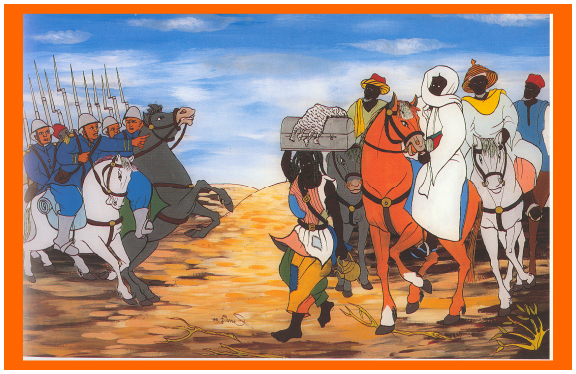
Cheikh N´Digël Lô

Cheikh Lô es un Bay Fall. Es también un músico desde muy joven, luchando siempre con su música por todos los valores en los que él cree. Hoy ya ha dado la vuelta al mundo con sus canciones acompañado por el reconocimiento y la ayuda recibida a lo largo del camino. Envuelto en un aroma profundo de espiritualidad viaja también con él su mensaje. El Mouridismo y su filosofía impregnan su vida y su música a un nivel en que es imposible disociarlos.

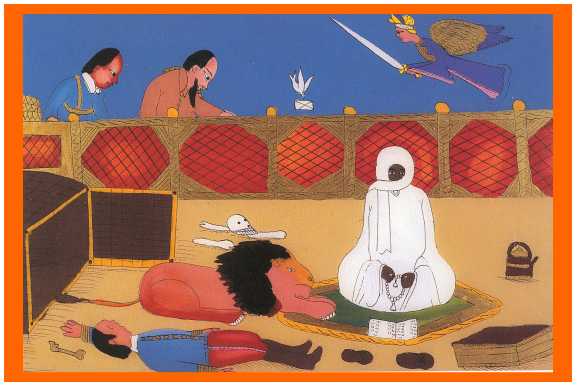
Nacido en Burkina Fasso de padres emigrantes senegaleses en el pequeño pueblo de Bobo-Dioulasso no debió de vivir una infancia de abundancias. Sin embargo su afición por la música y los instrumentos fue seguramente temprana como suele ser para los niños rodeados de Djembés y Tamas. Todavía muy joven, seguramente quinceañero, antes de salir de su pueblo estuvo enrolado en la banda local Bobo-Dioulasso´s Volta Jazz Band dedicada a animar algún cañizo nocturno donde se reunían los jóvenes de los 70 a bailar algo de boleros, son cubano y salsa zaireña, la música que se escuchaba en todos los clubes nocturnos desde las costas africanas hasta el interior.

Después de 1978 se le escucha a la percusión y la guitarra en algunos grupos de Dakar, como el Ouza´s Band, pero sobre todo amenizando las veladas del Hotel Savanna. Cuando se queda sin trabajo en 1984 marcha a París, donde la música de origen africana funcionaba ya bastante bien, comenzando una dura etapa que terminaría con dos años participando en las grabaciones de estudio de otros ya famosos africanos, como Papa Wemba.



Arresto de Bamba. Reproducción pictográfica del momento en que Bamba, acompañado por Fall y algunos de sus seguidores, es arrestado por las fuerzas colonialistas francesas

Prisión de Bamba en Dakar. Episodio que representa a Bamba, ante la visita de su madre y con la ayuda de algunos arcángeles, saliendo indemne de la celda donde había sido encerrado

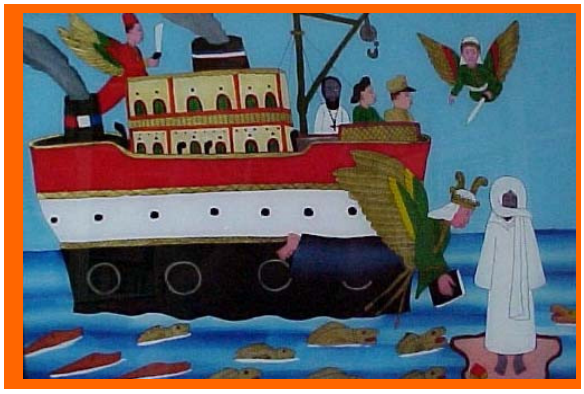


Bamba y el león. Bamba y el toro.
Bamba también soluciona con éxito las ordalías a las que es sometido por los carceleros. En estas dos placas se le representa frente a dos animales salvajes que al confrontarlo abandonan su fiereza convirtiéndose en mansos animalillos.

Al volver a Dakar, el productor Robert Lahoud le ayuda en la grabación de dos casetes que serían súper-éxitos de ventas locales; Doxandem (1990) y Dieuf Dieul (1991). El éxito de Doxandem, un álbum dedicado a los inmigrantes en Europa, le proporcionó en 1990 el primer premio al mejor artista novel en Dakar, lo que le hizo estrechar lazos de amistad con Youssou Ndour. Durante esos años hasta 1994 no volvió al estudio de grabación salvo para hacer algunas maquetaciones de sus nuevos temas, entre los que estaba “Ne la Thiass”.

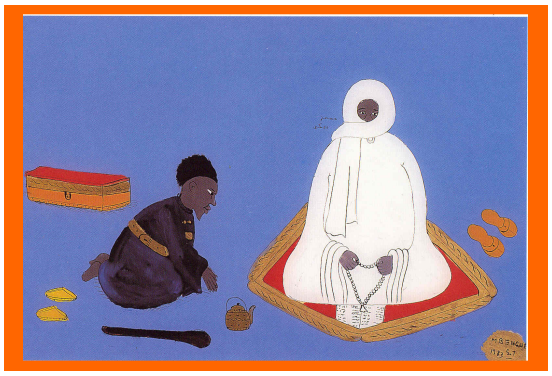
Cuando Ndour escuchó las propuestas que Lô guardaba en la cartera se comprometió rápidamente en la producción de su primer álbum, bajo su sello Jololi (productora que promociona diferentes artistas emergentes), sin embargo la acumulación de trabajo solo permitió que entraran en sus estudios Xippi en 1995 para que el disco saliera a la venta un año después. En la formación de la banda, aparte de algunos aportados por Lô, podemos ver prácticamente a todos los miembros de la Super Etoile de Dakar de Ndour. Las sesiones de estudio solo duraron nueve días y la experiencia de Ndour resultó determinante en el resultado final de una música cosmopolita que integra sonidos eléctricos y acústicos, inflexiones jazzisticas, Mbalax, ritmos Bambara de Mali, reggae, ritmos latinos, James Brown y el afro-beat de Fela Kuti.

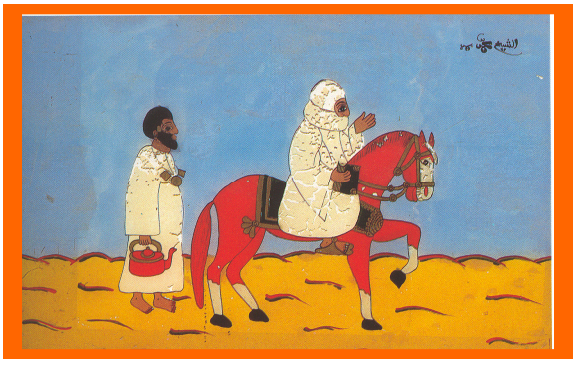
El éxito internacional de su primer disco (Ne la Thiass) animó inmediatamente al productor Nick Gold a impulsar el proyecto de Ndour de grabar de nuevo con Lô algunos viejos temas junto con otros de nueva creación. Una renovada y contundente sesión rítmica a base de percusiones senegalesas, la N´Digël Band, se ve ahora reforzada con una sesión de vientos liderada por Pee Wee Ellis, quien había aterrizado en Dakar después de hacer los arreglos de Brown y de trabajar con Van Morrison. Su inyección de Soul y sus arreglos Funky en algunos temas dan una nueva dimensión a las canciones de Lô. Junto con los ritmos Funky, la música latina había sido siempre del gusto de Lô, en concreto algunas orquestas como la cubana Orquesta Aragón, donde tocaba el brillante flautista Richard Egües, quien accedió a participar en el nuevo proyecto dejando su contribución en la guajira “M´Beddemi”. Otra apreciada contribución fue la de la cantante de Malí, Oumou Sangaré quien acompaña a Lô con la lengua Bambara en el místico homenaje a la localidad natal del autor. En 1999 salió a la venta, con gran éxito en todo el mundo, el disco Bambay Gueej, pero la avidez de los aficionados a su música demandaba aun más grabaciones. El mismo año se publica también una recopilación de sus primeras grabaciones, “inéditas” mas eléctricas que las posteriores de estudio, menos elaboradas, pero presentando una personalidad única en el panorama de la música actual africana.



Sobre las olas. Se cuenta que durante la travesía a Gabón, y ante la negativa del capitán a que Bamba rezase a bordo, éste, para no ofender ni a Dios ni a las autoridades, desenrolló su alfombrilla para orar sobre las olas. Pintura inspirada en otras previas de origen magrebí. Obsérvense sobre el barco tres figuras alegóricas de los males inherentes a la colonización. La mujer, el religioso y el militar. En esta versión uno de ellos es de origen africano.

La masacre de los franceses. La escena transcurre en Gabón y recoge la violenta escena del motín de las tropas quienes se decapitan unos a otros mientras Bamba es protegido por sus arcángeles. Nótese la presencia del oficial y la mujer símbolos del degenerado poder colonial.





La sumisión de Ibra Fall, El Marabout errante. En estas dos imágenes observamos al más importante de los discípulos de Bamba, Ibra Fall, ofreciendo su sumisión al maestro y acompañándole por el camino en su mítica búsqueda del santo lugar donde fundaría su mezquita, finalmente Touba. Obsérvese la maza en el suelo, reminiscencia de los antiguos Ceddos.

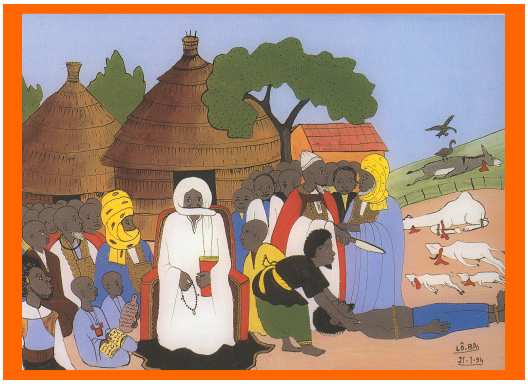
El Mouridismo

Es evidente y consustancial en la música de Cheikh Lô la profunda espiritualidad del Mouridismo. La hermandad musulmana de origen sufita, como otras que aparecieron coetáneas, fue fundada a finales del S. XIX por Cheikh Amadou Bamba Mbake (1850-5?-1927). De origen senegalés Tukulor, nacido en el pequeño pueblo de Mbake, en la región de Baol, muy joven se inclinó por el misticismo siguiendo las enseñanzas de su padre Momar Antasali, Marabout que se había afincado en Cayor junto a la corte del Damel (rey) Lat Dior, con cuya sobrina se casó. Este soberano

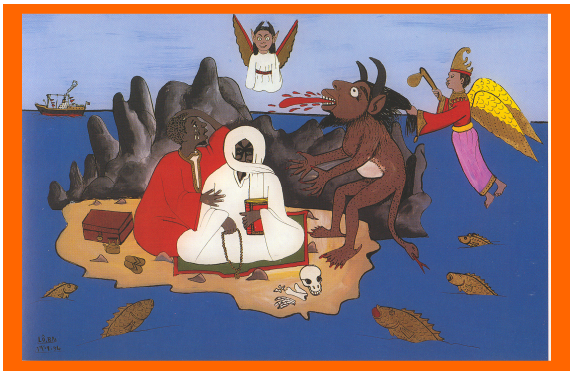
fue famoso por su oposición a las pretensiones colonialistas y entre las instituciones de su corte se encontraban los guerreros Ceddo, míticos hoy por su dureza y entrega. Iniciado en la mística Quadirí, su educación prosiguió en Mauritania, de donde retornó para oponerse a las intenciones cristianizadoras de los franceses. Alrededor de 1895 fue apresado por las autoridades, quienes temieron que estuviera organizando una Yihad (guerra santa) apoyado por la aristocracia. Encarcelado por un tiempo, fue deportado a Gabón, territorio francófono, hasta 1902. Para entonces ya era muy popular y santo A su vuelta a Senegal fue de nuevo acusado del mismo delito y deportado desde 1903 hasta 1907 a Mauritania donde continuó sus estudios con su maestro Cheikh Sidiya Baba entonces ya anciano. Las adhesiones que producía continuamente su doctrina, sincretismo entre el Islam y las creencias milenarias de origen animista locales, junto con su ya extendida aureola de santo, fueron fuente de preocupación para los colonizadores quienes vieron también en él una oportunidad de colaboración en el gobierno de la población. La santificación del trabajo como instrumento para ganar el paraíso, al servicio de los intereses coloniales de producción extensiva del cacahuete, fueron la base del entendimiento entre cristianos y morabitos. Esto atenuó su persecución y fue de nuevo permitida su vuelta, aunque bajo arresto domiciliario en Diourbel hasta 1912. En esta ciudad vivió hasta su muerte mientras supervisaba la construcción de la gran Mezquita, ciudad, centro espiritual y futuro mausoleo, en la vecina Touba por él fundada.

Uno de sus primeros discípulos, y de los más fieles y significativos, fue Cheikh Ibrahim Fall. Seguidor incansable de Bamba en sus vicisitudes y en sus viajes en busca de un lugar sagrado para erigir su mezquita, había sido previamente un Ceddo, esto es, un guerrero esclavo adjunto a los reyes Wolof, es por esto que siempre se le representa con su maza de guerrero. Su sumisión a Bamba y renuncia a su anterior vida pagana fue un ejemplo seguido por cientos de fieles por él aportados a la hermandad. Muy activo en la difusión de las palabras del maestro, fue él también el iniciador, a través de sus esforzados trabajos en la agricultura, de las políticas que convirtieron a la hermandad Mouride en una empresa con el mayor poder económico del África occidental con una producción inmensa de cacahuete que convenía a las autoridades. Pronto, debido a sus esfuerzos, él y sus seguidores, los Bay Fall, ataviados como los antiguos guerreros, ganaron una

dispensa religiosa del fundador, eximiéndoles de los cinco rezos diarios y del ayuno. Desde entonces se dedican a la propagación de la fe, la organización de los eventos anuales con ocasión de la peregrinación a Touba, Gran Magal, la canalización de recursos hacia la construcción fundación de la gran Mezquita y el sagrado trabajo en los mas variados y variopintos oficios, desde captación de turistas a músicos. No es extraño verlos también vagabundeando por las plazas, canturreando y pidiendo monedas con sus calabazas. Los Bay Fall son personajes típicos de la vida cotidiana senegalesa - mal confundidos con los Rastafari, originalmente seguidores del rey Haile Selasie de Etiopía -, fácilmente identificables por sus trajes construidos a partir de retales, sus enmarañadas trenzas, su calabaza, su maza, y su collar de donde pende la siempre idéntica y deslucida foto de su fundador Bamba.



El Sacrificio de Darou Salam. Cuentan las leyendas que antes de instalarse en Diourbel, donde supervisaría la construcción de su mezquita, Bamba vivió una época en este pueblo. En cierta ocasión pidió que un animal de cada especie fuera sacrificado. Un hombre se ofreció él mismo también, siendo rehusado por Bamba este gesto de extrema devoción.

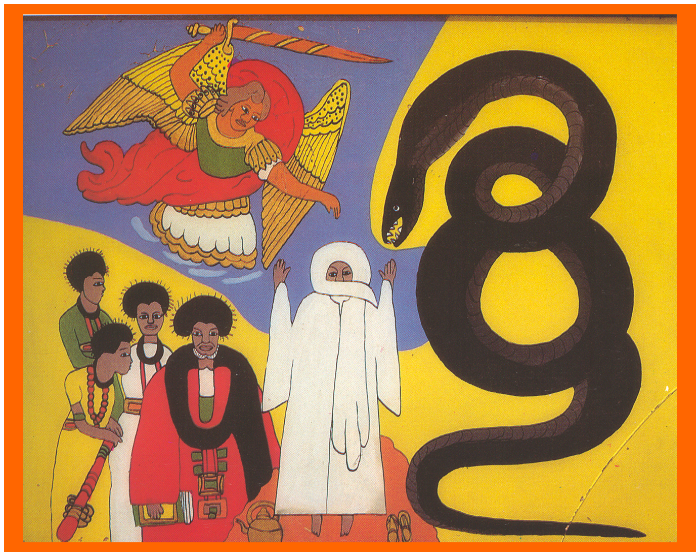


Bamba y el "Jinn". Otro episodio de Bamba en su exilio de Gabón. Acompañado por otro famoso exiliado, un rey de Jolof, lo vemos imperturbable frente a las tentaciones de un monstruoso diablo, respaldado por Jibril (Gabriel) y rodeado de todos sus atributos. Para Bamba este periodo fue una oportunidad para la meditación y el rezo, por lo tanto esta pintura resulta expresión simbólica de la lucha contra las pasiones.

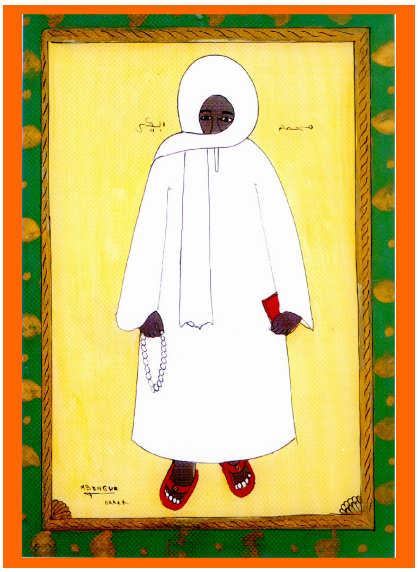
Se da el caso que toda la imaginería de Bamba se debe a una única foto tomada alrededor de 1913 en donde se le observa vestido con un blanco kaftán cuyo pañuelo le tapa parcialmente la cara. Siempre se le reproduce, pues no queda prohibido, de frente a partir de dicha imagen. Expuesto a una fuerte iluminación solar, la foto ha suscitado infinitas supersticiones y su simple existencia y observación se considera milagrosa. Pocas fotografías se tomaron en tiempos tan

tempranos de su seguidor Ibra Fall, aunque su imaginería es más flexible, mostrándosele en diversas posiciones.

Tenemos la oportunidad de trazar una hagiografía en colores del santo personaje a través de la pintura sobre cristal senegalesa. Aunque esta técnica es conocida desde la antigüedad en diversos lugares del mundo, se constituye en una tradición genuinamente senegalesa a finales del S.XIX cuando la difusión de imaginerìa coránica supuso una amenaza para la supremacía cristiana que prohibió toda propaganda del Islam. A través de los años, los artistas urbanos dedicados a la pintura “Suwer”, tal como se la conoce en Senegal, se dedicaron a reproducir las escenas de la vida del santo fundador otorgándole varios hechos y milagros que se pueden distinguir como sistemáticas revisiones de los hechos y milagros atribuidos a profetas y santos en la tradición islámica, al igual que en muchas otras tradiciones religiosas. Su labor de propagación correspondía en el asfalto a lo que el “griot” contaba entre las cabañas junto al fuego al atardecer. Ofreciendo continuidad, y no ruptura, los seguidores pueden sentirse tranquilos.



El sacrificio de la serpiente En esta obra se han representado en un mismo espacio dos eventos de distinto orden, uno cósmico y otro mundano. Por un lado el sacrificio de la serpiente, relacionada, como en el cristianismo, con el mal, vencida por el arcángel Jibril (Gabriel), por otro Bamba, acompañado por Fall y algunos de sus Bay Fall, reza estableciendo una unión entre los dos niveles elementales. Esta es la función del Marabout.



Cheikh Amadou Bamba. Retrato basado en la única fotografía conocida.

Incluso hoy día algunos pintores que utilizan la técnica del cristal reproducen imágenes relacionadas con la vida y milagros del mártir. Su arresto y prisión en las cárceles de Dakar, su posterior serie de milagros, animales que se amansan, rezando sobre el mar, tentado por los diablos, en busca de su lugar sagrado, son todas escenas de su azarosa vida cientos de veces copiadas por los mas diversos y famosos pintores. También se encuentran en los museos, y se encuentran hoy en los talleres de Suwer, simples retratos iconográficos de Bamba, de Fall o del Bay Fall, junto con pinturas realizadas a partir de unas ideas formalmente más conceptuales. De todas formas, las reproducciones de imágenes relacionadas con la hermandad Mouride son las más abundantes, tanto en la tradición de pintura sobre cristal como en las calles, los comercios, los transportes y la vida cotidiana en general en Senegal. Hasta tal punto que ha llegado a considerarse esta filosofía y su respaldo de creencias religiosas musulmanas como una destacada promotora, patrocinadora o mecenas, de las artes, no solo de las plásticas, sino también de las musicales.

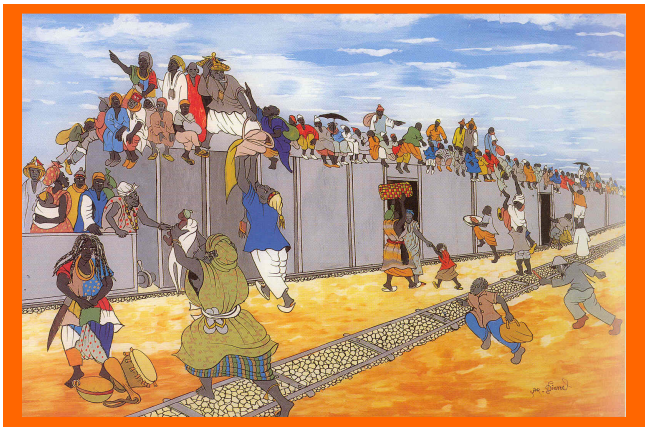
Canciones

Pero no hay mejor manera de internarse por la filosofía del Mouridismo que con las letras que N´Digël Lô escribe para sus canciones. Máximas, consejos, oraciones populares, canción social, la pareja, el inmigrante, la unidad africana, la pobreza, el apartheid, las alabanzas y santificación para Bamba y sus seguidores, a través de todos estos y otros temas Lô nos ofrece un compendio de sus creencias, su fe, su comportamiento diario y su música de una forma integral, sólida, con una remarcada personalidad que sirve como guía y camino espiritual efectivo para muchos musulmanes creyentes y seguidores de esta hermandad. Es un Cheikh con seguidores, admiradores, que va divulgando con su música el mensaje del Mouridismo: “Reza como si fueses a morir hoy, trabaja como si no fueras a morir nunca”.

Luis Temboury

Málaga, 2 setiembre 2003.

Foto original de Amadou Bamba



Gran Magal. La peregrinación anual a Touba se realiza como conmemoración de la vuelta de Bamba de su exilio. Mayormente van a pasarlo bien de peregrinación, rezando, cantando y pasando todo tipo de incomodidades rodeado de una multitud de fieles de los cuatro puntos cardinales. En la imagen aparecen algunos Bay Fall.

1. Boul di Tagale, Deja estar a los amantes. Lô cree que el verdadero amor es un regalo de Dios, que une a blancos y negros y que nada se debería interponer en su camino
2. Né la thiass, Como un relámpago. Se refiere a la rapidez y sorpresa con que la vida y todo lo material puede cambiar, dejándonos solos, vacíos y desorientados.
3. Ndogal. Si Dios quiere. Acción de gracias por los buenos comportamientos de los que creen en Dios.
4. Doxandeme. El Inmigrante. La experiencia parisina de Lô le hizo grabar un álbum con este título y seis canciones a su vuelta a Dakar.
5. Sant Maam. Gracias Padre. Una llamada de ánimo para que la gente se ponga diligente a trabajar.
6. Set. Limpieza. En 1996 hubo una huelga de limpieza en Dakar. La población estaba tan impresionada con la acumulación de basura que Lô escribió Set para advertir de los peligros que la suciedad tiene para las almas y los cuerpos, considerando la limpieza una propiedad de la divinidad. La canción fue utilizada por el ministerio en su campaña de concienciación reproduciéndose a través de altavoces por las calles.

7. Cheikh Ibra Fall. Canción ligada a un estribillo con especial significancia pues se trata de la onomatopeya del ritmo de tambores que acompañará a los creyentes al paraíso el día de la resurrección.
8. Bamba Sunu Goorgui. Bamba nuestro guía. Cuenta un milagro de Bamba. Un día caminaba sobre las olas, junto a su discípulo Samba, cuando este rompió a llorar alegando que tenia hambre. Bamba consideró a su lado la insignificancia del motivo del llanto, frente a la grandeza de su fe, que le hace seguir las enseñanzas del maestro. Tras esto lo recompensó con un milagro ofreciéndole en un cerrar de ojos los mas deliciosos manjares que se pueden comer en toda África.
9. Guiss Guiss. Mira bien. Está dedicada a Maam Massamba N´Diaye, marabout y guía espiritual de Cheikh Lô. Se trataba del último superviviente de aquellos que compartieron la vida del maestro. Massamba considera el conocimiento de Dios un requisito para cualquier otro conocimiento y cree que la tolerancia es la llave de la sabiduría.
10. M´Beddemi. La Calle. Una alusión, interpelación, sobre la ayuda debida a los pobres de las calles de las ciudades del África occidental.
11. Jeunesse Senegal. Juventud de Senegal. Un alegato, un empujón a la juventud como esperanza del futuro en la construcción de África.
12. N´Jariñu Garab. El Árbol. Dios es reconocido en las cosas más elementales de la naturaleza. En un árbol que nos da sombra del sol, calor cuando hace frío, fruta cuando tienes hambre, y medicina cuando estás enfermo.
13. Bambay Gueej. Bamba es el océano. Cuenta rápidamente la historia de Bamba, finalizando con una máxima religiosa, un atributo del santo. El hombre que rezó sobre el océano Atlántico es un océano de paz.
14. N´Dawsile. Joven chica. Una historia sobre el verdadero amor amenazado en línea de lo mencionado en el primer tema.
15. Zirk. Es una oración popular arreglada por Lô. Ninguna palabra más usaría para explicarla.
16. Africadën. África, una nación. Es un canto por la unión de los africanos, por la paz y la unidad en todo el mundo.
17. Bobo-Dioulasso. “La tierra de los hombres honrados” así es como llaman al pueblo donde nació N´Digël Lô.
18. N´Dokh. Agua. En alabanza del agua, fuente de la vida.