

HABIB KOITÉ

BIOGRAFÍA

El guitarrista maliense **Habib Koité** es uno de los músicos más populares y famosos de África. Nació en Thiès, un pueblo senegalés situado a la vera del ferrocarril que une Dakar con Níger, donde su padre trabajaba en el armado de las vías. A los seis meses de su nacimiento, la familia Koité retornó a la capital regional del oeste de Malí, Kayes, y luego a Bamako. Habib desciende de un linaje noble de griots, trovadores tradicionales que proporcionan ingenio, sabiduría y entretenimiento musical en reuniones sociales y eventos especiales. Creció junto a sus diecisiete hermanos, y desarrolló su particular forma de tocar la guitarra acompañando a su madre griot. Habib heredó su pasión por la música de su abuelo paterno quien tocaba el *kamele n'goni*, un instrumento tradicional de cuatro cuerdas asociado con los cazadores de la región Wassoulou de Malí. "Nadie realmente me enseñó a cantar o a tocar la guitarra", explica Habib, "yo miraba a mis padres, y aprendí naturalmente".

Habib comenzó la carrera de ingeniero, pero tras la insistencia de su tío, quien reconoció el talento musical de Habib, se inscribió en el Instituto Nacional de Artes de Bamako, Malí. En 1978, solo seis meses después, ya era director de la INA Star, la prestigiosa banda de la escuela. Koité estudió música durante cuatro años, y se graduó como alumno sobresaliente de su clase en 1982. (De hecho, su talento era tan impresionante que tras su graduación, la INA lo contrató como profesor de guitarra). Durante sus estudios, Habib tuvo la oportunidad de actuar y tocar con varios artistas malienses reconocidos, incluyendo a **Kélétiogui Diabaté** y **Toumani Diabaté**. Con Toumani, cantó y tocó en su disco de 1991 *Shake the World* (Sony), y Kélétiogui Diabaté es actualmente un integrante a tiempo completo de la banda de Habib.

Habib tiene enfoques muy particulares de cómo tocar la guitarra. Afina su instrumento en escala pentatónica y toca con las cuerdas abiertas como uno lo haría con el *kamele n'goni*. A veces, Habib ejecuta música más cercana al blues o al flamenco, dos estilos que estudió con **Khalilou Traoré**, un veterano de la legendaria agrupación afrocubana Maravillas du Mali. A diferencia de otros griots, su estilo de canto es sobrio e íntimo con variables cadencias rítmicas y melódicas.

Malí tiene tradiciones musicales ricas y variadas, con variantes y estilos regionales que son propios de las distintas culturas locales. Habib es único porque reúne distintos géneros, creando un nuevo enfoque pan-maliense que refleja su apertura hacia todo tipo de música. El estilo predominante de Habib tiene sus raíces en la *danssa*, un ritmo popular de su ciudad natal de Keyes. Él denomina *danssa doso* a su versión del estilo, un término bambara que él mismo acuñó y que combina el nombre del popular ritmo con el término que se relaciona con la música de cazador (*doso*), una de las tradiciones musicales más poderosas y antiguas de Malí. "Junté las dos palabras para simbolizar la música de todos los grupos étnicos de Malí. Me intereso por toda la música del mundo, pero hago música de Malí. En mi país, tenemos muchos ritmos y melodías maravillosas. Muchos pueblos y comunidades tienen su propio estilo de música. Por lo general, los músicos malienses interpretan sólo la música de su etnia, pero a mí me interesa la de todo el país. Mi trabajo consiste en tomar todas estas tradiciones y hacer algo con ellas, usarlas en mi música".

En 1988, Habib formó su propio grupo, **Bamada** (un sobrenombre para los residentes de Bamako que se puede traducir aproximadamente como "en la boca del cocodrilo"), con jóvenes músicos malienses que son amigos desde la infancia. En 1991, Habib ganó el primer premio en el Festival Voxpole en Perpignan, Francia, lo que le permitió obtener suficiente dinero para financiar la producción de dos canciones. Una de ellas, "Cigarette A Bana (Se acabó el cigarrillo)" fue un éxito en todo África Occidental. Luego de publicar otro exitoso single titulado "Nanalé (La golondrina)", Habib recibió el prestigioso premio Descubrimientos de Radio Francia Internacional. Este galardón hizo posible que el grupo emprendiera su primera gira fuera de África en el verano de 1994.

En enero de 1995, Habib conoció a su actual manager, el belga **Michel De Bock**, quien, junto a su socia Geneviève Bruyndonckx, son los directores de la compañía de management y producción Contre-Jour. Trabajando juntos, grabaron su primer álbum **Muso Ko**. Tras su lanzamiento, el álbum rápidamente alcanzó el puesto 2 en el Chart Europeo de Música del Mundo. De allí en adelante, Habib se ganó un lugar en el circuito europeo de festivales y comenzó a llevar su contagiosa música y enérgicas presentaciones a todo el mundo. Habib actuó en la mayoría de los festivales y salas europeas, incluyendo el Festival de Jazz de Montreaux, el WOMAD, y el Festival World Roots. En la primavera de 2000, realizó una gira por Europa y Turquía como artista invitado de la legendaria agrupación vanguardista de jazz, el Art Ensemble of Chicago.

El segundo álbum de Habib, **Ma Ya**, se publicó en Europa en 1998 obteniendo una gran recepción y ubicándose durante tres meses al tope del Chart Europeo de Música del Mundo. Una producción sutil que reveló el costado más acústico e

introspectivo de la música de Habib, *Ma Ya* fue publicado en Estados Unidos a comienzos de 1999 a través de Putumayo World Music y rápidamente ayudó a establecer a Habib como una de las figuras más destacadas de la música del mundo.

Ma Ya se mantuvo durante 20 semanas en el top 20 del chart Nuevo Mundo del *College Music Journal*, y sorprendió en la radio de rock AAA, permaneciendo por varios meses con rotación regular en estaciones comerciales de todo el país. El álbum se mantuvo en el primer escalón del Chart Europeo de Música del Mundo por tres meses. *Ma Ya* vendió más de 60.000 unidades en Estados Unidos y más de 100.000 en todo el mundo, lo que representa un éxito espectacular para un artista nuevo de world music.

La respuesta comercial y de la crítica que obtuvo *Ma Ya* fue tremenda. Cientos de periódicos y revistas publicaron artículos de Habib como *People Magazine*, *Rolling Stone*, *Le Monde*, *Songlines*, *De Standaard*, *Le Soir* y la tapa de la revista *Global Rhythm*, por nombrar solo algunas. Posteriormente, Habib también participó en Estados Unidos en los programas *All Things Considered* de la Radio Pública Nacional, *World Café* de WXPN, *The World* de PRI, el especial "Mali to Memphis" de *House of Blues Radio Hour*, en prestigiosos programas internacionales como *CNN WorldBeat*, y en junio de 2007 la revista *Vanity Fair* publicó una nota fotográfica de Habib de 2 páginas. En 2001, Habib Koité y Bamada fueron uno de los pocos artistas africanos en participar del *Late Night with David Letterman*, uno de los programas televisivos de variedades más populares de Estados Unidos.

Por su talento y su impactante personalidad, Habib se ganó la admiración de artistas como **Jackson Browne** y **Bonnie Raitt**, quienes terminaron visitándolo en Malí. Ambos músicos hicieron mucho para apoyar la música de Habib, ya sea promoviendo eventos privados para atraer a nuevos públicos o actuando en vivo junto a Habib. El músico y su banda tuvieron una participación especial en el álbum de Bonnie Raitt de 2002 *Silver Lining*, en el que Bonnie y Habib cantaron a dúo en la canción escrita por ambos "Back Around".

Habib Koité & Bamada publicaron su tercer álbum, *Baro*, en 2001 a través de Putumayo. Esta grabación también fue un éxito, vendiendo más de 100.000 copias en todo el mundo y aumentando la audiencia global de Habib.

Una de las claves del éxito de Habib es la dedicación que el artista pone en sus giras. Verdaderos guerreros del camino, Habib Koité & Bamada realizaron más de 1.000 actuaciones desde 1994 y tocaron en algunas de las salas de concierto más prestigiosas del mundo. Habib también participó en varias giras memorables junto a otros artistas. En febrero de 1999, Habib y el blusero americano **Eric Bibb** giraron para apoyar el lanzamiento de la compilación *Mali to Memphis* de Putumayo, la cual destacaba las conexiones entre el blues maliense y el estadounidense. En el otoño de 2000, Habib participó en la gira "Voces de Malí" junto a **Oumou Sangare**, una de las artistas más reconocidas de África Occidental. También formó parte del proyecto *Desert Blues* junto a sus compatriotas **Tartit** y **Afel Boucoum** y en la gira *Putumayo Presenta Acoustic Africa* con el trovador sudafricano **Vusi Mahlasela** y la prominente joven figura **Dobet Gnahoré** de Costa de Marfil.

Las poderosas actuaciones de Habib Koité & Bamada contribuyeron a incrementar su audiencia, y en 2003 publicaron *Fôly!*, un CD doble con material en vivo.

Los fieles seguidores esperaron mucho por el regreso de Habib a los estudios de grabación. Como muchos otros artesanos, Habib es un perfeccionista, y pasa gran parte de su tiempo componiendo y arreglando su material. Grabado en Malí, Bélgica y Vermont, *Afriki* encuentra a Habib explorando nuevas direcciones musicales. El hilo temático de *Afriki*, cuyo significado es "África" en el idioma bambara maliense, lo constituyen las fortalezas y desafíos del continente africano. "La gente aquí en África está dispuesta a arriesgar sus vidas intentando emigrar hacia Europa o Estados Unidos, pero no están dispuestos a correr ese riesgo para quedarse a desarrollar algo aquí en África", dice Habib. "La vida puede ser muy buena o muy mala dondequiera que vivas. La gente necesita entender esto. Aunque Malí es un país pobre, aún tenemos buena calidad de vida: puedes caminar por sus calles y sonreír y alguien te responderá con otra sonrisa. Pienso mucho en ello, y no creo que los países pobres tengan necesariamente una peor calidad de vida que los países ricos".

Afriki es una coproducción de **Cumbancha**, el sello discográfico de **Jacob Edgar**, director durante varios años del departamento de A&R e investigador musical de Putumayo, y **Contre Jour**, manager y productora de Habib desde hace muchos años

Fotos en alta resolución, biografías completas, fechas de actuaciones, videos musicales y otros materiales están disponibles para ser descargados en www.rockpaperscissors.biz/go/afriki

