

Recibido: 20 de abril de 2022
Aprobado: 23 de mayo de 2022

La espiritualidad del sonido:

diferencias culturales entre
el arte musical del norte
de la India frente a
la escucha occidental

Nadia López Casas
nadiaverdeolivo@gmail.com

The spirituality of sound: cultural differences between North Indian musical art versus Western listening

En plena segunda década del siglo XXI y ante el contexto actual de sobrevivencia planetaria por la emergencia sanitaria por Covid-19, que dejó muchos estragos y problemáticas de toda índole, podemos encontrar un remanso de paz en el arte, específicamente en la música. Siendo pertinente hacer un alto con respecto al arte musical occidental y enfocar la vista hacia otra perspectiva cultural.¹

La música clásica del norte de la India, su sonoridad, espiritualidad y su escucha son conceptos de una cultura que parece lejana desde Occidente –al menos en el punto de

vista físico–, sin embargo, experimentar estos sonidos genera el despertar de una profundidad y exige la escucha con plena atención y detenimiento, ya que estos sonidos provienen de un lugar donde se mantiene una fuerte tradición musical. En este artículo se explora la pregunta ¿cuál es el ritual de escucha de la música del norte de la India, un país caracterizado por una profunda espiritualidad?

La música es una de las formas de comunicación más antiguas del ser humano, es tan antigua que el libro de *La Ilíada*, de Homero, inicia con el Canto I, y los *Salmos Bíblicos* provienen de oraciones cantadas de las cuales únicamente ha sobrevivido la palabra. Actualmente, sólo podemos imaginar cómo se habrían oído estas piezas que hoy son un tesoro de la humanidad.

¹ La autora ofrece un especial agradecimiento a la contribución de las docentes del comité doble ciego por las sugerencias intelectuales para el enriquecimiento del texto.

Resumen

En este artículo se exploran algunos elementos de la música del norte de la India, para contrastarlos con la percepción cultural y auditiva occidental en la que se encuentran elementos antropológicos y musicales que permiten acercarse al arte de las sociedades no occidentales. La pregunta que guía este texto es, ¿cuál es el ritual de escucha de la música del norte de la India, un país caracterizado por una profunda espiritualidad?

Palabras clave: música, norte de la India, sociedades no occidentales, rituales de escucha, diferencias culturales.

Abstract

In this article, some elements of the music of North India are explored, to contrast them with the Western cultural and auditory perception in which anthropological and musical elements are found that allow us to approach the art of non-Western societies. The question that guides this text is, what is the ritual of listening to the music of North India, a country characterized by a deep spirituality?

Keywords: music, North India, non-Western societies, listening rituals, cultural differences.

La música es una de las formas de comunicación más antiguas del ser humano.

Ahora bien, la música no solamente es el sonido como tal, es toda una sucesión de ideas, de palabras, es una construcción de sonidos y silencios en un contexto cultural dado; es un registro artístico humano de un tiempo y un espacio que se caracteriza por tener una ritualidad impregnada indisoluble en su esencia, y para poder entenderla se recomienda el poder apreciar y entender el contexto de dónde surge.

El ritmo de vida y la apreciación musical en el mundo Occidental han dejado de lado las cualidades espirituales y místicas que tiene el bello arte sonoro, y se ha depositado la fe y la confianza en músicos que crean y hacen música para venderla.

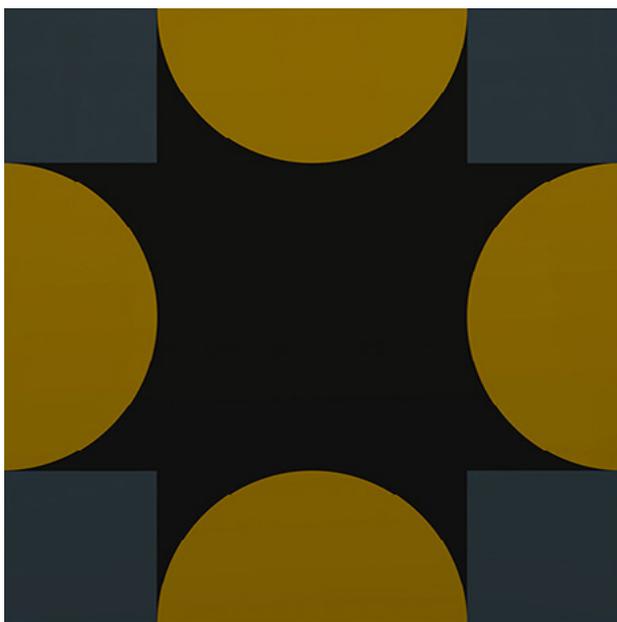
Al adquirirla se compra también una sucesión de ideas que entra en los oídos, lleva de sí el contexto en el que se creó y se introducen imágenes que inevitablemente influyen en quién la escucha.

La forma en la que se consume música en Occidente ha construido un sentido de pertenencia. Inclusive se crea fanatismo respecto a figuras de la música. Por ilustrar esta idea podemos hablar de grupos como las *beliebers*, autodenominación de las fans que han convertido en un ídolo al cantante Justin Bieber, y sin discriminar a estas jovencitas por sus gustos musicales, también se hace mención de lo famosos que siguen siendo los Beatles o mujeres vueltas locas por Elvis Presley o Axl Rose, y seguidores acérrimos de AC/DC o Metallica, que también tienen miles de fans en el mundo Occidental. Esta manera de consumir música a través de la industria promueve la idealización de un músico o una banda hasta llegar a idolatrar a un *héroe* y convertirlo en un ser de carácter elevado.

Desde esta perspectiva es difícil entender sociedades no occidentales, en las que lo que se pone en un nivel superior no es al artista, sino a la música, debido a que a la música se le considera algo *no terrenal*. Esta idea conlleva distintos criterios de escucha,

Nadia López Casas

Licenciada en Comunicación por la UNAM y maestra en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS). Es profesora del plantel Naucalpan del CCH desde hace once años, imparte la asignatura Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) I a IV. Se interesa en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, investigación e innovación educativa en la temática de la música como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje.

diferentes grados de apreciación, otros lenguajes tanto musicales como verbales, sensoriales y también, por qué no decirlo, implica cuestiones sagradas y espirituales.

En India la música no constituye un fenómeno separado de las otras categorías culturales, ya que desde el periodo védico hasta la actualidad se relaciona con aquellas de orden religioso, lingüístico y filosófico, entre otras. Así, el estudio de los conceptos musicales básicos instaura un esquema de conocimiento en correspondencia con la estructura del pensamiento indio, sin el cual no podríamos entender su cultura, como en el caso de las conexiones entre música y religión (Cortés y Rentería, 2018).

En este sentido, dentro de las diferencias entre la música occidental y la música del norte de la India, es que ésta última tiene como fin intermediar al ser humano con lo divino. Las letras y los cantos desaparecen (es completamente instrumental) y las formas de tocar esta música tienen muchas reglas para su interpretación.

Aunado a lo anterior, otra diferencia que separa a los occidentales de otras culturas es la música interpretada en vivo, ésta vive mientras se interpreta y muere cuando deja de ser ejecutada, es una analogía del ciclo de la vida: nacimiento, muerte y resurrección. Por lo tanto, la música se llena de simbolismos, al ejecutarse en vivo, nunca es la misma, es muy

importante por su contenido espiritual y ritual pues las grabaciones sólo capturan un momento, pero se escapan de ellas las variaciones que le dan vida.

Siendo “la ejecución en vivo” muy importante por su contenido espiritual y ritual, podría hacerse una analogía con el jazz y el flamenco, los cuales tienen en común su “carácter de improvisación” compartiendo esa asimetría que tienen los sonidos musicales del norte de la India y que, sobre todo, en el flamenco también se aprecia la ritualidad que están contenidas en el canto, la guitarra y la danza, puesto que no es siempre igual su ejecución en vivo; esto le da un toque especial a sus sonidos musicales, ya sea por su contenido espiritual o la idea de lo sagrado insertada en sus propias tradiciones musicales.

La interpretación de la música clásica de la India es todo un ritual que debe seguirse paso a paso, de forma ineludible. Es más que una manera de entretenimiento, cumple una función de autorreflexión y vinculación social (Shäfer, Tipandjan y Sedlmeier, 2012) y es una compleja arquitectura espiritual que se desarrolla en ritual. Por ejemplo, en cuanto al escenario, en el imaginario colectivo hindú, los pies son un elemento impuro por estar en contacto con el suelo, por lo que los músicos de esta cultura se despojan de su calzado y suben a una plataforma que los aleja del suelo, que también es un elemento impuro.

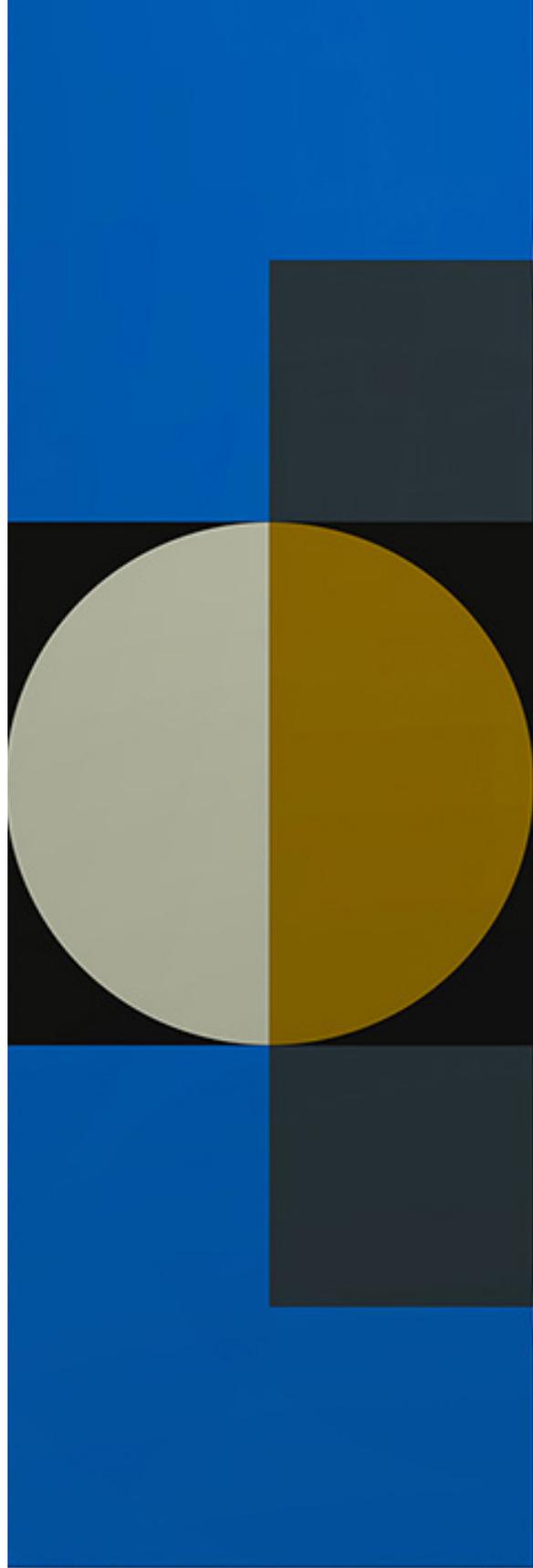
La interpretación de **la música clásica de la India es todo un ritual** que debe seguirse paso a paso, de forma ineludible.

También es necesario mencionar los *ragas*, que son las disposiciones en las que se acomodan las notas musicales dentro del sistema hindú, los cuales, dependiendo su clasificación, podrán sólo tocarse en la mañana o en la tarde, o si el día es lluvioso o soleado; todas estas cuestiones de posicionamiento ritual hacen que la complejidad se vaya acrecentando ante los ojos y oídos occidentales.

Ahora bien, la música hindustani del norte de la India, desarrollada por hindúes y musulmanes por igual, se caracteriza por la producción de un sistema rítmico extremadamente rico (Pérez Aldeguer, 2013). Todavía más compleja es la cuestión métrica, por lo que es importante mencionar que a diferencia del mundo Occidental, la visión hindú es distinta debido a que tienen gusto por la asimetría.

La métrica por la que se guían las melodías basadas en los *ragas* están cimentadas en ritmos asimétricos: tres, nueve, siete, trece, son los ritmos en los que el ejecutante deleita a la audiencia a diferencia de los ritmos 4/4 en la música occidental. La belleza de la música de la India está construida sobre 12/8, 7/5 o 5/8, toda una complejidad para oídos acostumbrados a los números enteros y sus derivados, ya que el gusto por los múltiplos de 5 o 10 no permite apreciar un lenguaje distinto enfocado a la asimetría: todo un paradigma de la simetría como belleza, que poco permite apreciar este arte.

Por último, el músico se reúne en torno a su público, quien se presenta a sí mismo. Los instrumentos son en su mayoría melódicos, contruidos para tocar una sola nota a la vez y no muchas al mismo tiempo, dando con esto una melodía. Es el instrumento musical el que produce sonido cuando es excitado por percusión directa o indirecta, enseguida presentan el *raga* que van a interpretar, se descalzan y suben a la plataforma (que como se escribió en líneas anteriores, los aleja del

piso), presentan las notas en su instrumento, las cuales tocan lentamente —como dibujándolas para que el público las perciba—, e inician su presentación. La cual está desarrollada en tres partes:

Parte número uno. La presentación de las notas (ya observada).

Parte número dos. Desarrollo de los temas con el *raga*.

Parte número tres. Por último, como una forma de exaltación y de maestría en su ejecución, la velocidad se eleva y con ello la dificultad para terminar abruptamente, mostrando a la audiencia su capacidad de interpretación. Al mismo tiempo, el público no es un ente pasivo que sólo recibe, también ha sido educado para contar los ritmos que los músicos ejecutan, percibe que la ejecución esté situada correctamente en el eje métrico o melódico, identificando a un buen músico o alguien primerizo.

En la India la música es demasiado importante para dejarla a los músicos. En el norte de la India los patrones métricos se transmi-

ten entre el público, entre la población; es un producto cultural de identidad. También los *ragas* se transmiten vocalmente, de padre a hijo, de amigo a amigo, como si de una canción se tratara. Pero no es sólo una sucesión de notas o de sonidos, son ideas expresadas en forma sonora, una cultura oral del sonido.

En la India la música es demasiado importante para dejarla a los músicos.

La música se transmite oralmente y existe un lazo sagrado entre la música y el músico que permea a su público, el cual es también un actor, un receptor activo que asiste al evento y lleva una cuenta interna, siguiendo fielmente el desenvolvimiento del sonido que reacciona positiva o negativamente al ritual creado. Los aplausos conseguidos no son tanto de aprobación por la belleza estética de la obra sino por la capacidad de reelaborar una pieza reconocida por todos.

En cuanto a la función que cumple la música en el norte de la India respecto a la autorreflexión y vinculación social, tales elementos forman parte de lo que se define como “estética de la recepción”, que es el efecto que tiene la obra de arte en el espectador, ya sea el teatro, el cine, la música, la pintura, la danza, etc. Por ejemplo, la *Poética* de Aristóteles, que se define como la primera estética de la recepción, al mencionar que la obra de arte trágica está constituida por el *mythos* (el cual conoce y se identifica el pueblo de la antigua Grecia, cuyo conocimiento formaba parte de su educación ciudadana), la *mimesis* (imitación de las pasiones o emociones de los personajes a través del ritual de la danza, el coro, la música) y la *kátharsis* (que menciona Aristóteles en *Poética*, cuya concepción se entiende como purificación, purgación o clarificación a través de las pasiones compasión y temor).

Como conclusión es pertinente decir que el arte en el norte de la India es un aspecto musical que no es meramente recreativo, es un simbolismo de vida donde los sonidos son cíclicos y muestran la visión hindú del tiempo, de repetición y conjugación. Donde la belleza

de la asimetría aporta las distintas formas que envuelven su espiritualidad, donde el rito sonoro necesita apreciarse de forma viva, caso contrario de los occidentales acostumbrados a oír música empaquetada para consumo y como mera diversión como una forma de llenar los silencios de la vida.

La música del norte de la India forma un marco sagrado, con reglas que establecen tradición, lo que transmite sensación de entendimiento mutuo organizado donde el sonido es social. Significa identidad, un imaginario colectivo sonoro.

Asimismo, los elementos que constituyen la cultura musical del norte de la India como las melodías basadas en los *ragas*, la cuestión métrica, el gusto por la asimetría, que el público es un receptor activo concededor de las ideas expresadas en forma sonora, etc., constituyen una estética de la recepción, puesto que son elementos importantes para la configuración de un imaginario colectivo sonoro que conforman una identidad social.

Nota: música sugerida para acompañar la lectura del texto.

- Colores.TV. (25 de febrero, 2014). *Sanjay Bhadoriya, Música Clásica del Norte de la India*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sunjEC1oIUM>
- Dragovar Alhazred. (29 de agosto de 2013). *Música Clásica del Norte de India en México*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dMVhXxDT4NA>
- Rliesky56. (31 de agosto de 2014). *Zia Mohiuddin Dagar - Dhrupad - Raga Yaman*.

[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=q5trNs7M3MU>

Referencias

- Cortés, O. A. y Rentería, S. A. (2018). Sobre la teoría musical en India antigua. Análisis del concepto de *śruti* en los sistemas tonales índicos. Colmex. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/586/58660250005/>
- Pérez Aldeguer, S. (2013). Bodymusic: nuevas formas de notación musical en educación musical. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 12 (24), pp. 197-219. Consultado el 20 de abril de 2022. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243129663011>
- Pombo, J. (2022). *80 Raga de la música clásica de la India*. España: Mandala.
- Ramírez, E. (2012). ¿Quiénes son las “Beliebers”? *Animal Político*. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/2012/06/quienes-son-las-beliebers/>
- Rogel, S. (2011). “Cualidad sagrada del mito según C. Lévi-Strauss, y M. Eliade”. Consultado el 10 de abril de 2022. Recuperado de: <http://www.mailxmail.com/curso-mitologia-ciencia-espiritualidad-1-2/cualidad-sagrada-mito-segun-c-levi-strauss-m-eliade>
- Shäfer, T., Tipandjan, A. y Sedlmeier, P. (2012). The functions of music and their relationship to music preference in India and Germany. *International Journal of Psychology Press*, 47 (5), pp. 370-380. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1080/00207594.2012.688133>