

Song of love and Devotion from India & Pakistan - Between Heaven & Earth

- Razia Aziz -

Infinitamente vasto
Sin embargo más pequeños que la distancia
Entre tú y tu aliento...
En el espacio entre el cielo y la tierra
Se yerguen los iluminados
Cuya preocupación no es ni fama ni renombre
Ni riqueza ni influencia
Ni el cumplimiento de ningún deseo
Sino sencillamente esto:
Amor, armonía y belleza
En el poder de Uno.

Cruzando la división dentro y entre almas
El hilo de sonido, el hilo de silencio
Juntos tejemos la eterna
Carretera de regreso.

Estimado oyente,

Este hilo de sonido se ofrece humildemente como una invitación a habitar un espacio que con frecuencia yace olvidado en los recovecos de su corazón entre la intoxicación de vida. Si le emociona de alguna forma, entonces estoy agradecida.

Si estas canciones y estos géneros de música le son nuevos, puede tratar este álbum como una señal al universo estrellado de maestros de ghazal, qalam sufi y música folclórica del norte de India y Pakistán. O sencillamente quédese: tararee las melodías, mueva el cuerpo, y sonría...

Si la música le resulta familiar, espero que disfrute de las variaciones ofrecidas por la composición mágica de Fida Hussain Khan, la habilidad y frescura de los instrumentales y el estilo vocal de la cantante. Es un honor cantar estas canciones, y sólo ruego que de alguna forma la voz con la que se comunican le conmueva de una forma nueva.

Este álbum debe tantísimo a tanta gente, pero a nadie más que a Fida Hussain Khan, Anuja Sharma y Mehroo Aziz: sin ellos, este álbum no existiría. Estoy en deuda con Sanju Sahai y Baluji Shivastav por la pura magia que inyectaron en el sonido. También les doy las gracias de todo corazón a Mittal Purohit, Kiranpal Singh y Clive Bell—a los que conocí por primera vez en el estudio de grabación—y a Yash Kummar por su amistad musical. Pero también estoy muy agradecida a Diz, Pablo, Karin y toda la gente de ARC Music por haberme ofrecido esta oportunidad de materializar un sueño personal.

Este hilo de sonido está dedicado a mi difunto padre, Mohammed Abdul Aziz; el desaparecido vocalista inspirador Sadat Ashraf; y mi hijo Aakesh Sharma Aziz. Todos ellos me han instado a viajar en este lugar, algún lugar entre el cielo y la tierra.

Razia Aziz, octubre 2007

La traducción de lenguas asiáticas al inglés es una tarea arriesgada, una labor que he decidido hacer yo misma en este álbum. Esto no hubiera sido posible sin la generosa ayuda de Fida Hussain Khan, Mohammed Abdul Rashid, Abbas Ahmed, Mehboob Butt y Hummarah Quddoos. ¡Sin embargo, esta buena gente no es en absoluto responsable de las faltas que pueda haber en las traducciones resultantes! Aquellas personas que dominen las lenguas urdu y punjabi se darán cuenta de que me he tomado muchas libertades, transformando su esmerado trabajo en traducciones que se lean como verso inglés pasable. ¡Dado que mi objetivo era comunicar el espíritu de las canciones, más que su significado literal, espero que se me perdone!

Razia Aziz

La letra original completa, junto con sus traducciones al inglés, aparece en el folleto de EUCD2127.

I. Tere Ishq Nachaya (Tu amor me ha llevado a dar tantas vueltas)

Poeta: Hazrat Baba Bulle Shah

Composición: Fida Hussain Khan

Deprisa doctor, venga a mi lado
¡Oh! venga, venga rápido, no vaya a morirme
Tu amor me ha llevado a dar tantas vueltas
¡Vaya frenesí, vaya baile!...

...

Busca a Dios en la puerta de Shah Inayat,
Él que te ha vestido de verde y rojo
Taceoneo con alegría, desde luego
Pero como no vengas moriré

Tu amor me ha llevado a dar tantas vueltas
¡Vaya frenesí, vaya baile!...

Este poema de devoción sufi (*kafi form*) habla de la alegría y angustia que entraña la entrega del corazón del discípulo (Bulle Shah) al maestro (Shah Inayat). Inicialmente rechazado como discípulo (*mureed*) por su querido Shah Inayat, Bulle Shah se marcha consternado. Acude a la casa de una cortesana, a la que ruega le enseñe a bailar. Ella accede, y finalmente él regresa, disfrazado, para bailar ante su amado Shah Inayat. Muy impresionado por esta “mujer” que baila, el maestro queda desconcertado al descubrir que de hecho la bailarina es el mismo Bulle Shah al que anteriormente había rechazado. Tan impresionado queda Shah Inayat por los esfuerzos de Bulle Shah para ganar su amor que por fin acepta al poeta como discípulo. Así nace la semilla de este poema. (Obsérvese que el juego de palabras sobre los dos conceptos de muerte—muerte física, que puede temerse, y muerte espiritual, que es una experiencia extática—dificulta muchísimo la traducción, tanto lingüísticamente como culturalmente).

La idea de sentirse obligado a hacer a un baile enloquecido (“*Thayya! Thayya!*”) por un amor más grande que propio ser es tan convincente que sencillamente tiene que expresarse. Fue la rendición maestra de Abida Parveen de este *kafi* que me hipnotizó por primera vez, y sigue siendo capaz de cautivar. Ya que no podía añadir nada a su versión, era necesario un enfoque radicalmente nuevo. Aquí la composición de Fida Hussain Khan es diferente en casi todos los sentidos, y además ofrece ingeniosos giros propios: la facilidad con la que cambia entre raags (combinaciones escala/nota); la insistencia compulsiva del estribillo combinado con la modulación inesperada (“*Cheti borin ve tabiba, Cheti avive tabiba*”); y el totalmente bailable uso sincopado del *keherwa* (ciclo de 8 compases). Espero el resultado le resulte tan irresistible como a mí.

2. Kisi se meri manzil ka patha paya naheen jata (El lugar que es mi destino no puede encontrarlo otro)

Poeta: anónimo

Composición: Fida Hussain Khan

El lugar que es mi destino
No puede encontrarse por otro
El lugar en el que estoy
No puede alcanzarse por otro...

Éste es uno de dos ghazals en este álbum que oí por primera vez cuando era un niño, interpretado por el fallecido Sadat Asharf Sahib, un hombre considerado con honor y afecto por nuestra familia y amigos, gracias a la forma humilde aunque adestada en que cautivaba al público durante la noche.

Elijo esta canción por la visión de la primera línea. Me habla de las cumbres de las montañas vistas desde la ventanilla de nuestro coche mientras nos desplazábamos rápidamente en nuestras vacaciones estivales en los Alpes. En momentos de auténtica profundidad, cuando contemplamos la grandeza de creación; y sabemos que de alguna manera somos uno con ella, es imposible decir dónde estamos, o quiénes somos, o comunicar a otra persona ese sentido de destino que nos ha impulsado desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento en esta tierra.

Al igual que con “Tumhari anjuman...” el patrón melódico del estribillo (*sthai*) se basa en la versión más antigua de la canción, con la innovación del “Ga” bemolizado (3ª nota de la escala), aportando un toque de blues a la rendición. La línea melódica de los versos es francamente ingeniosa, modulando la canción para llevarla a una esfera diferente, reflejando las melodías de aquellas tan antiguas bandas sonoras de películas que siguen provocando lágrimas en las personas que han envejecido cantándolas.

3. Kategi yeh ab zindagi rote rote (Mientras caen las lágrimas)

Poeta: Anónimo

Composición: Fida Hussain Khan

Sin parar, esta vida rodará, mientras caen las lágrimas
Así dijo la felicidad mientras ella se marchaba, mientras caen las lágrimas

...

A mí me parece que éste es el destino, después de todo
Que Dios escribió para mí mientras caían sus lágrimas.

Encontré este *ghazal* abrumadoramente triste en una grabación casera en cinta de audio terriblemente distorsionada de un concierto en directo de Anup Jalotha. Impresionado por el estilo hermoso y alegre con el que Jalotha encantaba a los espectadores, lo escuché una y otra vez, intentando ignorar el ruido! Esta versión aquí es bastante distinta en casi todo, sacando colores diferentes en el *ghazal*. El *dadra* tristemente lento (ciclo de 6 compases) se sustituye por un *keherwa* de avance (8 compases). La recomposición de melodía realizada por Fida Hussain Khan bromea con el oyente con los dos “Ni” diferentes (la 7ª nota de la escala), describiendo así el *raag* (*raag khamaj*) con mayor precisión. Otras innovaciones melódicas en los versos añaden dinamismo e interés a la rendición, mientras que el tempo animado añade un contrapeso al contenido esencialmente sombrío de la letra.

4. Tumhari Anjuman se Oot ke Divaane Kahan Jate (¿Adónde van, los corazones esclavos del amor, cuando parten de tu presencia?)

Poeta: Qateel Shifai

Composición: Fida Hussain Khan

¿Adónde van, los corazones esclavos del amor
Cuando parten de tu presencia?
Las anécdotas que compartiste también -
Esas historias ¿adónde van ahora?...

Qateel Shifai, 1919–2001, fue un poeta prolífico y muy respetado de lengua urdu. Popularizado por Chitra Singh, éste es uno de los dos *ghazals* incluidos en este álbum que oí por primera vez de niño, interpretado en directo en mi hogar por el desaparecido Sadat Ashraf. Este *ghazal* en particular es uno de mis favoritos de todos los tiempos, probablemente debido a la forma en que el cantante, *tabla* y *dholak* jugaban con los corazones del público en esa velada hace tanto tiempo, dejándonos sin ninguna duda de que ésta también era nuestra historia. De niño el urdu me pasó desapercibido, pero el sentimiento – eso sí que se enraizó en el alma.

La composición musical del estribillo desarrolla versión anterior, y es bastante más sutil y compleja, jugando con el 6º (“Dha”) bemolizado y ambos 7os (“Ni”). Esta composición de los versos es un enfoque completamente nuevo, llevando la canción y al oyente en una dirección completamente fresca.

5. Ranjish hi sahi (Aunque sea angustia)

Poeta: Ahmed Faraz

Composición: Fida Hussain Khan

Aunque sea angustia, ven de todas formas, aunque sólo para atormentar mi corazón
¡Oh! ven, por favor ven, aunque sólo sea para partir una vez más...

Parece de lo más presuntuoso que siquiera se me ocurra grabar este hermoso *ghazal*, hecho famoso por el legendario Mehdi Hussain y otros grandes cantantes. Y sin embargo, cuando Fida Hussain Khan me tocó su rendición, fui incapaz de resistirme. Las primeras cinco notas engañan al iniciado con una falsa sensación de seguridad, para luego transportarlo rápidamente a aguas desconocidas con una música completamente nueva en el ritmo lento de 6 compases (*dadra*) y una habilidosa readaptación de la melodía. He de confesar que ya no me atrae cantar el original, ya que esta versión posee una cierta cualidad mágica encapsulada en la llegada de la palabra “Dil” (corazón) en el *sum* (primer compás o resolución del ciclo rítmico).

A los entusiastas de la versión original les podrá costar cambiar de opinión, pero creo que el nuevo oyente no tendrá ninguna dificultad para llegar directamente al corazón del tema. Presentado en un estilo más clásico para contrastar con el sentimiento folclórico de las otras canciones (obsérvense los hermosos solos de *tabla* de Sanju Sahai), la diferencia cualitativa de este tema se entenderá perfectamente por ambos públicos.

6. **¿Dil-e-naadaan tujhe hua kia hai?** (¿Qué ha sido de ti mi necio corazón?)

Poeta: Mirza Ghalib 1796–1869

Composición: Fida Hussain Khan

¿Qué ha sido de ti mi necio corazón?

¿Qué remedio puede hacer que se vaya este dolor?

Yo la anhelo tanto y ella tan tranquila...

Ghalib es el mejor conocido y posiblemente el más grande autor en el lengua urdu. Es especialmente conocido por sus *ghazals* – poemas de amor como éste.

Fida Hussain Khan me enseñó este *ghazal*, que he llegado a amar por su sencillez tan engañosa. Las palabras esconden muchas capas de significado, que se despliegan cuanto más se contemplan. Aunque he usado el pronombre femenino para describir a la amada, en el poema ni la primera ni la tercera persona son de género específico. Al igual que con muchos *ghazals*, se deja al corazón y la mente del oyente decidir la identidad de los amantes. Me he tomado algunas libertades en la traducción, particularmente del último verso, para permanecer fiel al significado.

Ésta es una composición característicamente hábil de Fida Hussain Khan, que emplea ambas “Ga” (3ª nota) y ambas “Ni” (7ª nota), así pudiendo comunicar la angustia de la poesía sin necesidad de un ciclo rítmico intencionadamente plañidero. El resultado es una línea melódica conmovedora, muy cantable.

7. **Mera Laung Gawacha** (Mi pasador de nariz ha desaparecido)

Poeta: anónimo

Composición: Fida Hussain Khan

Sígueme bien de cerca

Deja que mis caderas cimbreantes te hagan anhelar

Sigue mirando, guapo

Mi pasador de nariz ha desaparecido

Venga, estate ojo avizor

Mi pasador de nariz ha desaparecido

...

...Creo que ha llegado el momento de perder mi pasador de nariz de repente

En algún lugar en la zanja pienso...

Mi pasador de nariz ha desaparecido

Mi pasador de nariz tiene tal brillo

Tanto que el mundo entero lo notaba

No sólo uno, todos lo querían

¡Todos lo intentan pero quiero que tú lo encuentres!

Mi pasador de nariz ha desaparecido.

¡En mi opinión muy parcial, nadie “coquetea” como las punjabies! Esta canción popularísima y tan coqueta la han interpretado de tantas formas tantos artistas, desde el desaparecido gran Noor Jehan hasta el magnífico Bally Sagoo. Resulta difícil añadir algo interesante a versiones existentes sin salirse radicalmente – pero ojo, es precisamente esto lo que ofrece la composición de Fida Hussain Khan. El nuevo raag (Talang), la 3ª (Ga) usando mayor en vez de menor, tiene un sentido completamente diferente, mucho más luminoso: en el momento en el que lo oí, supe instantáneamente que tenía que incluirse en este álbum. ¡Esta joya se codea orgullosamente con canciones más serias, con una misión de reafirmar lo indispensable que es la travesura en las cosas del corazón! Espero que les haga tararear...

8. **Bhavain Too Jaan Na Jaan** (Lo sepas o no...)

Poeta: Hazrat Baba Bulle Shah

Composición: Fida Hussain Khan

Lo sepas o no que esto es verdad -

Por favor entra en mi patio

Darí mi vida por ti -

Por favor entra en mi patio...

Hazrat Baba Bulle Shah, 1680–1757, es uno de los poetas sufíes más amado en la lengua punjabi. Su decisivo mensaje de amor y no violencia tiene una pertinencia intemporal para aquellos que hablan verdad ante el poder.

Éste es un *kafi* popular (un estilo relacionado tanto con *ghazal* como con *qawwali*) dirigido al maestro espiritual de Bulle Shah (*murshid*), Shah Inayat. Es una humilde petición para que el maestro bendiga al poeta mediante el sencillo acto de cruzar el umbral del patio de su casa. Elegí esta canción debido a la compasión inmensurable comunicada en las palabras (por supuesto perdida, aunque sólo un poco, en la traducción).

La capacidad del corazón humano de rendirse es discutiblemente su característica más hermosa: al rendir el corazón a la persona que inspira nuestra devoción, en ese momento se borra el ego, y lo único que permanece es la eterna llama del amor divino.

El modo en que Fida Hussain Khan ha transformado las rendiciones más comunes de este *kafi* con el juego de los dos “Ni”s (la 7ª nota de la escala) en esta versión es particularmente hábil, y le da a la canción una calidad desgarradora.

9. Mast Qalandar (Qalandar el extático)

Letra: tradicional

Composición: Fida Hussain Khan

Mi máspreciado, conserva mi honor, Qalandar
ijhoole Lal de Sindh, de Sevan, tan generoso Shahbaz Qalandar!

Cuatro lámparas siempre arden en tu santuario
La quinta que ahora arde es mía...

Para millones de personas, esta canción no necesita presentación. Hasta donde pueda recordar, era la última canción ofrecida en cada reunión. Y el brillo y las sonrisas lejanas en los ojos de los adultos me decían que era muy especial. Este gran himno del Sindh pir [santo sufí] Lal Shahbaz Qalandar, del siglo 12, cantado de muchas formas por muchos grandes artistas, y popularizado a través de una película, apela al corazón de hindúes, musulmanes y sikhs por igual – y alcanza más allá de esas comunidades a una consciencia global más amplia.

Hay una referencia en el texto a Jhoole Lal, otro santo del mismo linaje de principios del siglo 11. Esta tradición de santos sufíes tiene una reputación bien merecida de más de mil años, que representa trascender las divisiones comunales con un mensaje de amor y unidad. Al igual de Bulle Shah, cientos de años más tarde, aquellas grandes almas no temían cuestionar la autoridad injusta, ni tampoco proteger las víctimas de ésta.

En este himno, nos encontramos de pie en una antigua corriente de amor que se lleva las divisiones religiosas, sociales y políticas y nos rehace como uno.

La variación sobre la composición tradicional es al principio sutil en el sthai [estribillo], con el uso del “Ga” bemolizado (3ª nota de la escala). Sin embargo, para mí la línea melódica ascendente y en cascada de los versos libera la canción de su registro terrenal y permite a las aspiraciones del alma hablar y buscar ser oídas en el cielo. Una vez que esta innovación haya penetrado en su consciencia, al igual que lo ha hecho en la mía, su magnetismo le vuelve a atraer una y otra vez.

Razia Aziz

Nacida en Londres en 1965, Razia Aziz ha estado expuesta a diversas influencias musicales. De niña, Razia estudió piano clásico y más tarde se enseñó a sí misma a tocar guitarra para apoyar su naciente habilidad vocal y compositora. Durante algún tiempo cantautora en el medio inglés, en la última década Razia se ha centrado en la música indostaní. Estudiando el género clásico bajo la tutela de Mohini Mathur y más tarde Baluji Shrivastv, Razia volvió a conectarse con su patrimonio cultural. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que en el vasto universo de música indostaní, lo que anhelaba era un regreso a la música de su infancia y su patrimonio espiritual: ghazals y qalams sufíes (poemas de los grandes sufíes). Las dos grandes influencias de Razia en esta búsqueda fueron el magnífico, aunque poco conocido, desaparecido Sadat Ashraf y el incomparable Abida Parveen. La búsqueda de Razia para descubrir sus “raíces” la llevó a la puerta de Ustad Fida Hussain Khan, su profesor y mentor musical. Ustad Fida Khan trabajó con Razia, como recién llegada a este estilo vocal, para desarrollar una voz diferenciada, en la que se disciernen muchas influencias de su variada vida musical. En su viaje, aún sin terminar, ha dejado un hito importante con este álbum: un lugar a partir del cual poder revisar la riqueza del pasado y abrirse a los horizontes del futuro.

Ustad Fida Hussain Khan

Desde hace sesenta años Ustad Fida Hussain Khan ha estado interpretando, estudiando y componiendo música. Pupilo de los desaparecidos maestros, Ustad Jhande Khan, Ustad Barkat Ali Khan y Ustad Alla Rakha Khan, se ha ganado el derecho a considerarse el máximo músico de armonio del Reino Unido, así como embajador de su país del estilo Patiala Gharana de música indostaní, así como el cariño y respeto de sus compañeros músicos. Además de componer y cantar ghazals, Ustad Khan posee un talento particular para la recomposición de canciones muy conocidas y queridas – un talento que ha usado exquisitamente en este álbum. También ha acompañado muchos de los grandes cantantes clásicos y semiclásicos que han visitado el Reino Unido desde India y Pakistán. Continúa viviendo y respirando la música y, como él mismo dice, sigue aprendiendo.

Baluji Shrivastav, nacido en Usmanpur en Uttar Pradesh, es uno de los grandes instrumentistas que haya producido India, sobresaliendo en *sitar*, *surbahar*, *dilruba*, *pakhavaj* y *tabla*. Trágicamente, perdió la vista cuando era bebé, y de niño fue enviado a vivir a la escuela de invidentes de Ajmer, donde la música era una materia obligatoria. Enseguida floreció su talento y ganó muchos premios para la escuela. Cuando aún era niño, se graduó en letras por la universidad de Lucknow, obteniendo titulación en estudios vocales y sitar, para luego obtener otro título universitario en tabla y otro avanzado en sitar por la universidad de Alahabad.

La característica más destacada de la trayectoria musical de Baluji es su versatilidad. Aunque está muy arraigado en la tradición clásica indostaní, le gusta explorar la música en todas sus formas. Por ello ha dejado huella en la música contemporánea, con jazz pop y otras formas de música del mundo. Ha compuesto música para cine, teatro y televisión. Ha actuado y enseñado por todo el mundo y ha grabado muchos álbumes con un sinnúmero de artistas y bandas.

Para más información visite: www.baluji.com

Sanju Sahai se ha establecido como un músico de tabla de prestigio internacional. Empezó a tocar la *tabla* a los cuatro años, y demostró su prodigiosa habilidad a los nueve años en su primera aparición en público en el templo Sankat Mochan en Benarés. Sanju ha interpretado en festivales de percusión tanto en el Reino Unido como en el extranjero, y ha acompañado muchos de los músicos legendarios de India, como Pandit Rajan Sajan Mishra, Ustad Amjad Ali Khan y muchos más. Aparte de tocar en la tradición clásica, también ha trabajado en géneros tan diversos como egipcio, español, jazz, folk y blues, incluyendo el Raga Tala Quartet, Rhythm Xchange y Midnight Quartet. Sanju ha tocado en numerosas grabaciones en directo para emisoras de radio y televisión de todo el mundo.

Afincado en Londres, patrocina conciertos y formación musical con talleres y clases particulares, enseñando tabla en la universidad de Londres y escuelas / centros de formación profesional en todo el Reino Unido.

Razia Aziz - vocals

Ustad Fida Hussain Khan - musical director, harmonium

Baluji Shrivastav - sitar, dilruba

Sanju Sahai - tabla

Guest musicians: Kiranpal Singh - santoor; Clive Bell - bansuri

Mittal Purohit - dholak; Yash Kummar - dhol

All compositions / arrangements by Ustad Fida Hussain Khan

Recorded in October 2007 at ARC Music Studio, UK

Recording: Pablo Cárcamo for ARC Music

Mixing: Pablo Cárcamo / Razia Aziz

Mastering: Diz Heller

Cover photo (Razia Aziz): Anuja Sharma; Cover design: Alex Stokes

Photos of the artists in the studio: Diz Heller

Translations: German: Diz Heller / Ute Entwistle, ARC Music

French: Jeannine Blanpain, <http://frenchlink.infinetes.net>

Spanish: Rocío García, rocio@trasgo.co.uk

Typesetting / layout: Barbara Papadopoulos