

EL MAQAM ÁRABE

1. Introducción histórica a los modos musicales

Cuando hablamos de la teoría musical que existe en los países árabes y Medio Oriente, siempre nos referimos a los *maqams*. Para poder comprender correctamente qué es un Maqam y cómo funciona, primero tenemos que comprender qué es un **modo musical**.

Haciendo un enfoque histórico, las músicas modales han sido muy importantes en las civilizaciones de la Antigüedad. Ya desde los Sumerios y Babilonios, existes testimonios del uso de *modos musicales* que evocaban sensaciones en los oyentes, además de ser usados para determinados eventos religiosos o festivos. Existe poca documentación y escasas fuentes del uso de estos modos, pero sabemos que las canciones que se interpretaban en este contexto tenían un carácter modal.

Con la llegada de la **Antigua Grecia**, aparecieron un gran número de teóricos musicales que dejaron plasmados en distintos tratados el uso de los modos. Fue muy importante la escuela de Pitágoras, ya que a partir de ahí comenzó un método teórico que intentaba comprender la naturaleza de la música. Este método se basaba en cómo podía dividirse la longitud de una cuerda vibrante en intervalos o partes que fuesen proporcionales entre sí al mismo tiempo que produjeran sonidos armónicos. Se buscaba crear un sistema teórico que explicase el funcionamiento de los tonos musicales, comprendiéndolos como una síntesis entre las proporciones de las matemáticas y la percepción de los sonidos en el oído.

Posteriormente a la escuela pitagórica, se sucederían distintas teorías que desarrollarían esta misma idea, siempre construyéndose el conocimiento sobre el anterior. Con la llegada de la época helenística, en el Mediterráneo Oriental se extendió más el uso de estos modos. Con la aparición del **Cristianismo** y su expansión, la práctica de la teoría modal siguió en vigor, aunque con influencias de las músicas modales del canto de sinagogas hebreo¹. En el ámbito del Imperio Bizantino surgió un nuevo sistema de modos utilizado por la Iglesia, llamado οκτώηχος (*oktoíjos*). Este sistema posteriormente influiría en los cantos litúrgicos de la Europa Medieval, extendiéndose el uso de los modos en los ritos eclesiásticos del canto gregoriano y en otras músicas populares.

Volviendo al Oriente Medio, con la expansión del **Imperio Islámico** en el siglo VII, ciudades como Damasco, Alepo o Bagdad se convirtieron en centros culturales del conocimiento. Multitud de eruditos, filósofos, matemáticos, poetas y literatos árabes comenzaron a interesarse por la teoría musical y su desarrollo. Como era de esperar, lógicamente se inspiraron en los escritos musicales que habían desarrollado la civilización griega. Igualmente importante fue el aporte de la teoría musical de la música

¹ MCKINNON, J., «On the Question of Psalmody in the Ancient Synagogue», *Early Music History*, vol. 6 (1986), pp. 159-192.

clásica persa, los *dastgah*, otro sistema de modos. Aunque en todo el contexto de Oriente Medio se usaban los modos, el grado de sistematización que había alcanzado la cultura griega era muy elevado. Esta fuente de inspiración helénica sería el origen de la elaboración de una nueva teoría musical que se expandiría posteriormente por toda el área de influencia islámica hasta llegar a nuestros días: Oriente Medio, Turquía, Balcanes, Grecia, Norte de África, Al-Ándalus y otras regiones de Asia. Esta nueva teoría musical basada en la categorización de modos agrupados por familia se conoce como **maqamat**.

Los maqams son los modos que se utilizan en las músicas tradicionales de estos países. Actualmente, existen más tipos de músicas modales en otras regiones de Oriente como los *Dastgah* de la música clásica persa en Irán, el sistema *Pathet* en las agrupaciones de gamelán de música tradicional de Java en Indonesia, el mencionado *Oktojios* del canto ortodoxo bizantino, el sistema *Chōshi* de la música tradicional japonesa o el *Rāga* en La India. Si algo tienen en común todas estas músicas es que se basan en la tradición oral.

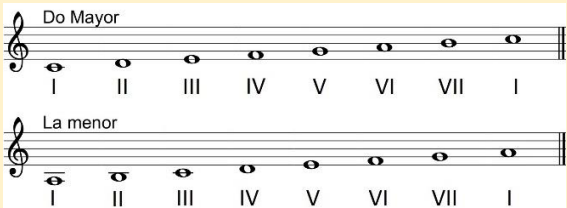
2. Escala musical y modo.

Antes de definir qué es un maqam, vamos a hacer una aproximación de un par de conceptos fundamentales mediante un cuadro comparativo. En muchas ocasiones, los músicos utilizamos la expresión *escala y modo musical* como sinónimos. Es un error bastante frecuente y muy extendido, ya que nuestra perspectiva occidental parte con una carencia de la tradición modal, dado que en Europa Occidental se perdió el uso de los modos. Las músicas del ámbito europeo y en general del mundo occidental se apoyan en la Teoría de la Tonalidad, que deriva de la música clásica europea. Por lo general, esta teoría musical ha influido en nuestra cultura occidental y se ha extendido de manera muy homogénea, nutriendo distintos géneros musicales como el pop, rock, jazz, clásico, etc.

La **escala musical** es un conjunto de notas ordenadas mediante una serie de intervalos que siguen una estructura determinada, normalmente en un ámbito de una octava. Esta definición de escala suele ser fija, y en ocasiones las notas pueden cambiar mediante alteraciones. Encontramos escalas en muchas músicas diferentes, como las escalas pentatónicas en el rock, en el folclore irlandés, en la música popular castellana, en el flamenco, en la música popular andina, en el blues, jazz, en la música clásica europea, etc.

El **modo** es un concepto que combina una serie de elementos y comportamientos melódicos. La idea de modo ya engloba al concepto de escala, además de la importancia de ciertas notas que vertebran un discurso musical, una relación de jerarquía entre esas notas, una extensión o espacio donde tiene lugar, una serie de patrones melódicos que se repiten, ciertas prácticas estéticas basadas en combinación de ornamentos y ritmos, y criterios extra-musicales asociados a emociones predefinidas.

En el siguiente cuadro comparativo podemos ver de forma general la diferencia entre el concepto de escala y de modo.

ESCALA	MODO
 <ul style="list-style-type: none"> - Estructura musical con intervalos cromáticos (tono o semitono) que sigue una progresión. - Ámbito de 1 octava. - En la teoría clásica europea, las notas musicales son grados armónicos con una función tonal. 	 <ul style="list-style-type: none"> - Escala musical - Grados melódicos - Ámbito variable - Movimientos melódicos - Melodías – tipo - Ethos - Ornamentación - Estructuras rítmicas

3. El Maqam Árabe

Tras esta aproximación, ya estamos preparados para introducirnos en la definición de maqam.

Maqām (plural *maqāmāt*; en turco: *makam*, pl. *makamlar*) es una palabra árabe que significa posición o lugar. La etnomusicología actual define el concepto de maqam como un sistema modal que está determinado por la combinación de distintos elementos:

1. Escala musical

Se sitúa en el espacio físico de una escala que forma una estructura de notas e intervalos. La escala es el armazón del maqam, son los huesos del organismo.

2. Grados melódicos y su clasificación funcional.

Las notas situadas en esa escala deben de tener una cierta jerarquía, es decir, tiene que haber una relación de notas más importantes, donde cumplen una cierta función durante el desarrollo de la melodía. En la teoría musical de los maqams, los intervalos

se pueden dividir en partes más pequeñas que un semitono, un rasgo fundamental que caracteriza estas músicas.

3. **Ámbito**

Las escalas de los maqams tienen una extensión, es decir, un límite inferior y otro superior. En muchas ocasiones coinciden con la extensión de una octava, pero otras veces pueden abarcar otra configuración más amplia.

4. **Melodías-tipo y el grado de su significado.**

Existen una serie de patrones melódicos llamados *melodías – tipo* que se asocian a ciertos maqams. Este es un rasgo muy importante de la música modal, ya que aporta un cierto sabor o color a un determinado maqam² además de aportarnos la pista de en cuál estamos. Se trata de pequeñas melodías preestablecidas que se han configurado de manera anónima a lo largo de los siglos, dependiendo del contexto cultural, del espacio y del tiempo.

5. **Movimientos y progresiones melódicas.**

Los grados melódicos importantes del maqam (notas importantes) deben aparecer en un orden determinado durante el desarrollo de una canción o de un *taqsim* (improvisación libre instrumental).

6. **Ethos**

Es la carga emocional que va asociada al maqam. Surge de la idea de que la música ejerce unos efectos sobre la fisiología humana, las emociones y la parte espiritual. Esta idea deriva de la *teoría del ethos* griega, donde la música tiene un poder de influencia sobre los seres animados. Muchos maqams están asociados a emociones predeterminadas, como la exaltación, la nostalgia, la melancolía, etc. Por tanto, este elemento es una asociación extra-musical que conecta la práctica del maqam con el plano de las emociones.

7. **Taqsim**

Es la improvisación instrumental en esta teoría musical. El taqsim no es una improvisación en el sentido libre del concepto, sino más bien una serie de discursos melódicos ordenados en sucesiones. Estas sucesiones van conectadas entre sí mediante espacios de silencio. Los discursos se basan en tiradas melódicas que carecen de una rítmica concreta, si bien en ocasiones se usan patrones rítmico-melódicos. Es muy importante la conexión entre la expresión discursiva y la expresión emocional.

El taqsim es la expresión de la materialización del maqam de la forma más pura, donde podemos escuchar todos los seis puntos anteriores.

Con esta aproximación, ya estamos listos para abarcar el concepto de *tricordos*, *tetracordos* y *pentacordos*, los elementos – puzzle constructivos de los maqams.

² HASSAN TOUMA, Habib, «La música de los árabes». Junta de Andalucía: Editorial Alpuerto, 1998.