die schlechten? Oft kann man sie verstehen, aber keine wirklichen Gründe finden.

Die Granaina gehört zur Gruppe der Levantes, wird frei gesungen und gespielt und übernimmt, wie auch die Malagueña, die Struktur des Fandango. Die meisten Experten glauben, Antonio Chacón habe sie erfunden, der als Basis die Melodie einer Malagueña nahm, und der um 1890 längere Zeit in Granada lebte.

10. **Paseo En La Selva Verde** (Dschungelspaziergang) (*Perkussions-Solo: Daniel „Topo“ Gioia*)

Der Candombe-Rhythmus ist der einzige afrikanische Rhythmus, der im großen Gebiet des Rio De La Plata in Südamerika überlebt hat. Hauptsächlich in Uruguay gespielt, läßt diese hier vorliegende Interpretation den Hörer einen romantischen Spaziergang durch einen wunderschönen lebendigen Wald machen, eine der besinnlichsten Dinge, die Liebende unternehmen können.

11. **Volando** (Fliegend) (*Bulería Lenta*)

Manchmal geht die Inspiration für musikalische Gedanken von kleinen, aber sehr tiefen Erlebnissen und Ereignissen mit einem Menschen aus. So geschah es mir. Die Bulerías, eigentlich ein *Cante festero* (Festgesang) der Zigeuner, ein in seinen Ursprüngen oft eher temporeich und spöttisch vorgetragener mitreißender Rhythmus, wird hier ganz sanft, ruhig und romantisch verarbeitet.

12. **Juntos En La Inspiración** (Gemeinsam in der Inspiration) (*Rumba*)

Nach all den ursprünglichen Wurzeln der andalusischen und arabischen Kulturen wird hier mit verspielttem Rhythmus und der Melodie die Brücke zu einem weltoffenen und freieren musikalischen Sein geschlagen. In einer Welt, die auch kulturell immer mehr zusammenrückt, läßt sich diese Rumba von allen Musikern fast universell umsetzen.

Die Rumba, ein „*Cante de ida y vuelta*“ kubanisch-afrikanischen Ursprungs, ist ein oft sehr schnell gespielter Rhythmus, der aus Lateinamerika stammt. Er wurde in Andalusien in der Zeit der Varietés populär, als sich die Sänger zunehmend dem Tango anpaßten. Eine der ersten, die Rumbas aufgenommen hat, war La Niña de los Peines. Später entstanden zwei weitere Schulen, eine in Katalonien, die *Rumba Catalana*, und eine in Madrid, der *Caño Roto*.

* * *

Avant-propos

Le flamenco est pour la plupart d'entre nous synonyme de rythmes vifs alliant fougue, énergie et vigueur. De ce fait le titre *Flamenco Romantico* (Flamenco romantique) peut sembler quelque peu paradoxal. Pour créer ces mélodies sentimentales j'ai choisi les *taranta*, *rondeña* et *granaina*, formes libres du flamenco. De plus j'ai adapté des rythmes plus rapides, comme ceux de la *bulería*, en les interprétant de façon plus lente (*Bulería lenta*, titre n° 11). Pour chacune des compositions présentées dans cet album je me suis laissé guider par tous les éléments constitutifs des relations amoureuses dont, notamment, la quête d'harmonie, le désir, l'amour, les promenades en amoureux, la confiance, les querelles et les différends, la beauté.

Les titres n° 1 à 10 sont des solos à la guitare. Dans chacun d'eux une seule guitare se fait entendre. Ce qui offre un intérêt tout particulier dans la *zambra* (titre n° 6), le dessin mélodique arabe et les thèmes étant exécutés avec le 2e, 3e et 4e doigts, alors que le pouce produit les graves.

Rafa El Tachuela

RAFA EL TACHUELA

Né à Berlin, en Allemagne, Rafa El Tachuela commence à étudier seul la guitare flamenca à l'âge de treize ans. Deux ans plus tard, il fait déjà ses premières apparitions sur scène, notamment dans le traditionnel "Quartier Latin" de Berlin. Sa passion pour le flamenco l'amène à fonder le groupe *Yamada*, dont il compose alors toutes les chansons pendant huit ans. Parallèlement, Rafa suit les cours de l'Académie des arts (Hochschule der Künste) de Berlin où il étudie la guitare, la composition et l'analyse musicale avec entre autres H. J. Kaps.

Ses nombreux et longs séjours en Espagne, ponctués de visites au guitariste de flamenco *Diego*

Dear Music Friend, you will receive **free of charge** one of our catalogue-CDs listed on the next page (one free CD per client) or **all 10 of them** (for GB£ 10.- / US\$ 15.- / € 15.-) for completing this survey in order to get to know all our program. We will also inform you regularly about new releases and concerts of your favourite music(ians). Please send your survey to the one of the addresses listed below concerning you.

Lieber Musikfreund! Sie bekommen für das Ausfüllen unserer Umfrage **gratis** 1 der auf der nächsten Seite angeführten Katalog-CDs oder **alle 10** (für GB£ 10.- oder € 15.-) zum besseren Kennenlernen unseres Programms (pro Kunde 1 gratis CD). Außerdem werden Sie in Zukunft regelmäßig über Neuerscheinungen und Konzerte Ihrer Lieblingsmusik(er) informiert. Bitte schicken Sie Ihre Antwort an die auf Sie zutreffende Adresse (s. unten).

Cher (Chère) ami (e) de la musique, recevez **gratuitement** un de nos CD, issus de notre catalogue et listés en page suivante (un CD gratuit par client) ou l'ensemble **des 10 CD** (pour 10 livres sterling ou € 15.- ou US\$ 15.-) et découvrez tout notre programme musical. Il vous suffit simplement de remplir et de nous renvoyer le présent questionnaire (avec votre règlement, le cas échéant). Nous vous tiendrons également régulièrement informé(e) des nouveautés et des concerts de vos musiciens préférés. Merci d'envoyer ce questionnaire à l'une des adresses ci-dessous correspondante.

Querido Amigo de la Música, Usted recibirá **gratuitamente** 1 disco compacto de nuestro catálogo de la lista en la página siguiente (únicamente un disco compacto por cliente) o **todos los 10** (por 10.00 libras esterlinas / 15.00 euro / 15.00 dólares) por haber completado nuestro cuestionario para conocer todo nuestro programa de música. También le informaremos regularmente de nuevos lanzamientos y conciertos de sus artistas favoritos.

- In North and South America / En América del Norte y en Sudamérica:

ARC Music Inc., P.O.Box 2453, Clearwater, Florida 33757-2453, USA.

- In all countries of Europe, Africa, Asia and Australia / In allen Ländern in Europa, Afrika, Asien und Australien / Pour tous les pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Australie / En cualquier país en Europa, Africa, Asia y Australia:

ARC Music Prod. Int., P.O.Box 111, East Grinstead, W.Sussex RH19 4FZ, GB

CATALOGUE-CD Vol. 1: Clips of all CDs from **Africa, South Seas and Native American Indians.**

CATALOGUE-CD Vol. 2: Clips of all CDs from **Middle East, Asia.**

CATALOGUE-CD Vol. 3: Clips of all **Bellydance** CDs.

CATALOGUE-CD Vol. 4: Clips of all CDs from **Latin America, Tango Argentino, Salsa, Merengue, Cuba, Caribbean.**

CATALOGUE-CD Vol. 5: Clips of all CDs from **Latin America, Andes, Chile, Venezuela, Colombia, Mexico/Mariachi and Caribbean Steeldrums.**

CATALOGUE-CD Vol. 6: Clips of all CDs from **Celtic, Ireland.**

CATALOGUE-CD Vol. 7: Clips of all CDs from **Scotland, other Celtic Music, Scottish Pipes and Drums, Bluegrass, Scandinavia, France/Musette, Shanties.**

CATALOGUE-CD Vol. 8: Clips of all CDs from **Spain/Flamenco, Portugal, Italy, Greece and Croatia.**

CATALOGUE-CD Vol. 9: Clips of all CDs from **Russia, Ukraine, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Gypsies, Yiddish, Klezmer and Israel.**

CATALOGUE-CD Vol. 10: Clips of all CDs of **World Music-Fusion, Guitar, Percussion and Didgeridoo/Australia.**

Please send: / Bitte schicken Sie mir: / Favor de enviar:

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 4

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

Vol. 8

Vol. 9

Vol. 10

or all 10 CDs for / oder alle 10 CDs für / o, todos los 10 CDs por: **GB£ 10.- / US\$ 15.- / € 15.-** (Only these currencies accepted! / Bitte nur in diesen Währungen! / Únicamente se aceptan las siguientes unidades monetarias!)

Postage & packaging: outside USA, please add US\$ 4.- / outside Europe, please add GB£ 2.50 or € 4.-

(Cheque or cash included / Scheck oder bar beigelegt / Dinero en efectivo o cheque incluidos.)

Name / Nombre: _____

Address / Adresse / Dirección: _____

Country: _____ Age / Alter / Edad: _____

Profession: / Beruf: /
Profesión: _____

E-mail: / Correo electrónico: _____

**How did you come across this product? /
Wodurch wurden Sie auf das Produkt auf-
merksam? / Cómo has conocido este producto?**

I bought the following CD: / Ich habe folgende
CD gekauft: / He comprado el CD siguiente:

- Recommended by friends /
Durch Hinweis von Freunden /
Recomendado por unos amigos
- By chance in a record shop /
Durch Zufall im Musikgeschäft /
Por casualidad en una tienda de discos
- Through radio / television programme /
Durch eine Radio-, Fernsehsendung /
A través de un programa en la radio /
televisión
- Through a newspaper / Durch die
Zeitung / Por medio de un periódico
- Through a concert / Durch ein Konzert /
En un concierto
- Through / Durch / A través del Internet

EUCD No.: _____

Title / Titel / Título: _____

Artist / Künstler / Artista: _____

Shop / Geschäft / Tienda: _____

I find it: / Sie gefällt mir / Lo encuentro:

- ok / mäßig / aceptable
- good / gut / bueno
- excellent / sehr gut / excelente

What I like most / Was mir besonders gefällt /
Lo que más me gusta: _____

What could be better / Was könnte besser sein /
Lo que podría mejorarse: _____

I am interested in the following music:
Je suis intéressé par le type de musique suivant :
Ich bin an folgender Musik interessiert:
Estoy interesado en la música siguiente:

- 1. Any kind of Folk & World Music
Jede Art Folklore & Weltmusik
- 2. Africa
- 3. Belly Dance / Bauchtanz
- 4. Middle East (Turkey, Iran)
Vorderasien
- 5. Asia (India) / Asien (Indien)
- 6. South East Asia
Südostasien (Japan, China)
- 7. South Seas / Südsee (Tahiti)
- 8. Australia (Aborigines)
- 9. South America / Südamerika
(Andes)
- 10. Latin America general
Lateinamerika allgemein
- 11. Tango Argentino
- 12. Tropical Dance
(Salsa, Merengue)
- 13. North American Indian
Nordamerikanische Indianer
- 14. Bluegrass - Square Dance
- 15. Celtic Folk (Ireland, Scotland)
- 16. Scottish Pipes and Drums
Schottischer Dudelsack
- 17. Norway, Sweden, Finland, Iceland
- 18. France / Frankreich - Musette
- 19. Spain / Spanien - Flamenco
- 20. Portugal (Fado)
- 21. Greece, Italy /
Griechenland, Italien
- 22. Gypsy Music / Zigeunermusik
- 23. East Europe / Osteuropa
- 24. The Balkans / Balkan
- 25. Russia / Rußland
- 26. Yiddish, Israel
- 27. New Age, Relaxation
Entspannungsmusik
- 28. Sophisticated Rock Music
Anspruchsvolle Rockmusik
- 29. World Music Fusion
- 30. Guitar / Gitarre
- 31. Classical Music /
Klassische Musik

Cortés à Barcelone et de voyages en Andalousie (Jerez de la Frontera, Séville, Cadix, etc.) et à Madrid, lui donnent l'opportunité d'étudier à fond le flamenco sous ses formes traditionnelles et modernes. Durant cette même période, qui dura dix ans, il a enseigné le flamenco à l'école de musique Leo-Borchardt de Berlin. Au début des années quatre-vingt dix, il a travaillé en étroite collaboration avec le danseur-chanteur de flamenco *Manuel Moreno* (Cordoue) et son groupe.

Entre 1994 et 1997, Rafa partageant son temps entre Barcelone, Londres et Berlin composa 48 mélodies flamencas qui donnèrent lieu à l'enregistrement de quatre CD vendus à l'échelle internationale. Ces enregistrements furent réalisés avec les musiciens du groupe *Jaleo*, dont *Domingo Patricio* (Madrid) et *Joan Rectoret* (Barcelone), ainsi qu'avec *Topo Gioia* (Argentine), *Thomy Jordi* (Suisse), *Justo Perez* (Cuba) et *La Moraima* (Berlin). La préparation de son second CD fut l'occasion d'une première collaboration avec *Hossam Ramzy* et *Pablo Cárcamo*.

Rafa s'est produit en tournées parcourant l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Danemark et l'Allemagne aussi bien en solo qu'en association avec de nombreux autres artistes, dont *Diego Cortés*, *Manolo Moreno*. Rafa El Tachuela a joué sur scène dans de nombreux et divers lieux avec son ensemble *La Pasión Flamenca*, composé de huit musiciens et danseurs, interprétant des compositions et arrangements de son cru. Son cinquième CD *Flamenco Arabe* (ARC Music, EUCD1785) réalisé en collaboration avec *Hossam Ramzy* et tous les autres artistes ayant participé à l'enregistrement de ce disque à Giza, au Caire et à Londres, fut pour lui une expérience des plus enrichissantes qui lui permit de découvrir le peuple arabe et d'explorer sa musique et son patrimoine culturel, expérience qui influence encore ses compositions actuelles. Aujourd'hui, en tant que compositeur et guitariste, il se consacre à l'exploration des racines et des origines du flamenco et des liens musicaux qui l'apparentent aux anciennes et complexes cultures et traditions arabes.

DANIEL "TOPO" GIOIA

Daniel "Topo" Gioia, est né à Rosario en Argentine. Il se met à la percussion à quinze ans. En 1973, il part s'installer en Espagne. Pendant deux ans, il joue alors à Madrid et à Barcelone avec divers groupes sud-américains et notamment argentins. Depuis 1977 il vit à Berlin, en Allemagne,

où il a créé le groupe *Ipanema*. Pendant onze ans il a travaillé et s'est produit sur scène dans toute l'Europe avec le bassiste *Hans Hartmann*. Parallèlement il a joué avec *Lydie Auvray*.

Puis suivit une collaboration de six ans avec le danseur afro-brésilien *Ismael Ivo*, avec lequel il a fait des tournées en Europe et au Japon. En 1988 il a reçu le titre de "Meilleur joueur de conga" au concours de percussion latine en Allemagne (Avec Alex Acuña à la tête du jury). Puis en 1992 il commence à jouer avec le groupe *Jocelyn B. Smith* et travaille fréquemment avec l'accordéoniste *Cathrin Pfeifer*. En 1977 il a enregistré un CD live avec le saxophoniste légendaire *Steve Lacy*, avec lequel il est alors parti en tournée aux États-Unis et en Europe. Depuis 1999, il enseigne la percussion au collège de musique Hanns-Eisler de Berlin.

Topo Gioia a participé à l'enregistrement de plus de 300 33 tours et CD d'un grand nombre d'artistes dont *Hendrik Meurkens*, *Ray Anderson*, *Ernie Watts*, *Mezzoforte*, *Ronaldo Folegatti*, *Klaus Hoffmann* et *Experimenti Berlin*. Il a joué sur scène aux côtés de *John Newton*, *Giora Feidman*, *Lalo Schifrin*, *Oreste Vilato* et *Raul Recow de Santana*, *Mikis Theodorakis*, *Maria Farantouri* ainsi qu'avec *Ray Anderson* et le guitariste américain *Tino Gonzales*. Ces collaborations musicales l'ont amené à jouer au Japon et dans pratiquement tous les pays d'Europe, remportant notamment un succès éclatant aux festivals de jazz de Pori (Finlande), de Prague (République tchèque), Berlin (Allemagne), Rimini (Italie) et Donaueschingen (Allemagne). Il est apparu à de nombreuses reprises avec *Yvonne Catterfeld* à la télévision et à l'occasion de spectacles en public. Le CD *Flamenco Romantico* est le troisième disque de Rafa El Tachuela auquel il participe, bien que leur collaboration date de plus de vingt-deux ans.

KHADER AHMAD

Khader Ahmad est né en 1972 à Sidon, dans le sud du Liban. Tout petit, les rythmes d'Orient l'attiraient déjà, et à six ans il se mit à la percussion arabe. Les membres de sa famille, déjà versés dans le chant et la musique à l'oud, l'encouragèrent et le poussèrent dans cette direction. À neuf ans il fit ses débuts en jouant lors de spectacles de danse du ventre. De là, il accompagna régulièrement divers groupes de musiciens spécialisés dans le genre. En 1988, il joua avec *Ahmad Adaweya* dans trois spectacles organisés par l'Académie des arts (Hochschule der Künste) de Berlin qui firent salle comble. Cette même année il accompagna le pianiste *Magdy El Hussein*, accompagnateur du chanteur égyptien légendaire *Abdel Halim Hafiz*. En 1989, il partagea la scène à plusieurs reprises avec le célèbre chanteur iraquien *Sadon Gaber*.

En 1994, il fit la connaissance de plusieurs tribus bédouines qui vivent dans les montagnes du Liban et décida de se plonger dans l'étude de la musique classique arabe et de se mettre au *nay* (flûte arabe). À la suite de quoi il sortit son premier album solo "The Seven Dances of Orient". En 2002 il fraya

avec le flamenco à l'occasion de collaborations musicales avec la danseuse *Ana Maria Amahi* et son groupe. Ce qui l'amena à se rendre à plusieurs reprises en Espagne en vue d'étudier de façon intensive les nombreux rythmes captivants du flamenco. Il commença alors à se produire sur scène avec *Rafa El Tachuela*, interprétant des mélodies de l'album "Flamenco Arabe".

Khader Ahmad donnent régulièrement des concerts en Espagne, en Italie, en Grèce et en Allemagne, se produisant notamment avec le groupe *Oasis*, la danseuse *Laila El-Jarad* et le danseur afro-brésilien *Murah Soares*, et de plus parallèlement aux concerts anime des ateliers de musique. On a pu l'entendre récemment dans le nouveau "Europa-Remix" de *Mustafa Sandal*.

BJÖRN "CHICO" WERRA

Björn Werra, né en 1973 à Berlin, a fait ses études au collège de musique Hanns-Eisler avec entre autres *Jiggs Whiggham*, *Ingrid Jensen* et *Thomy Jordi*. Ce musicien mène une carrière tambour battant en studio et sur scène, et a participé à l'enregistrement de nombreux albums, dont *Poems For Laila*, *Ben Hamilton*, *The Fullbliss*, *Katja Werker*, *David Binney* et *Oli.P.* Il s'est produit en tournées et a joué dans toute l'Europe et aux États-Unis avec *Jocelyn B. Smith*, *Emma Lanford*, *Weather Girls*, *Gayle Tufts*, *Johannes Heesters* et avec le *Film Orchestra Babelsberg*.

Thomas Koch

THOMAS KOCH

Le contrebassiste, bassiste et joueur de Chapman stick Thomas Koch est né à Leipzig, en Allemagne, en 1969. Il fut séduit par la contrebasse dès son plus jeune âge. Après avoir étudié au collège de musique Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig, il entre au collège de musique Hanns-Eisler de Berlin puis à l'Académie des arts (Hochschule der Künste). Au cours de sa carrière il a travaillé avec de nombreux musiciens et groupes dont l'*orchestre philharmonique de Berlin*, *Giorgio Crobu*, *Udo Lindenberg*, *No Angels*, *Xavier Naidoo*, *Udo Jürgens*, les groupes *Keimzeit* et *Knorkator*, le septuor *Tony Hurdle*, *Pascal von Wroblewsky*, *Peter Herbolzheimer*. Il a également participé à de nombreux spectacles musicaux, notamment au théâtre et à l'opéra, comme le *Seigneur des anneaux*, le "Threepenny Opera", "Jewels" de Sharon Brauner, "Linie 1", "Black Rider", au théâtre de Berlin avec l'orchestre philharmonique, au Komische Oper Berlin, au théâtre Gorki, et au Friedrichstadt-Palace de Berlin.

LA MORAIMA

La Moraima fit ses débuts de danseuse de flamenco lors du "Projet Aficionado" parrainé par *Almut Dorowa* et *Elke Paul*. De 1991 à 1993 elle étudia cet art sous la houlette du cordouan *Manuel Moreno*. Ses visites en Espagne et les ateliers internationaux auxquels elle participa eurent une grande influence sur elle et notamment les artistes *Eva la Yerbabuena*, *Maria Rosa Jimenez*, *Eva Moreno*, *Leonor Leal*, *José Granero*, *Andrés Marín*, *Manolo Marin*, *Belén Maya* et *Montse Sanchez*. Elle fait partie du groupe *Rafa El Tachuela y La Pasión Flamenca* depuis 1995, et danse également avec d'autres ensembles. La Moraima a étudié les castagnettes avec *José de Udaeta* et *Belén Cabanes*, instrument qu'elle utilise sur scène. Sa collaboration avec le quartet *Spanish Art* lui donna l'occasion de se perfectionner dans cet art. En 1999, elle créa le studio de danse flamenca *Fragua Flamenca* en plein centre de Berlin, où elle donne des cours et anime des ateliers. En 2005, elle co-fonda le groupe "Las Glorias" avec *Miriam Jurés* et *Monica Blanca*.

DIMOKRAT TAHA

Dimokrat Taha est né à Amadiya dans la région kurde du nord de l'Iraq. Il se mit au violon et au chant dans les années 1970. À l'occasion de multiples collaborations musicales avec des artistes de renommée internationale il a joué dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, où il fait de fréquentes apparitions à la télévision. 1988 a vu la sortie de son premier album solo *Li Xeribiya*.

1. **Armonía** (Harmonie) (*Bulería*)

Quête d'harmonie, un bien désirable et précieux, la puissance calme. Cette composition est dédiée à tous ceux en quête d'harmonie. Compte tenu du caractère vif et joyeux de la *bulería*, on pourrait penser que son nom est dérivé de *burla* (moquerie en espagnol). Cette danse a vu le jour à la fin du XIXe siècle inspirée de la *soleá*, dont elle reprend les rythmes en plus rapide. Ainsi la *bulería* est espiègle, le plus souvent vive et entraînante sur une mesure à 12/4. Cette danse pouvant être exécutée en toute occasion est très populaire. Il en existe deux sortes : d'une part la danse-bulería sous ses diverses formes, et d'autre part la "bulería a golpe" davantage destinée à être écoutée. Cette dernière est également appelée "bulería por soleá", qui selon les experts correspond à un style de danse antérieur à la *bulería*. On peut dire que la *bulería* est la forme la moins rigide du flamenco, bien que la plus compliquée à exécuter.

2. **Bailando** (En dansant) (*Tangos*)

Les *tangos*, danses appartenant au genre flamenco, existent sous diverses formes. Par exemple, on citera les tangos de Cadix, de Triana, de Xérès et Malaga. Les experts s'accordent à dire que ce

rythme a vu le jour entre Cadix et Séville. Ces danses n'ont toutefois rien à voir avec le tango argentin. Selon certains, les chansons dansées du XIXe siècle auraient petit à petit évolué en ces "tangos" que nous connaissons aujourd'hui. Faciles à danser avec leur mesure à 4/4, ces danses peuvent être interprétées à base de n'importe quelle clé.

3. **Añoranza De Amor** (Désir d'amour) (*Romanza*)

Comme dans tout autre genre, une tradition de longue date veut que les compositeurs de flamenco créent des oeuvres romantiques qui souvent ne répondent à aucune "catégorie" particulière, rythmique ou autre. Tout être humain recherche l'amour absolu. Cette quête peut devenir une obsession aveuglante, certains laissant alors passer l'amour qu'ils recherchent tant. Cette composition exprime la beauté du véritable désir d'amour pur. Espérons que chacun de nous le trouve et soit ainsi comblé !

4. **Con Temperamento** (Fougueux) (*Bulería*)

Un *cante festero* (chant de fête) gitan. Sous sa forme d'origine, la bulería est souvent jouée rapidement et de façon "espiègle". Cette mélodie plonge ses racines dans la puissante terre d'Andalousie et ses danses fougueuses. La bulería, danse flamenca, appartient au sous-genre *cante chico* (chant joyeux "petit" ou "léger"). L'étymologie de la bulería reste toutefois incertaine. Selon certains, son nom viendrait de *burlarse*, qui en espagnol signifie se moquer, tourner en dérision. Elle s'exécute sur deux mesures alternées en 6/8 et 3/4. Pour ce qui est des *zapateados* (frappement de pieds) et des *palmas* (percussions de paumes) : par tradition les danseurs portent des chaussures avec des fers qui leur permettent de marquer le rythme. Les *zapateados* ne sont toutefois pas utilisés lorsque le chanteur se fait entendre. On assiste alors à un jeu complexe faisant intervenir à tour de rôle chant et danse suivant un schéma musical qui, bien qu'il puisse échapper au public, suit des règles bien précises. Cette succession variée et fortement diversifiée de pas rapides comme l'éclair et de passages lents donnent à la danse flamenca tout son attrait et sa beauté. Le flamenco pur est une danse de contact avec le sol avec de nombreux pas et mouvements descendants, contrairement au ballet qui par définition privilégie les mouvements légers, aériens. Les *palmas* tiennent une place importante dans les bulerías. Il existe deux types de *palmas* : d'une part les *palmas claras* ou *palmas agudas* au son fort, court, comme un fouet qui claque, et d'autre part les *palmas sordas* au son plus étouffé et doux.

5. **Confianza** (Confiance) (*Taranta*)

La *taranta* et le *taranto* constituent un sous-genre qui aurait vu le jour dans la région d'Almería (Andalousie), appartenant au genre chanté régional *cantes de las minas* correspondant au *cantes de*

Levante. La taranta pure est une forme musicale “libre” dont les mélodies ont toujours été fortement empreintes d’influences arabes. Les paroles évoquent les conditions difficiles et la pauvreté des mineurs en Andalousie. Ce type de chant d’abord apparu à Almería fut adopté dans d’autres régions comme dans les environs de Linares et d’autres villes minières dans les provinces de Jaén et de Murcie, et en particulier La Unión. Il est à l’origine de tous les autres types de *cantes mineros*.

6. **Energía Pura** (Énergie pure) (*Zambra*)

Zambra signifie “fête maure”. La *zambra* qui semble-t-il est apparue dans les premiers temps du flamenco est rarement jouée aujourd’hui. Actuellement, il existe une danse en fait composée de trois danses : l’*alboréá*, la *cachucha* et la *mosca*, chacune correspondant à l’une des trois phases de la cérémonie du mariage chez les Gitans. La *zambra* est une danse d’inspiration arabe, que l’on peut voir en particulier dans les grottes de SacroMonte (habitées par des Gitans) à Grenade. Autrefois, le terme *zambra* désignait à la fois la danse et le lieu où elle était interprétée. Les sons graves répétés sont joués au pouce, alors que les mélodies typiquement arabes sont exécutées avec les 2e, 3e et 4e doigts sur les cordes de la guitare, ce qui témoigne du lien étroit des *zambras* avec le monde arabe.

7. **En La Noche** (Dans la nuit) (*Rondeña*)

La toute première nuit passée ensemble. Un moment incroyablement fort, inoubliable, empreint de pureté, source d’inspiration pour chacun de nous ! Cette composition décrit la profondeur des sentiments alors que l’intimité prend forme.

Selon la légende, ce type de flamenco serait hérité des *bandoleros* (bandits) du rude massif montagneux dans les environs de la ville de Ronda. L’origine de son nom n’est pas claire, on ne sait pas bien s’il vient de la ville de Ronda ou de l’expression “ir a rondar” (suivre une femme). Cette oeuvre est un très ancien “fandango abandolao” à la mélodie un peu bizarre, souvent utilisé pour conclure une *malagueña*. Le caractère quelque peu dissonant qui domine dans la mélodie est obtenu en désaccordant deux cordes de la guitare.

8. **Recuerdos En Tremolitos** (Souvenirs en trémolos) (*solo à la guitare avec trémolos*)

J’ai composé cette mélodie il y a une vingtaine d’années. De nombreuses choses se sont passées depuis. Un moment pour revivre des souvenirs avec reconnaissance.

Les trémolos employés ici ressemblent à la technique utilisée en guitare classique, c’est-à-dire exécutés avec le pouce, le 4e, 3e et 2e doigts. Pour le flamenco on les exécute avec le pouce, le 2e, 4e, 3e et 2e doigts.

9. **Porque?** (Pourquoi ?) (*Granaina - solo à la guitare*)

Qu'est-ce qui fait que des choses, bonnes et mauvaises, nous arrivent ? Bien qu'on puisse souvent les comprendre, on ne peut trouver de véritable explication.

La *granaina* fait partie du genre chanté *levantes*, où le chanteur et le musicien peuvent se permettre des libertés comme avec la *malagueña*, danse appartenant au *fandango*. La plupart des experts en attribuent la paternité à Antonion Chacón, qui vécut à Grenade durant les années 1890. Il l'aurait développée en s'appuyant sur le schéma mélodique d'une *malagueña*.

10. **Paseo En La Selva Verde** (En me promenant dans la forêt verdoyante) (*Solo à la percussion : Daniel "Topo" Gioia*)

Le *candombe* est l'unique rythme d'origine africaine encore perpétué dans la vaste région de Rio De La Plata, en Amérique du Sud. Ce rythme, qui se fait entendre principalement en Uruguay, entraîne l'auditeur dans une promenade à travers une superbe forêt vibrante de vie, agrément qui séduit toujours les amoureux par le calme et la contemplation qu'il procure.

11. **Volando** (En plein vol) (*Bulería Lenta*)

Parfois l'inspiration ou les idées pour créer des mélodies jaillissent de petites choses de la vie mais qui pour la personne qui en fait l'expérience ont une signification et de fortes répercussions personnelles, comme cela m'arrive souvent.

Cette *bulería* est en fait un *cante festero* (chant de fête) gitan, au rythme vif et entraînant, interprété ici tout en douceur, de façon calme et romantique.

12. **Juntos En La Inspiración** (Ensemble inspirés) (*Rumba*)

Après avoir exploré les traditions qui plongent leurs racines dans les cultures andalouse et arabe, cette oeuvre au rythme et à la mélodie enjoués, jette une passerelle vers un univers musical plus cosmopolite et libre. Dans un monde où les différentes cultures se rapprochent toujours davantage, tout musicien dans le monde peut interpréter cette *rumba*.

La *rumba* qui appartient au genre chanté *cante de ida y vuelta* d'origine afro-cubaine et venue d'Amérique latine s'exécute sur un rythme vif. Elle devint populaire en Andalousie lors de l'apparition des cafés-concerts où les artistes de la chanson se mirent de plus en plus au tango. La chanteuse Niña de los Peines contribua à ouvrir la voie en enregistrant des disques de rumbas. Plus tard, deux écoles se formèrent : une en Catalogne avec la *rumba catalana*, l'autre à Madrid avec le *caño roto*.

Preámbulo

Normalmente se considera al flamenco como un género animado, rebosante de vivacidad, poder y fuerza de sangre caliente. El título *Flamenco romántico* parece ser una contradicción. Para conseguir un tema romántico, recurrí a las tres formas que son: *taranta*, *rondeña* y *granaina*. Al margen interpreté ritmos rápidos, como la *bulería* más lenta (Bulería lenta, canción 11). En las composiciones me dejé guiar por todos los temas que constituyen una relación entre amantes, como buscar armonía, añoranza, amor, paseos románticos, confianza, peleas y discusiones, belleza y mucho más. Las canciones 1 a 10 fueron todas grabadas en un solo de guitarra. Sólo se oye una guitarra de cada vez, lo cual es especialmente interesante en la *zambra* (canción 6) donde los dedos 2º, 3º y 4º tocan melodías árabes y temas por encima de una línea repetitiva de bajo tocada con el pulgar.

Rafa El Tachuela

RAFA EL TACHUELA

Nacido en Berlín, Rafa El Tachuela inició su aprendizaje de guitarra flamenca de forma autodidacta a los trece años. Sólo dos años después hizo sus primeras apariciones en público incluyendo, entre otras, su debut en el tradicional "Quartier Latin" en Berlín. Su pasión por el flamenco le llevó a fundar el grupo *Yamada*, y durante ocho años escribió todas sus composiciones. En paralelo estudió guitarra, composición y análisis en la "Hochschule der Künste" en Berlín (Universidad de Artes) con H. J. Kaps, entre otros.

Rafa estudió intensamente los auténticos estilos de flamenco tradicional y también flamenco moderno mientras trabajaba con el guitarrista flamenco *Diego Cortés* en Barcelona y en sus viajes a través de Andalucía (Jerez de la Frontera, Sevilla, Cádiz, etc.) y Madrid. Al mismo tiempo enseñó flamenco durante diez años en la escuela musical, Leo-Borchardt, de Berlín. A principios de los años 90 colaboró estrechamente con el bailarín y cantante flamenco *Manuel Moreno* (Córdoba) y su grupo.

Entre 1994 y 1997, en Barcelona, Londres y Berlín, Rafa escribió 48 composiciones de flamenco que han sido grabadas en cuatro CD publicados en todo el mundo. Estas ediciones fueron grabadas con músicos del grupo *Jaleo*, como *Domingo Patricio* (Madrid) y *Joan Rectoret* (Barcelona), y también con *Topo Gioia* (Argentina), *Thomy Jordi* (Suiza), *Justo Perez* (Cuba) y *La Moraima* (Berlín). En su segundo CD colaboraría por primera vez con *Hossam Ramzy* y *Pablo Cárcamo*.

Rafa realizó giras en Italia, España, Polonia, Dinamarca y Alemania como solista y también junto con *Diego Cortés*, *Manolo Moreno* y otros tantos artistas. Rafa El Tachuela y su grupo "*La Pasión Flamenca*", consta de ocho músicos y bailarines, presentado sus composiciones y arreglos en numerosos escenarios.

La muy fructífera colaboración con *Hossam Ramzy* y todos los músicos que contribuyeron a la producción de este quinto CD "*Flamenco Árabe*" (ARC, EUCD1785) en Giza/Cairo y Londres le proporcionaron una rica visión interior y acceso a la música y cultura árabe y sus gentes, y hoy día sigue teniendo una profunda influencia en sus composiciones. Uno de los puntos focales en sus composiciones y trabajo de guitarra es la exploración de las raíces y los orígenes del flamenco y sus conexiones musicales con la antigua y compleja cultura tradicional árabe.

DANIEL "TOPO" GIOIA

Daniel "Topo" Gioia, nació en Rosario, Argentina. Empezó a estudiar percusión a los quince años. En 1973 se trasladó a España, donde durante dos años actuó en Madrid y Barcelona con varios grupos argentinos y sudamericanos. Desde 1977 ha vivido en Berlín, Alemania, donde fundó el grupo *Ipanema*. Durante once años trabajó y actuó en toda Europa con el bajista *Hans Hartmann*. Asimismo tocó con *Lydie Auvray*.

Esto fue seguido por seis años de colaboración con el bailarín afrobrasileño *Ismael Ivo*, con el que realizó giras por Europa y Japón. En 1988 resultó ganador del premio al "Mejor músico de conga" en el concurso de percusión latina celebrado en Alemania (presidente del jurado: Alex Acuña). A partir de 1992 tocó con la banda de *Jocelyn B. Smith* y colaboró estrechamente con la acordeonista, *Cathrin Pfeifer*. En 1997 grabó un CD en directo con la leyenda de saxofón, *Steve Lacy*, y realizó con él giras por EE.UU. y Europa. Lleva enseñando percusión en el Hanns-Eisler-Hochschule de Berlín desde 1999.

Topo Gioia ha contribuido a más de 300 LP y CD, con músicos de la altura de *Hendrik Meurkens*, *Ray Anderson*, *Ernie Watts*, *Mezzoforte*, *Ronaldo Folegatti*, *Klaus Hoffmann* y también como *Experimenti Berlin*. Ha actuado en directo con *John Newton*, *Giora Feidman*, *Lalo Schiffrin*, *Oreste Vilato* y *Raul Recow* de *Santana*, *Mikis Theodorakis*, *Maria Farantouri* y también con *Ray Anderson* y el guitarrista americano *Tino Gonzales*. Estas actuaciones le llevaron a Japón y a la mayoría de los países europeos, participando en los festivales de jazz de Pori (Finlandia), Praga (República Checa), Berlín (Alemania), Rimini (Italia) y Donaueschingen (Alemania), marcando momentos culminantes muy particulares. Trabajó con *Yvonne Catterfeld* en muchos espectáculos televisivos y en directo. El CD, *Flamenco Romántico*, es el tercero que edita con Rafa El Tachuela, con el que lleva colaborado más de veintidós años.

KHADER AHMAD

Khader Ahmad nació en 1972 in Sidón, en el sur de Líbano. Incluso cuando era un niño le interesaban los ritmos orientales y a los seis años inició su aprendizaje de instrumentos de percusión árabe. Su familia, cuyos miembros eran músicos de *oud* y cantantes, le apoyó y animó en sus estudios. A los

nueve años empezó a tocar en actuaciones de danza del vientre. A partir de entonces tocó regularmente con varios grupos de danza del vientre. En 1988 tocó en tres actuaciones con aforo completo en el “Hochschule der Künste” (Universidad de las Artes) de Berlín con *Ahmad Adaweya*. Ese mismo año acompañó a *Magdy El Hussein*, pianista del legendario cantante egipcio *Abdel Halim Hafiz*. En 1989 ofreció varias actuaciones con el famoso cantante iraquí, *Sadon Gaber*.

Sus encuentros con varias tribus beduinas de las montañas libanesas en 1994 le llevaron a un intenso estudio de la música clásica árabe, cuando también aprendió a tocar la flauta árabe conocida como el *nay*.

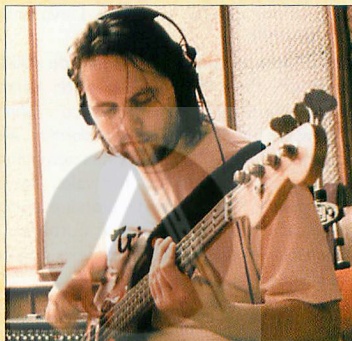
A continuación editó su primer álbum el solitario, “The Seven Dances of Orient” (Las cuatro danzas de oriente). En 2002 tuvo sus primeros encuentros con el flamenco, trabajando con la bailarina *Ana Maria Amahi* y su grupo. Esto le impulsó a realizar varias visitas a España para realizar un estudio intensivo de los diversos y fascinantes ritmos del flamenco. Empezó a trabajar con *Rafa El Tachuela* en actuaciones en directo, tocando algunas composiciones del álbum “Flamenco Árabe”. Khader Ahmad habitualmente da conciertos en España, Italia, Grecia y Alemania, entre otros países, con el grupo *Oasis*, la bailarina *Laila El-Jarad* y el bailarín afrobrasileño *Murah Soares*, entre otros, dirigiendo talleres en paralelo a los conciertos. Recientemente ha tocado para el nuevo “Europa-Remix” de *Mustafa Sandal*.

BJÖRN “CHICO” WERRA

Björn Werra, nació en 1973 en Berlín. Estudió en el Hanns-Eisler-Hochschule (escuela de música) con *Jiggs Whiggham*, *Ingrid Jensen* y *Thomy Jordi*, entre otros. Es un músico de estudio y escenarío muy activo y ha tocado en numerosos álbumes, incluyendo *Poems For Laila*, *Ben Hamilton*, *The Fullbliss*, *Katja Werker*, *David Binney* y *Oli.P.* Ha realizado giras y actuado en Europa y EE.UU. con *Jocelyn B. Smith*, *Emma Lanford*, *Weather Girls*, *Gayle Tufts*, *Johannes Heesters* y la *Film Orchestra Babelsberg*.

THOMAS KOCH

El contrabajista, músico de Chapman Stick (palo eléctrico) y bajista Thomas Koch nació en 1969 en Leipzig, Alemania, y empezó a interesarse por el contrabajo a una edad precoz. Estudió en la escuela de música Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig, la Hanns-Eisler-Hochschule de Berlín y la “Hochschule der

Björn “Chico” Werra

Künste” (Universidad de las Artes) de Berlín. Durante su carrera ha trabajado con la *Orquesta Filarmónica de Berlín*, *Giorgio Crobu*, *Udo Lindenberg*, *No Angels*, *Xavier Naidoo*, *Udo Jürgens*, los grupos *Keimzeit* y *Knorkator*, el *Tony Hurdle Septet*, *Pascal von Wroblewsky*, *Peter Herbolzheimer* y otros tanto músicos y grupos. También ha trabajado en varios musicales, obras de teatro y óperas, como “*Lord of the Rings*” (Señor de los anillos) “*Threepenny Opera*”, “*Jewels*” de Sharon Brauner, “*Linie I*”, “*Black Rider*” en la Berlin Philharmonie, la Komische Oper Berlin, el Teatro Gorki y el Friedrichstadt-Palace de Berlín y otras salas.

LA MORAIMA

La Moraima empezó a bailar flamenco en el “Project Aficionado” bajo la tutela de de *Almut Dorowa* y *Elke Paul*. Entre 1991 y 1993 estudió baile flamenco con *Manuel Moreno* de Córdoba. En sus visitas a España y en talleres internacionales fue influenciada especialmente por *Eva la Yerbabuena*, *Maria Rosa Jimenez*, *Eva Moreno*, *Leonor Leal*, *José Granero*, *Andrés Marín*, *Manolo Marín*, *Belén Maya* y *Montse Sanchez*. Ha sido componente del grupo de *Rafa El Tachuela* y *La Pasión Flamenca* desde 1995. También actúa con otros grupos. La Moraima estudió castañuelas con *José de Udaeta* y *Belén Cabanes* y las toca en conciertos. Mejoró su virtuosidad con las castañuelas con el *Spanish Art Quartet*. En 1999 fundó su estudio de baile flamenco *Fragua Flamenca* en el centro de Berlín, donde imparte cursos de baile y organiza talleres. En 2005 fue cofundadora del grupo “Las Glorias” con *Miriam Jurés* y *Monica Blanca*.

DIMOKRAT TAHA

Dimokrat Taha nació en Amadiya en la zona kurda de Irak. Empezó a estudiar violín y cante en los años 70. Numerosas actuaciones con músicos internacionales le han llevado por toda Europa, Norteamérica y Oriente Medio, donde aparece frecuentemente en televisión. En 1988 editó su primer álbum el solitario, *Li Xeribiyi*.

1. Armonía (Bulería)

Buscar la armonía – una posesión valiosísima y apreciadísima. Ofrece mucho poder calmante. Esta composición está dedicada a todos los que anden a la búsqueda de la armonía. Considerando la alegre y brillante naturaleza de la *bulería*, la palabra podría derivarse de ‘burla’, por ende, ‘bulería’. Lleva en existencia desde aproximadamente finales del siglo 19 y se ha desarrollado a partir de la *soleá*, cuyo ritmo se usa, pero tocándose mucho más rápidamente. Por lo tanto, la bulería es un baile descarado, principalmente rápido y animado, con una métrica de 12/4. Es muy popular debido a su versatilidad. Existen dos variedades: la bulería de baile que con sus muchos estilos diferentes y la ‘bulería a golpe’ que es más de escuchar. También se conoce como ‘bulería por soleá’, un estilo que,

según los expertos, es más antiguo que la bulería actual. La bulería tal vez sea la forma más flexible de flamenco, aunque debido a su complejidad es la más difícil de interpretar.

2. Bailando (Tangos)

Los tangos en el flamenco tienen varias formas diferentes de expresión; por ejemplo, los tangos de Cádiz, Triana, Jerez y Málaga. Los investigadores están de acuerdo que la cuna de este ritmo se encuentra entre Cádiz y Sevilla. Sin embargo, no tiene nada en común con el tango argentino. Existe la teoría de que se desarrolló a partir de canciones de baile del siglo 19, evolucionado lentamente para convertirse en lo que hoy día llamamos 'tangos'. Es un ritmo muy accesible en 4/4, y puede tocarse en cualquier clave.

3. Añoranza De Amor (Romanza)

Al igual que en todo género, existe una larga tradición entre compositores de flamenco de componer piezas románticas, que con frecuencia no pueden asignarse a ninguna "forma" específica o ritmo.

Todos los seres humanos buscan ese amor envolvente. Este anhelo se puede volver tan obsesivo que el 'amor' verdadero puede acabar pasándose por alto. Esta composición expresa la belleza del anhelo real de amor puro. ¡Que todos lo veamos y encontremos su plenitud!

4. Con Temperamento (Bulería)

Un *Cante fester* de los gitanos. En sus orígenes, la bulería con frecuencia se toca rápidamente y de forma descarada. En esta pieza se encuentra enraizado en el poder de la tierra andaluza y su baile temperamental. La bulería es un baile de flamenco que pertenece al *cante chico* (canción alegre "pequeña" o "ligera"). La etimología de su nombre es incierta. Existe una teoría que dice que tiene algo que ver con la palabra española 'burlarse'. Se cuenta en métricas alternadas 6/8 – 3/4. En cuanto a los zapateados y las palmas: tradicionalmente los bailarines usan zapatos con tacones claveteados, con los que zapatean los ritmos. Sin embargo no lo hacen cuando el cantante canta sus versos. Existe una compleja interacción entre canción y baile que no le fácilmente reconocible al público, pero que de hecho cumple reglas estrictas. La interacción polifacética entre el zapateo vertiginosamente rápido y las entradas lentas constituye el atractivo y la belleza del baile flamenco. El estilo típico de flamenco es muy terrenal, donde impulsos apuntan hacia abajo, al contrario del ballet típico que con frecuencia está lleno de una especie de ligereza flotante. Las palmas desempeñan un papel importante en las bulerías. Existen dos tipos de palmas: las palmas claras o palmas agudas, un tipo de palmas sonoras, agudas y chasqueantes, y las palmas sordas, que tienen un sonido suave y monótono.

5. **Confianza** (*Taranta*)

La *taranta* o el *taranto*, una forma que presuntamente tiene sus raíces en la provincia de Almería (Andalucía), pertenece a los *Cantes de Levante* y de ahí la denominación de '*Cantes de las minas*'. La taranta, típicamente una versión "libre", siempre ha tenido fuertes influencias árabes en sus melodías. La letra de las canciones sugiere una conexión con la vida dura, repleta de privaciones, de los mineros andaluces. Después de su surgimiento en Almería, este estilo de cante se propagó a otras zonas como Linares y otras ciudades mineras de Jaén y Murcia, particularmente en La Unión. Ésta es la raíz a partir de la cual se desarrollaron los demás '*cantes mineros*'.

6. **Energía Pura** (*Zambra*)

Zambra quiere decir 'festividad mora'. Parece ser que la zambra surgió en los inicios del flamenco y hoy en día es una forma que se toca con poca frecuencia. Hoy día es un baile que realmente consta de tres bailes: la Alboreá, la Cachucha y la Mosca, que marcan tres puntos en una boda gitana. La zambra es una forma de baile de inspiración árabe que se interpreta especialmente en Granada en las cuevas del Sacro Monte. En tiempos más antiguos, "zambra" quería decir tanto la interpretación como el lugar se lo interpretaban. Las zambras, con sus repetitivas líneas de bajo tocadas con el pulgar, y sus melodías típicamente árabes tocadas con los dedos 2º, 3º y 4º en la guitarra son prueba de su proximidad al mundo árabe.

7. **En La Noche** (*Rondeña*)

¡Pasar la primera noche juntos – qué poder, pureza e inspiración inimaginables para cada persona! Esta composición describe la profundidad de los sentimientos a medida que progresa el sentimiento de unión.

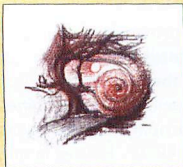
Según la leyenda esta forma de flamenco tiene sus orígenes entre los "bandoleros" de las montañas escarpadas que rodean la ciudad de Ronda. No está claro si el nombre deriva de la ciudad de Ronda, o de la expresión 'ir a rondar'.

Es un 'Fandango abandonao' muy antiguo con una extraña melodía, que se usa frecuentemente para concluir una *malagueña*. En esta música se consigue un cierto humor predominante que resulta disonante, mediante el desafinado de dos cuerdas de la guitarra.

8. **Recuerdos En Tremolitos** (*sólo de guitarra Tremolo*)

Escribí esta composición hace veinte años. Ha llovido mucho desde entonces. Tiempo para recordar y tiempo para estar agradecido.

La técnica de tocar el tremolo es similar a la de la guitarra clásica, en la que se toca con el pulgar y los dedos 4º, 3º y 2º. En el flamenco se toca con el pulgar y los dedos 2º, 4º, 3º y 2º.

9. **¿Por qué?** (*Granaina – sólo de guitarra*)

¿Por qué ocurren algunas cosas, tanto malas como buenas? Con frecuencia las entiendes, pero no encuentras ninguna razón que las justifique.

La *granaina* pertenece al grupo de *Levantes*; se canta y toca libremente, y adopta, igual que la *malagueña*, la forma del *fandango*. La mayoría de los expertos opinan que Antonio Chacón, que vivió en Granada durante una temporada alrededor de la década de 1890, la inventó usando la melodía de una *malagueña* como base.

10. **Paseo En La Selva Verde** (*Sólo de percusión: Daniel “Topo” Gioia*)

El ritmo *candombe* es el único ritmo africano que sobrevivió en la gran extensión del Río De La Plata en Sudamérica. Este ritmo, tocado principalmente en Uruguay, lleva al oyente en un paseo romántico a través de una hermosa selva viva – una de las actividades más tranquilas y contemplativas que los amantes pueden hacer juntos.

11. **Volando** (*Bulería Lenta*)

En ocasiones la musa que inspira los pensamientos o las ideas musicales es surge de experiencias pequeñas pero importantes y profundas con una persona, igual que me ha ocurrido a mí con frecuencia.

En esta pieza, las *bulerías*, en realidad un *cante festero* de los gitanos, con un rápido ritmo pegadizo se tratan muy suave, sosegada y románticamente.

12. **Juntos En La Inspiración** (*Rumba*)

Después de todas las raíces tradicionales de las culturas andaluza y árabe, esta pieza tiene ritmo y melodía juguetones, construyendo un puente hacia una existencia musical más cosmopolita y libre. En un mundo que culturalmente se acerca más, esta *rumba* puede interpretarse por varios músicos de todo el mundo.

La *rumba*, un “*Cante de ida y vuelta*” de orígenes afrocubanos es un ritmo rápido de Latinoamérica. Se popularizó en Andalucía durante la época de teatro de revista, cuando los cantantes se adaptaron cada vez más al tango. Una de las primeras rumbas grabadas fue La Niña de los Peines. Más tarde surgieron dos escuelas más: una en Cataluña, la *Rumba Catalana* y otra en Madrid, el *Caño Roto*.

* * *

Rafa El Tachuela - *Flamenco guitar, oud* (track 6)
Daniel "Topo" Gioia - *jazz-, Latin- and African percussion, cajon*
Khader Ahmad - *Arabian percussion*
Thomas Koch - *double bass*
La Moraima - *palmas, zapateados* (track 4)
Björn "Chico" Werra - *electric bass* (track 2, 4)
Dimokrat Taha - *Arabian violin* (track 12)

Recorded and mixed on Apple's Logic Audio Pro

*Recorded in "La Casa Blanca" Berlin and Schönhagen, Prignitz, Germany by **Rafa El Tachuela***
*Guitar recording technicians: **Jacob David Pampuch, T. Tottdi. Birzer***

*All other recordings: **Rafa El Tachuela***

*Mixing: **Rafa El Tachuela***

*Mastering: **Rafa El Tachuela** / *Premaster: **Diz Heller****

*Paintings: **Nadejda Reshetnikova***

*Photo of **Rafa El Tachuela**: **Jacob David Pampuch***

*All tracks composed, produced and arranged by **Rafa El Tachuela** for ARC Music.*

*Cover photo: **Neil Setchfield** / **Lonely Planet Images** / *Cover design: **Alex Stokes****

*Liner notes: **Rafa El Tachuela, Diz Heller***

*Translations: English: **Diz Heller***

*French: **Jeannine Blanpain** <jeannine@frenchlink.demon.co.uk>*

*Spanish: **Rocio García** <rocio@trasgo.co.uk>*

*Typesetting / layout: **Barbara Papadopoulos***

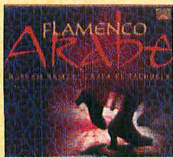
Thanks:

My personal and deepest thanks to all the musicians for making such wonderful music out of my compositions. And to all the people who have given me so much help and support during this production: Nadejda Reshetnikova for her unbelievable musical feeling and listening and all the inspiration she gave me, and to all the people of the little village Schönhagen in the beautiful Prignitz somewhere in Germany who supported this project by their honest tolerance, interest and help and to many others...

Rafa El Tachuela plays a *Hermanos Conde Rio* guitar, Madrid. Oud by *Wadie Nassier*, London/Kairo.
Daniel "Topo" Gioia is sponsored by and plays on *Pearl Percussion Instruments* and *Sabian Cymbals*.

*Visit **Rafa El Tachuela** at: <http://www.tachuela.info> • *Direct email: rafa@tachuela.info**

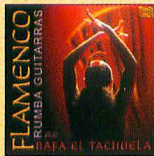
*You can always write to **Rafa El Tachuela**, c/o **ARC Music Prod. Int.**, P.O.Box 111, East Grinstead, West Sussex, RH19 4FZ, UK*

EUCD1785 FLAMENCO ARABE

- **Hossam Ramzy & Rafa El Tachuela**

This CD fuses pulsating Arab rhythms and percussion with fiery Andalusian flamenco. Performed by Rafa El Tachuela (*flamenco guitar and oud*) and Hossam Ramzy (*Egyptian and world percussion*); with *Egyptian violin, nay and kawala flutes, qanun, keyboards, Indian tabla ...*

EUCD1820 FLAMENCO RUMBA GUITARRAS - Rafa El Tachuela • 2CD

Rumba is the most popular style of Flamenco (Gypsy Kings). Rafa El Tachuela presents a double CD filled with fiery and passionate Rumba Flamenco compositions with hot and fast *guitar, zapateos* (Flamenco “stepdance”) and *palmas* (rhythmical clapping). “... *powerful delivery wringing emotion out of every note.*” - Vintage Guitar Magazine, USA

EUCD1949 FLAMENCO NUEVO - Rafa El Tachuela • Midprice

Rafa El Tachuela combines traditional flamenco with elements of Jazz, Afro-Cuban and South American music in his Flamenco Nuevo compositions. The forms of the pure flamenco are extended by the variety of contemporary and traditional world music used in the “New Flamenco” – “Flamenco Nuevo”.

EUCD1971 FLAMENCO NUEVO - Rosas Negras

- **Rafa El Tachuela • Midprice**

Rafa El Tachuela extends the forms of purist flamenco using the enormous variety of structures found in contemporary and traditional world music in order to explode fixed flamenco structures and to make them accessible to even wider audiences.

EUCD1833 RUMBA CATALAN

- **Punto y Aparte, Sinay, Banis, Algarabía, Siempre Así ...**

A collection of the most popular groups of “Rumba Catalan” - a variation of a particular form of Flamenco Rumba played by Gypsies in Barcelona. A typical rumba group would have two *guitars, percussion* (congas, guiro), a singer plus backing vocals with *palmas* (rhythmical handclapping). Complete lyrics included.