

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Cultura y Medio Ambiente

MUSICA CLASICA DE LA INDIA E IRAN

CONCIERTO DE SANTUR

PAUL GRANT

Museo Arqueológico Provincial de Granada
15 de Julio, 8,30 h. - 1992

EL SANTUR es una cítara de forma trapezoidal con cuerdas metálicas que son golpeadas con macillos de madera muy ligeros. Sobre este instrumento tan sencillo se ha desarrollado una técnica sofisticada y virtuosística que, aprovechando su sonido abierto, expansivo y su timbre brillante y cristalino y su agilidad para la ornamentación rítmica y melódica, crea una corriente musical chispeante y llena de colores.

El santur pertenece desde muy antiguo a la tradición musical de India y de Persia, si bien se encuentran instrumentos derivados de en diversas partes del mundo. Entre ellos figuran el Santoori en Grecia, el Yang chin en China, el Zymbalon en Hungría y Rumanía, las Dulcimeras y Psalterios en Europa, e incluso el Piano en todo Occidente.

PAUL GRANT. Enfrentarse a la dificultad que supone para un occidental tanto el aprendizaje de un sistema musical extranjero, como ser aceptado como interprete y transmisor de tradiciones musicales que no son las propias, es una aventura que sólo un músico con intensa devoción por el arte musical es capaz de asumir.

Paul Grant, músico americano formado en el campo del Jazz-Rock y la música contemporánea, olvidando condicionamientos raciales y culturales, se ha entregado desde 1972 al estudio e interpretación de la música clásica de India e Irán, lenguajes musicales antiquísimos que se han transmitido durante generaciones por vía oral.

Paul Grant ha estudiado varios instrumentos bajo la dirección de maestros excepcionales, representantes actuales de la tradición más pura: Ustad Ghulam Mohammad Saznawar, Santur; Zakir Hussain y Jnan Prakash Gosh, Tabla; Radhika Mohan Moitra, Sitar; Z. M. Dagar, Surbahar; Ustad Mohammad Reza Lotfi y Majid Khianni, Santur persa.

El grado de maestría técnica y dinamismo expresivo que Paul Grant ha alcanzado en estos estilos sorprende a orientales y occidentales.

Paul Grant ha tocado y enseñado en India en diferentes instituciones como son: Sangeet Research Academy (Calcutta), All India Radio (Srinagar), y Savitri Girls College (Ajmer).

También ha tocado y enseñado en América y Europa, siendo actualmente profesor en el conservatorio de Rotterdam, Muziekschool de Amsterdam, y Muziekschool de Utrecht. Recientemente ha iniciado su labor pedagógica en el sur de Francia y en España, donde ya cuenta con varios alumnos.

CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA

LA MUSICA CLASICA DE LA INDIA

El concepto central del arte musical indio es el de Raga. La palabra se deriva de la raíz sánscrita Ranj, que significa colorear con emoción; así pues, el nombre entraña muchas características además de las relativas a sonidos. Técnicamente una Raga es una estructura melódica unitaria en la que tanto la entonación, la duración, y el orden de exposición de las notas está bastante prefijado. Sin embargo, es también un proceso que el músico debe desarrollar a través de complejas improvisaciones sobre el material básico, haciendo emerger la esencia musical interna que es específica de cada Raga. Esta se identifica tradicionalmente con determinados momentos del día y de la noche, y con distintos estados psicológicos que el músico debe ser capaz de producir en el oyente.

Gracias a la amplitud de las normas que le sirven de orientación en sus improvisaciones, el músico indio dispone de una deslumbrante gama de posibilidades rítmicas y melódicas para ejecutar una misma Raga de muy diferentes maneras. Cada interpretación es así una experiencia viva, y única.

La música india, al tener fundamentalmente una concepción vocal exige de los instrumentos una capacidad para reproducir las inflexiones y adornos propios de la voz. Por ello, el santur, incapaz de producir y ligar notas largas, ha sido considerado durante mucho tiempo no apto para la interpretación de la música clásica. Sin embargo, desde hace algunas décadas ha entrado en las salas de conciertos gracias al nivel expresivo y virtuosístico que ha alcanzado en las manos de grandes músicos dedicados a él.

Tradicionalmente el santur es, sin embargo, un instrumento central de la música clásica del valle de Kashmir, uno de los estados de Norte de la India, donde todavía hoy es usado para interpretar «Sufiana Kalam», una forma de música popular estilizada de contenido místico sufi.

Desde el siglo XIV, cuando el hinduismo y el budismo dejaron paso al Islam, la música de Kashmir se desarrolló mucho gracias a los intercambios con ciudades de Asia Central como Samarkanda y Tashkent, y también absorbió elementos musicales de Irán, Afganistan y Arabia. Todavía hoy los textos de las Sufianas Kalam se cantan en lengua persa, evidenciando la gran influencia que esta cultura ha ejercido allí.

MUSICA CLASICA DE IRAN

Los primeros testimonios fiables que nos hablan de la música persa datan del período de los Sasánidas (226-652 a. de C.). Se atribuye a Barbod, uno de los músicos más ilustres de la corte del Emperador Crosoes II, la invención de un sistema musical basado en estructuras modales. No sabemos lo que eran esos modos, sin embargo, los textos de la era Islámica abundan en referencias a la música de ese período.

La conquista del Imperio Persa por los Arabes se sitúa hacia la mitad del siglo VII. Entonces los conquistadores descubrieron una cultura considerablemente desarrollada con relación a la suya. Con el advenimiento de la dinastía Abbassida (750-1258) la sede del Califato fue transferida de Damasco a Bagdad, antiguamente territorio persa. A partir de este momento los músicos y los sabios persas jugaron un papel determinante en la formación y el desarrollo de la cultura Islámica, cuya influencia se extendió desde Indonesia hasta España.

En el siglo XVI con la llegada de la dinastía Safawida, Persia disfrutó de otro gran florecimiento cultural; la música y otras artes alcanzaron su más alto nivel.

Desde entonces hasta nuestros días la música persa se ha desarrollado y enriquecido enormemente gracias a grandes músicos que han permanecido, sin embargo, fieles a su tradición.

Tradicionalmente el conjunto del sistema musical persa, el radif, conlleva una serie de estructuras modales llamadas «dastgah» o «maqam», que se construyen a base de «gushes», esquemas melódicos muy cortos a partir de los cuales el músico puede improvisar. Estos subrayan determinadas curvas melódicas, fórmulas cadenciales, acentos tonales y notas finales convencionales, que van revelando las características del maqam escogido.

La flexibilidad de las reglas que gobiernan la improvisación melódica y rítmica permite la diversificación hasta el infinito de un repertorio modal relativamente limitado, pero que el músico puede explorar y modelar con su imaginación de acuerdo a su talento, ánimo e inclinación.

La interpretación de un Dastgah comienza generalmente con una overtura, una sección compuesta y de ritmo medido llamada «Pishdaramad». Luego siguen varios preludios, «daramads», que revelan más detalladamente el modo y el contorno melódico del dastgah. Siempre se incluye al menos una sección de brillante virtuosismo llamada «chaharmezrab», y una pieza final, «Reng».