

DAUD KHAN

A TRIBUTE TO AFGHANISTAN

DAUD KHAN

Tributo a Afganistán

Daud Khan es uno de los escasos herederos en activo en Europa de la rica y milenaria tradición musical de su país natal, Afganistán. Esta tierra, diezmada durante siglos por innumerables conflictos bélicos, fue en otra época paso obligado en los intercambios entre los grandes imperios de los tiempos antiguos: China, Persia, India, Grecia...

Todo este continuo flujo de culturas y etnias se manifiesta claramente en la música afgana, que abarca un

amplio y variado abanico; desde la refinada música de corte clásico, de clara influencia persa al oeste (Herat), al colorista folclore urbano de Kabul y sus alrededores, con préstamos de la música *raga* india.

Daud Khan da forma a todas estas músicas acompañando su voz con el *rabab*, laúd afgano de 17 cuerdas cuyo origen se pierde en el tiempo y que los músicos indios hicieron también suyo convirtiéndolo en el actual *sarod*, instrumento que también utiliza **Daud** en sus conciertos.

Acompañan a **Daud Khan** en sus actuaciones los músicos:

Osvaldo Jorge: *tabla*

Efrén López: *rabab, tanpura, ud, tar*

Daud Khan nació en Kabul, Afganistán, en 1955. Estudió *rabab* con uno de los grandes maestros de todos los tiempos, Ustad Muhammad Umar. Más tarde, aprendió a tocar el *sarod*, instrumento de India del Norte el cual es descendiente directo del rubab, de la mano del gran Ustad Amjad Ali Khan en India.

Un antepasado de Amjad Ali Khan, llamado Muhammad Hashim Bangesh, llevó el *rabab* desde Ghazni (Afganistán) a Gwalior (India) y su familia desarrolló el *sarod* a partir de él. Ustad Amjad Ali Khan es la sexta generación de esta familia de músicos (*senia gharana*).

Daud actúa frecuentemente en Europa, EEUU e India. En este país fue honrado con el prestigioso premio Ustad Hazif Ali Khan en los años 1988 y 1995.

Además, es el jefe de estudios de la Academia de Música India de Köln (Colonia, Alemania), que fue fundada por su maestro Ustad Amjad Ali Khan, y en la que continúa con su legado en la enseñanza según las tradiciones musicales de Afganistán e India. Durante su estancia en Europa ha colaborado con Ross Daly, Jordi Savall, Mawash y el Kabul Ensemble, entre otros.

El gran músico indio **Amjad Ali Khan Saheb**, quien fue mi *ustad* (maestro), daba una definición muy significativa de la música clásica india, que considero también válida para la música clásica afgana. Él decía: "el sentido de la música clásica india es libertad con disciplina".

Esto significa que debemos aprender las reglas fundamentales de la *raga* (teoría india de los modos musicales) y las diferentes composiciones basadas en este sistema, así como sus posibilidades de interpretación y expresión en el marco de cada modo (*rag* o *maqam*).

A veces, la palabra improvisación nos lleva a sobreentender que uno puede tocar su instrumento espontáneamente y sin un conocimiento profundo de la *raga*. Pero de hecho, uno puede tomar partido dentro de la riqueza y belleza de una composición sólo si sabe cómo expresar lo esencial de su carácter.

Al igual que a veces ocurre en la música clásica occidental, en nuestra tradición muchos músicos siguen las enseñanzas de un maestro (*ustad*) que es representativo de una cierta manera de tocar o cantar. Es una manera de mantener viva en la mente de quien escucha esta música la esperanza de alcanzar mejores y más pacíficos tiempos.

Daud Khan Sadozai

La Música de Afganistán

El gobierno de Afganistán fue oficialmente reconocido por primera vez en 1847. Un número de doce diferentes grupos étnicos: tadjikos, uzbekos, turcomanos, y hazaras, beluchos, pachai, pastunes... fueron unificados en un mismo territorio y tuvieron que establecer una única identidad.

Todas estas diferentes etnias contribuyen a representar la diversidad musical afgana y se clasifican en tres principales categorías culturales. Desde Kabul a Kandahar, las partes oriental y del sur estan en contacto privilegiado con el valle del Indo, lo que ha originado frecuentes intercambios con la música del norte de la India. En la otra parte, la música de Herat en la parte occidental, se ha beneficiado durante siglos de la influencia persa. A su vez, la zona norte de Afganistán ha adquirido una estética muy peculiar gracias a sus fronteras con territorios turcomanos, uzbekos y tadjikos. Se podría incluso mencionar otra entidad musical de las comunidades pashtun (actualmente un 40% de la población). Debemos mencionar también la gran diferencia existente entre la sociedad agrícola y el modo de vida urbano de ciudades como Kabul o Herat.

La música afgana se divide en popular, semi-clásica y clásica.

El género popular contiene una gran cantidad de canciones que pueden ser interpretadas también como piezas instrumentales. Cada canción consta de tres partes: versos, estribillo, e interludios instrumentales.

La música clásica está basada en conceptos mucho más sofisticados que la emparentan con la música del norte de la India y su concepción de los modos (*ragas*): un desarrollo progresivo de una melodía base que expresa un estado emocional preestablecido. Se ejecuta sobre complejos ciclos rítmicos (de 10, 12, 14, 15 o 16 tiempos) llamados *taal*. Famosos músicos como Ustad Muhhamad Umar en el *rubab*, o Ustad Qasim en el canto, han elevado la música clásica afgana a un grado muy alto de refinamiento.

El género semi.clásico se encuentra situado entre los dos anteriores. Los músicos que se hallan dentro de esta categoría utilizan la estructura popular junto a una inspiración poética y melódica más elaborada.

El régimen soviético primero y el poder Taliban más tarde han originado una de las diásporas más grandes de la historia. Millones de afganos emigraron alrededor del mundo, y entre ellos, músicos como Daud Khan que aún ejercen su arte hoy en día después de más de 20 años de exilio.

El Rabab

El *rabab* es conocido como el más tradicional instrumento de la música popular afgana. La mayor parte del repertorio tradicional puede ser ejecutada con este instrumento, habitualmente con una fuerte acentuación rítmica. El estilo clásico de interpretación, mucho menos frecuente, está caracterizado por su seria expresión musical y una forma meditativa de abordar las melodías. Desde mucho tiempo atrás, el *rabab* tuvo una destacada presencia en las tradiciones musicales de los Sufís. Mevlana Rumi elogió el instrumento, el cual es mencionado a menudo en sus poemas. Muchos otros poetas místicos medievales cantaron al *rabab*.

Organológicamente, el instrumento está compuesto de una caja de madera de morera tallada que comprende todo el instrumento a excepción de la tapa. Esta está hecha de piel de cordero tensada y encolada. El *rabab* tiene cuatro tipos de cuerdas con diferentes funciones: tres cuerdas melódicas fabricadas con tripa, dos o tres cuerdas con afinación fija o de bordón (*yuri*); de 10 a 14 cuerdas simpáticas o de resonancia hechas de acero y bronce, y una cuerda de bordón aguda (*chikari*) que tiene una función de acompañamiento rítmico, importantísima en la música de *rabab*.