

MIDDLE EAST

MOYEN-ORIENT

SUNG POETRY

LA POÉSIE CHANTÉE

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

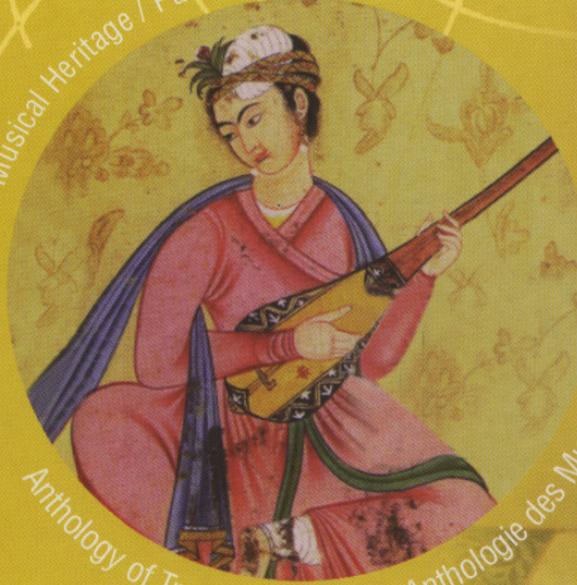
UNESCO COLLECTION

Middle East

Sung Poetry

Musical Heritage / Patrimoine Musical

Anthology of Traditional Musics / Anthologie des Musiques Traditionnelles

*Moyen-Orient
La Poésie
Chantée*

UNESCO COLLECTION

UNESCO COLLECTION

www.unesco.org.culture/cdmusic

D8025 AD 057

naïve
DISTRIBUTION

3 298490 080252

Recording / Enregistrement : 1970
 English commentary inside.
 Commentaire en français à l'intérieur.

SUNG POETRY / LA POÉSIE CHANTÉE

Recordings / Enregistrements : Jacques Cloarec & Jochen Wenzel

**1 "THE VOICE OF HIS MAJESTY THE SHAH"
 "LA VOIX DE SA MAJESTÉ LE SHAH"**

Nefes by Pir Sultan Abdal
 sung in Turkish by Feyzullah Cinar
 Nefes de Pir Sultan Abdal
 chanté en turc par Feyzullah Cynar 4'35

3 "BADA-Ô-JANÉ

Klam sung in Kurmanshi
 by Mohammed-Ali Tedjo
 Klam chanté en Kurmanshi
 par Mohammed-Ali Tedjo 11'25

2 GHAZAL / GHAZEL

Poem by Sa'di
 sung in persian by Hossein Ghavami
 Poème de Sa'di
 chanté en persan par Hossein Ghavami 8'51

4 ATABA HAWAWIÉ

Sung in colloquial Arabic
 by Ibrahim Alouane Jerad
 Chanté en arabe populaire
 par Ibrahim Alouane Jerad 23'21

48'31

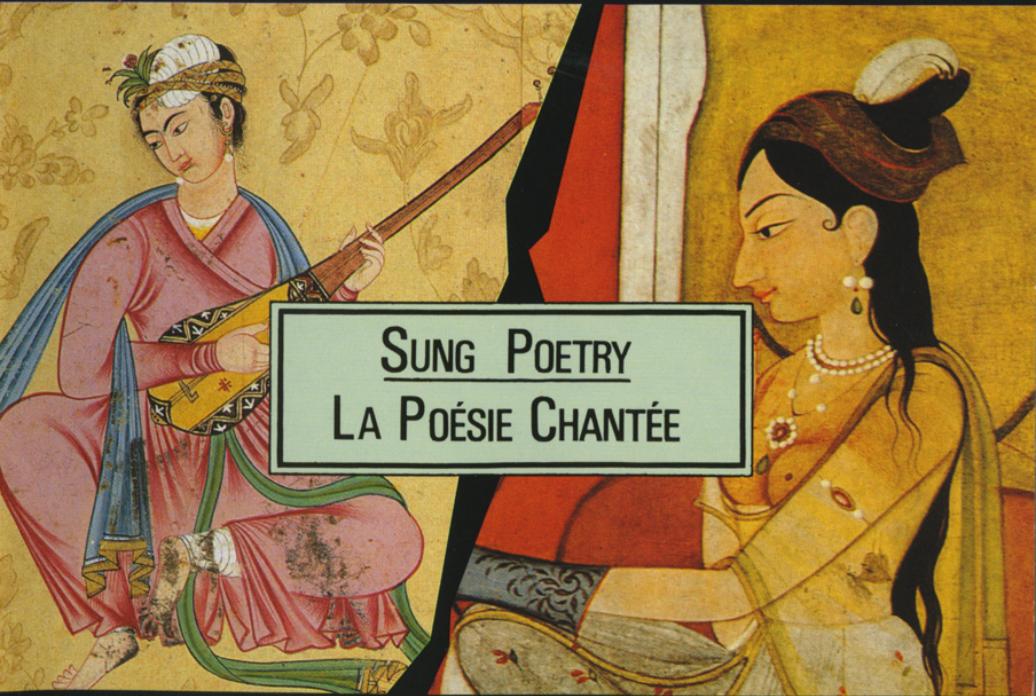
REISSUE ■ RÉDITION

Reissue AUVIDIS with the support of the French Ministry of Culture and Communication (Département of Music and Dance) of the album "Sung Poetry Of The Middle East (Collection "Musical Sources" founded by Alain Daniélou) realized by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), Berlin for the

Réédition AUVIDIS avec l'aide du Ministère Français de la Culture et de la Communication (Direction de la Musique et de la Danse) de l'album "La Poésie Chantée Du Moyen-Orient (Collection "Sources Musicales", fondée par Alain Daniélou) réalisé par l'Institut International d'Etudes Comparatives de la Musique et de Documentation (ICMSD), Berlin pour le

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL
 CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

MIDDLE EAST *MOYEN-ORIENT*

SUNG POETRY
LA POÉSIE CHANTÉE

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

UNESCO COLLECTION

SUNG POETRY OF THE MIDDLE EAST

Sung poetry is, by origin, the main form of artistic expression among nomadic peoples. It is in sung poetry that they express their dreams, their longings, their philosophy and their wisdom. It is an art which requires no accessories, an art deposited in the memory and articulated by the voice of man. Improvisation, which plays an important part both in the music and in the words, ensures that this art never becomes static but continues to be the most authentic expression of the aesthetic sensibility of nomadic peoples.

Sung poetry has always been one of the most popular forms of expression in many parts of the world, even among sedentary peoples and in the most refined civilisations. In the Middle East, the most glorious periods in the history of cities such as Baghdad, Shiraz, Aleppo, Damascus, and Istanbul have produced brilliant constellations of poets whose immortal works have been transmitted by oral tradition and are still sung today. Hafiz, Sa'di, and Jalal al-Din Rumi are among the greatest names in the poetical literature of the world. The words of the poems were often written down and thus became literary works, but the melodies and the style of singing have always been transmitted orally. We frequently tend to forget that most of the poems of Persian, Arabic, and Turkish literature were in fact made to be sung and that they take on their full meaning only when they are sung.

The bards who maintain this tradition are, however, not merely the depositaries of the poetical heritage of the past. They continually create new songs which, although improvised and ephemeral, are often masterpieces of imagination, tenderness, and expressiveness. By recording them it is sometimes possible to give them the circulation and permanence they deserve.

Poems which have their origin in the desert sometimes use images which seem rather conventional to describe the oasis of luxury and pleasure represented by the cities. Roses, gazelles, dark skins adorned with khol, frail young girls, delicate young men, cup of wine, and the delights of the night are some of the themes which are often portrayed. But it should not be thought that these are just stock expressions. To understand the meaning of many of these songs, we must remember that they convey a double meaning. According to Islamic mystical concepts, worldly love is a representation of divine love. The pain suffered by separated lovers is a figure for the anguish of the soul separated from the Divine Being. The cup of wine symbolises mystical ecstasy. The dazzling beauty of the loved one is a symbol of Inspiration. The unreasonable behaviour of the lover willing to bankrupt himself and risk his social status in the foolish pursuit of love is an image of the wise man who forgoes honours and earthly goods in his search for the divine. And if God's face seems made up, it is in order to delude us with the artificial beauty of beings and objects so as to hide from us transcendental reality.

It is often the music, even more than the words, which reveals the meaning of these songs which so profoundly express the inner life, the sense of beauty, and the tenderness of feelings of peoples who, during the course of their long history, have often lived a comparatively austere and simple life, the life of wise men who attach greater importance to spiritual values than to material goods.

ALAIN DANIÉLOU

1 "THE VOICE OF HIS MAJESTY THE SHAH"

Nefes by Pir Sultan Abdal (16th century) sung in Turkish by Feyz-ullah Cinar~ (Ashyk Alevi Bektashi), Anatolia (Turkey).

The *nefes* is a very elaborate hymn performed only by the religious order of the Bektashi. The word has a metaphorical meaning, "*the miraculous breath of the saints*", and thus in itself indicates the mystic implications of the text. The texts are poems in which the verses have a fixed number of syllables.

The voice of His Majesty the Shah
Is uttered by the Turna bird.
His staff is at the bottom of the Nile,
And his robe is worn by a dervish.
The Nile has become an ocean,
My rosy complexion has paled and faded.
His gaze is mirrored in that of the lion
And his mode of combat is that of the boa
Ali knows not the self,
His heart compasses no hatred.
Each atom of the blade of Zulfikar
Is present in his sword.
Where now is Pir Sultan?
My body is on the gallows.
But beyond the Yemen
Düldül is ever in action.
Pir Sultan Abdal, 16th century.

The *Turna* is a crane, a bird venerated by the Alevi Bektashi as a symbol of Ali. The staff referred to is that of Moses, who is regarded as a forerunner of Ali, whith whom he is also identified. *Zulfikâr* is the name of Ali's sword.

This *nefes* was composed by Pir Sultan while he was awaiting execution. *Düldül* is the name of Ali's horse. "Beyond the Yemen" refers to the invisible world.

2 GHAZAL

Poem by Sa'di (13th century) sung in Persian by Hossein Ghavami in the mode Afshari.

Santur accompaniment by Manushchehr Jahan-Beglu

The *ghazal* is a short lyric poem on themes of earthly or mystic love, the transitoriness of the world, or the joys of conviviality. Although these themes predominate, many others, including panegyric, also occur. The *ghazal* form is composed of couplets, which vary from five of fifteen in number, and has the following rhyme-scheme : AA, BA, CA, DA, etc. In the last couplet the poet gives his *takhallus*, his pen name or signature. The unity of the *ghazal* is not

so much one of content but of form, each couplet often being an independent entity, and it is a common practice among singers, when performing a *ghazal*, to select certain distichs and omit others. In the present example Hossain Ghavami sings the first and second distichs of the poem. It is also characteristic for the poet to include his name in the last verse.

One day in love's frenzy I will cling to thy locks;
Thy two sweet lips will stir in me a hundredfold tumult.
If it is thy intention to torment me here I am, here is my head,
But if thou keepest faith with me, I will put my life at thy service.
Enough of repentance and abstention, for they are annulled by love of thee.
Henceforth it shall be my condition that from repentance I abstain.

The silver of my poor heart was lost in the dust at thy threshold,
In every street I have sifted the dust, but in vain.

As soon as the sharp arrow of my glance fell on the drum of love,
The enemy proclaimed my disgrace in the town.

So it was also with Majnun, Layli and Qays-i Bani Amir,
and with Farhad, Shirin, and Khusraw Parviz.

To my grief didst thou say, be still, or pass beyond life's border.
O my life, thy command I obey; I shall be still and pass beyond life's border.
Where I in paradise without thee, I would not be among those in the highest region,
Were I in hell with thee, I would cling to thy ringlet bonds.

Sa'di cannot express remembrance of thee in a poem,
And since his friend was incomparable he will not associate with another.
Sa'di, 13th century

3 "BADA-Ô-JANÉ"

Klam sung in Kurmansi (Kurdish dialect), by Mohammed-Ali Tedjo, accompanying himself on the *meydan saz*.
Tanbura : Said Hassan.

The *klam* is a prose genre with a poetic flavour. The improvised text can be continued indefinitely for a whole evening. The structure is always the same, but the developments are unexpected. The story tells of the love of poor Ossé-Osman for a rich girl called Bada-ô-jané.

Dialogue between Bada-ô-jané and Ossé-Osman:

Ossé-Osman said : By the Gospels, the Testaments and the Quran, you are a heartless creature. Ever since I left my country I have been your prisoner. When I tried to liberate you from your world, to take you to Germany, you did not understand anything because of your ignorance and stupidity. I thought I knew you, but in you there was a scorpion that was only waiting for an opportunity to sting me. O Bada-ô-jané, you were just a scorpion !

And then he said: For your sake I gave up everything. We have wandered through the world.
Would you want me to return to my village to be met with a hail of bullets? I am over forty! O
bada-ô-jané!

Vile creature, you have caused my downfall, you have disgraced my name, you have destroyed
the house I built with so much effort. Go back to your love, Bada-ô-jané.

Bada-ô-jané said: Ossé, you deceived me. I was the most beautiful of them all. They used to
compare me with the cucumbers of Malatya; my hands were as shapely as those of the French
and German girls. It is you who let me down. You spurned me and left me to the mercy of
others. You left me in the company of others who incessantly pestered me with their advances,
O Ossé!

And she also said: I was an only daughter, the darling of my parents, more lovely than the
loveliest of doves, like a swan on a lake. You have taken me everywhere from Russia to
America. Didn't you know that I could be taken away from you?

Didn't you know that I was like the sacred milk of the heifers in autumn? You who were my
herdsman, why didn't you drink this nectar? Why did you let others have it? You are ignorant
and stupid. I had to endure the covetousness of drunkards in bars when my liquor was meant
for you.

And then she said: Why didn't you look after me, frightened little lamb that I was? It was
snowing and bitterly cold when I left the house where I was born. It is because of you that I
have come among the wolves of this world. By making me a celebrity you have killed me, O
Ossé!

ATABA HAWAWIÉ

Sung in colloquial Arabic by Ibrahim Alouane Jerad (Deir ez Zor, Syria), accom-
panying himself on the *rababé*.

The *ataba* of the Lebanon, Syria, Jordan, and Iraq is a type of popular poetry in the form of a
quatrain, the first three verses of which have the same assonance. The words of an *ataba*
have a hidden meaning which can only be understood by initiates. The subject is usually an
exchange of reproaches between two lovers. There are two kinds of *ataba*, the first, called
hawawié, has love as its topic, this being the *ataba ghazalié*, and the second the *fouraquíé*,
describes the absence and sometimes the death of the beloved.

The *ataba* is recited and sung during the night by elderly men. It can last for several hours,
depending on the virtuosity of the performer, the *sha'er*, a word meaning a poet or a bard in
the same sense as the Turkish *ashyk*.

The musical accompaniment of an *ataba* is played on a *rababé*, a very simple single-stringed
instrument. There are two forms of *ataba*. The *ataba* sung in the coastal regions of the
Lebanon and in Syria has a melismatic style and includes extended vocalises in which the
sha'er displays his art, while the one sung in the Syrian-Iraqi desert has a narrative style
and a narrow vocal ambitus, as can be heard in the example presented here which was
recorded in the Syrian town of Deir ez Zor near Mesopotamia.

In the *nayel*, a verse form popular in the Syrian-Iraqi desert, the poet mourns the absence of
the beloved. These songs are very melancholic.

The *mouleya dérie* consists of a series of quatrains which tell of two separated lovers who
use a secret language so that only they may understand it.

The *bou rdana* is a poem addressed to a boy or a girl wearing a long-sleeved garment. This
genre is found chiefly in the town of Raqqa (Syria).

In the *Lalla*, the song can be accompanied by a *rababé*, a *mizmar*, or a percussion instrument.
The *lamer* is a dance of rejoicing performed at Deir ez Zor to a poem which tells of love.

Ataba

Three kisses plucked from your lips like three fruits

Were enough to make me infatuated.

When the gentlest breeze wafts towards me

I think I breathe the heady perfume of her hair.

Nayel

The dear one who was with me in my sleep

Vanished when I awoke like the fancy of a dream.

Ataba

The piercing eye of a falcon, the freedom of a sparrow-hawk,
A fire I fanned has consumed her heart.

At her gaze the dawn brings tenderness

And her soft bosom gleams under her short hair.

Nayel

A belt modestly covers her navel.

I will make a ladder of gold to reach her breasts.

Mouleya Dérie

Do not look aside, my darling, do not fear my white hair.
I am your brother, and on the day of battle you will see me
Like a hyena tame these youngsters and keep them in their place
For your sake, for you with those dangling curls.

Take off your veil, my dear, with a furtive gesture.
The day it was pulled from you my mind took leave of my body.
If an intruder tries to carry you off during a fight
I will strike him with my sword and take you away by force.

I have murmured her name without ever losing her picture.
If a djinn tempts you away I shall assume his form,
And if death carries you off I shall put on her finery.
But if you keep on the straight path who could take you from me?

Mouleya (Tarradod, refrain)

I prefer the courageous in battle to your flabbiness, Bou Zoff.

Mouleya

A bitter and cruel message has torn me apart.

The cup of love is filled with vinegar.

I put my hand on her breast; be careful, she said,
People are jealous and spy on us.

Bou Rdana
What have they done to you, why this sadness ?
You whose friendship is so loyal, you whose fingers are stained
with henna,
You are my brother ! I will not betray you for anything.
Even if death should part us.

Bou Rdana
The girl who has just passed by is invited to a feast.
On her chest have grown breasts like pomegranates and plums.

Walking past me with a nonchalant air,
My heart and my body desire you.
But my father has decided otherwise.

I saw her climb hill, she looked like a dove
My hopes have been shattered and my love is unrequited.
It is she of Hamidié, her black eyes shaded with collyrium,
The drops of her sweat are like tiny bells of gold.

Lalla
Slip your hand under my dress, yes, a little higher,
Gazelle of the desert ! But don't give the secret away.

You who smoke the finest tobacco, if you need a brand
That burns well, you'll find my breasts will serve you well.

My lover is not from these parts;
I would gladly follow him beyond my dreams.

She was picking olive branches in the garden.
My love, who has made you so sad ?

They say she was abducted and taken far away.
My beloved has been stolen from me by a trick.

Lamer
I adore her face and the nape of her neck.
Bou Khoudeid, no one can quench the fire that inflames me.

Get out of her shadow, o Sun, Watfa is here,
Her presence puts the Moon and Venus to flight.

Bou Khoudeid, let us go and pick roses.
My fiancée who awaits me is far away.
If I die, even in my grave
I shall not forget her gazelle skin.

This recording was prepared with the collaboration of Mme Irène MELIKOFF (track 1), Arthur TOMSON (track 2) and Christian POCHÉ (tracks 3 and 4).

LA POÉSIE CHANTÉE DU MOYEN - ORIENT

La poésie chantée est, à l'origine, l'art principal des peuples nomades. C'est par elle qu'ils expriment leurs rêves, leurs nostalgies, leur philosophie, leur sagesse. C'est un art qui ne requiert aucun accessoire, dont la mémoire des hommes est le dépositaire et leur voix l'instrument. L'improvisation, qui joue un rôle important aussi bien pour la musique que pour les paroles, fait que cet art ne s'est jamais figé et reste l'expression la plus authentique de la sensibilité des peuples nomades.

La poésie chantée est restée l'une des formes préférées d'expression dans beaucoup de régions du monde même chez les peuples sédentarisés et dans le cadre des civilisations les plus raffinées. Dans le Moyen-Orient, les époques les plus glorieuses de Bagdad, de Shiraz, d'Alep, de Damas, d'Istanbul ont connu une floraison de merveilleux poètes dont les œuvres immortelles sont transmises par tradition orale et chantées encore aujourd'hui. Les noms de Hafeez, de Sa'di, de Djelal ud din Roumi restent parmi les plus grands noms de la littérature poétique du monde. Les paroles des poèmes ont souvent été transcrites et sont ainsi devenues des œuvres littéraires mais les mélodies et le style de chant sont toujours transmis par tradition orale et nous avons parfois tendance à oublier que les poèmes de la littérature persane, arabe, turque sont en réalité faits pour être chantés et que c'est seulement ainsi qu'ils prennent leur pleine signification.

Les bardes qui maintiennent cette tradition ne se contentent pas toutefois d'être les dépositaires de l'héritage poétique du passé. Ils créent sans cesse de nouveaux chants qui pour être improvisés et éphémères n'en sont pas moins souvent des chefs-d'œuvre de sensibilité, de tendresse, d'imagination. L'enregistrement nous permet parfois de leur assurer une diffusion et une durée qu'ils méritent.

Les poèmes qui naissent du désert emploient parfois des images qui semblent quelque peu conventionnelles pour dépeindre ces oasis de luxe et de plaisirs que représentent les cités. Les roses, les gazelles, les yeux noirs chargés de khol, les frêles jeunes filles, les tendres éphebes, les coupes de vin, douceur des nuits sont des thèmes que nous rencontrons souvent. Toutefois, il ne faut pas croire qu'il s'agisse simplement de clichés. Pour comprendre la signification de beaucoup de ces chants il faut se rappeler qu'ils ont un double sens. Dans la conception mystique de l'Islam l'amour humain est l'image de l'amour divin. La douleur que cause à l'amant la séparation de l'aimé représente l'angoisse de l'âme séparée de l'Etre Divin. La coupe de vin est le symbole de l'ivresse mystique. L'éblouissement que cause la beauté radieuse de l'aimé est l'image de l'illumination. La déraison de l'amant qui se ruine et compromet sa position sociale dans la poursuite insensée de son amour est celle du sage qui renonce aux honneurs et aux biens de ce monde dans sa recherche du divin. Et si Dieu a le regard fardé, c'est qu'il nous déçoit par la beauté factice des êtres et des choses pour nous cacher la réalité transcendante.

C'est souvent la musique qui révèle plus encore que les paroles la signification de ces chants où s'expriment si profondément la vie intérieure, le sens de la beauté et la délicatesse des sentiments chez des peuples qui ont souvent connu au cours de leur longue histoire une vie relativement sévère et fruste, celle des sages qui attachent plus d'importance aux valeurs de l'esprit qu'aux biens matériels.

ALAIN DANIÉLOU

1

"LA VOIX DE SA MAJESTÉ LE SHAH"

Nefes de Pir Sultan Abdal (XVIe siècle) chanté en turc par Feyzullay Cynar (Achyk Alevi Bektashi), Anatolie (Turquie).

Les *Nefes* sont des hymnes très élaborés réservés à l'ordre religieux des Bektashi. Ce terme a une signification métaphorique, "*le souffle miraculeux des saints*", et indique déjà en lui-même les inférences mystiques du texte. Les textes sont des poèmes dont les vers ont un nombre déterminé de syllabes.

L'oiseau Turna a pris
La voix de sa Majesté le Shah.
Son bâton gît au fond du Nil
Et un derviche porte son vêtement.
Le Nil s'est transformé en océan.
Mon teint rose a pâli et s'est affadi.
Son regard est devenu celui du lion.
Et sa façon de combattre, celle du sanglier.

Ali ignore l'égoïsme,
Son cœur ne sait comprendre la haine.
Chaque atome de la lame de Zulfikâr
Se retrouve dans son épée.

Où est donc Pir Sultan ?
Me voici à l'échafaud
Mais au-delà du Yémen
Düldül est à tout jamais actif.
Pir Sultan Abdal, XVIe siècle

Le *Turna* est une grue, oiseau vénéré par les Alevi Bektashi comme symbole d'Ali. Le bâton est celui de Moïse considéré comme précurseur d'Ali auquel il est aussi identifié. Zulfikâr est le nom donné à l'épée d'Ali.

Ce *Nefes* a été composé par Pir Sultan alors qu'il attendait d'être exécuté. Düldül est le nom du cheval d'Ali. "Au delà du Yémen" est une référence au monde invisible.

2

GHAZEL

Poème de Sa'di (XIIIe siècle) chanté en persan par Hossein Ghavami dans le mode Afshari.

Accompagnement au *santur* par Manushchehr Dhjahn Beglou.

Le *Ghazel* est un cours poème lyrique sur les thèmes de l'amour terrestre ou mystique, l'aspect transitoire de ce monde, les plaisirs de la bonne compagnie. A part ces thèmes prédominants, d'autres s'y retrouvent parfois dont le panthéistique. Le *Ghazel* est composé de 5 à 15 couplets et se rime comme suit : AA, BA, CA, DA, etc. Dans le dernier couplet, le poète révèle son *takhallus*, pseudonyme ou nom véritable. L'unité du *Ghazel* dépend plus de

la forme que du contenu, un couplet pouvant former une entité indépendante et, souvent, les chanteurs gardent certains distiques du *Ghazel* et en omettent d'autres. Ici par exemple, Hossein Ghavami chante les premier et second distiques du poème seulement. Une autre caractéristique est que le poète inclut habituellement son nom dans le dernier vers.

Fou d'amour, un jour je m'enlacerai dans ta chevelure ;
Tes deux douces lèvres éveilleront en moi mille émois.

Si ton intention est de me tourmenter, me voici, voici ma tête,
Mais si tu m'es fidèle, je te consacrerai ma vie.

Finis le repentir et le jeûne car ils sont abolis par mon amour pour toi,
Dorénavant ce sera mon état que de m'abstenir du repentir.

La richesse de mon pauvre cœur était perdu dans la poussière sur le pas de ta porte
Dans chaque rue, j'ai retourné la poussière mais en vain

Aussitôt que la flèche acérée de mon regard tomba sur le tambour de l'amour
L'ennemi proclama ma disgrâce dans la cité

Ainsi en était-il aussi avec Majnum, Layli, et Qays-i Ben Amin
Et avec Farhad, Shirin et Khusraw Parviz.

A ma douleur, tu as répondu, reste tranquille ou franchis la frontière de la vie
O ma vie, tu commandes, j'obéis ; je resterai tranquille et j'irai dans l'au-delà

Si j'étais sans toi au paradis, je ne vivrai plus parmi les hôtes des régions célestes
Si j'étais en enfer avec toi, je m'agripperais aux chaînes de tes boucles de cheveux

Sa'di ne saurait exprimer son souvenir de toi en un poème
Et puisque son amie était incomparable, il ne se liera à aucune autre.

Sa'di, XIIIe siècle

3 "BADA-Ô-JANÉ"

Klam chanté en Kurmanshi (dialecte kurde) par Mohammed-Ali Tedjo s'accompagnant au *Meydan Saz*
Said Hassan : *Tanbura*

Le *Klam* est un genre littéraire en prose à assonance poétique. Le texte improvisé peut être développé sans fin, durant toute une soirée. La structure est toujours identique mais les développements sont imprévus. L'histoire raconte les amours du pauvre Ossé-Osman pour une riche jeune fille Bada-ô-jané.

Dialogue entre Bada-ô-jané et Ossé-Osman :

Ossé-Osman dit : Par l'Evangile, les Testaments et le Coran, tu n'éprouves aucun sentiment.
Depuis que j'ai quitté ma terre je suis ton prisonnier. Alors que je cherchais à te libérer de ton monde, à t'emmenier vers l'Allemagne ; par ton ignorance et ta stupidité tu n'as rien compris.
Je croyais te connaître, mais en soi se cachait un scorpion qui n'attendait que l'occasion de me piquer. O Bada-ô-jané tu n'étais qu'un scorpion !

Il dit encore : Pour toi j'ai tout abandonné, nous avons erré par le monde. Voudrais-tu qu'à présent je revienne à mon village pour y être reçu par des coups de fusil, j'ai plus de quarante ans ! O bada-ô-jané !

Créature vile, tu as causé ma déchéance, tu t'es efforcée de noircir mon nom, tu as détruit la maison qu'avec tant de peine j'avais su construire. Reviens à ton amour, Bada-ô-jané.

Bada-ô-jané : Ossé, tu m'as trompé. J'étais la plus belle de toutes. On me comparait aux concombres de Malatya ; mes mains étaient gracieuses comme celles des françaises et des allemandes. C'est toi qui m'as trompée. Tu as dédaigné ce concombre l'abandonnant aux autres. Tu m'as livrée aux étrangers qui n'ont cessé de me poursuivre de leurs avances. O ossé !

Elle dit aussi : J'étais fille unique, chérie de mes parents, plus belle que la plus belle des colombes, semblable au cygne du lac, tu m'as promenée dans le monde entier de la Russie aux Amériques. Ne savais-tu donc pas Ossé qu'on pouvait me soustraire à toi ? Ne savais-tu pas que j'étais comme le lait sacré des génisses d'automne ? Toi qui était mon pâtre, pourquoi n'as-tu pas bu ce nectar. Pourquoi l'as-tu laissé aux autres ? Tu es ignorant et stupide. J'ai été convoitée par les ivrognes des cafés alors que ma liqueur t'était destinée.

Elle dit encore : Pourquoi ne m'avois pas protégée, moi pauvre agnelle effarouchée ? Sous la neige et le froid, j'ai quitté ma maison natale et pour toi j'ai erré parmi les loups de ce monde. En me rendant célèbre tu m'as tuée. O Ossé !

4

ATABA HAWAWIÉ

Chanté en arabe populaire par Ibrahim Alouane Jerad (Deir ez Zor, Syrie) s'accompagnant de la *Rababé*.

L'*Ataba* du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak est un genre de poésie populaire qui a la forme d'un quatrain dont les trois premiers vers riment sur une même assonance. Les paroles de l'*Ataba* ont un sens caché que seuls les initiés peuvent comprendre. Le thème est en général un échange de reproches entre deux amoureux. Il existe deux genres d'*Ataba*, le premier appelé *Hawawié* a pour sujet l'amour, c'est l'*Ataba Ghazalié*. Le second, le *Fourqaqué*, évoque l'absence et parfois la mort de l'être aimé.

L'*Ataba* est récitée et chantée durant la nuit par des hommes âgés. Sa durée peut se prolonger plusieurs heures selon la virtuosité de l'interprète qui est appelé *Chaër*, un mot qui signifie poète ou trouvère et qui est analogue à l'*Achyk* turc.

Musicalement, l'*Ataba* est accompagné à la *Rababé*, un instrument monocorde assez rudimentaire. Il existe deux formes d'*Ataba*, celle qui est chantée sur la côte au Liban ou en Syrie est de style mélismatique et comprend de longues vocalises dans lesquelles le *Chaër* révèle son art, celle qui est chantée dans le désert syro-irakien est de style narratif, son ambitus vocal est étroit, comme c'est le cas de l'exemple donné dans cette publication qui a été enregistrée dans la ville syrienne de Deir ez Zor, proche de la Mésopotamie.

Dans le *Nayel*, genre de poésie populaire du désert syro-irakien, le poète se lamente sur l'absence de l'être aimé. Ce sont des chants particulièrement mélancoliques.

Le Mouleya Dérie est une série de quatrains évoquant deux amants séparés qui usent d'un langage secret afin d'être seuls à en saisir le sens.

Le Bou Rdana est un poème adressé à un garçon ou une fille qui porte un vêtement à longues manches. Ce genre se rencontre surtout dans la ville syrienne de Raqqa.

Le Lalla est un chant qui peut être accompagné par une *Rababé* ou un *Mizmar* ainsi que par un instrument à percussion.

Le Lamer est une danse de réjouissance de Deir ez Zor sur un texte qui parle de l'amour.

Ataba

Trois baisers comme trois fruits cueillis sur ses lèvres
Ont suffi à me rendre fou.

Dès que m'effleure la brise la plus douce
Je crois sentir le parfum enivrant de ses cheveux.

Nayel

L'être cher que j'ai possédé dans mon sommeil s'est évanoui
Brusquement lors de mon réveil, comme les illusions des rêves.

Ataba

Regard perçant du faucon, liberté de l'épervier,
Un charbon que j'ai attisé a consumé son cœur.

Sous son regard l'aube s'est dévoilée apportant la tendresse
Et sa douce poitrine luisait sous ses cheveux courts.

Nayel

Une ceinture cache pudiquement son nombril.
Je ciselerai une échelle d'or pour atteindre ses seins.

Mouleya Dérie

Ne voile pas ton regard, petite biche, ne crains en rien mes cheveux blancs,
Je suis ton frère et le jour du combat, tu me verras comme une hyène

Dompter ces jeunes gens que je tiendrai en mon pouvoir
Pour toi, dont les boucles se balancent.

Lève ton voile, petite biche d'un mouvement furtif,
Le jour où l'on t'a enlevée, mon corps s'est retrouvé sans âme.

Si au cours d'un combat, petite biche, un intrus voulait te saisir
Je le briserais de mon glaive et je t'emporterais de force.

J'ai murmuré son nom sans jamais perdre son image.
Si c'est le djin qui t'attire, je saurai prendre sa forme,
Et si la mort t'emporte, je revêtirai ses atours,
Mais si tu restes dans le droit chemin, qui pourrait t'arracher à moi?

Mouleya (Tarradod, refrain)

A ta mollesse, Bou Zolf, je préfère les braves qui combattent,

Mouleya

Un message amer et cruel a déchiré mon corps.

La coupe de l'amour est remplie de vinaigre.

J'ai posé ma main sur ses seins ; fais attention, dit-elle,

Le monde est envieux et il nous épie.

Bou Rdana

O Bou Rdana, quel mal t'a-t-on fait, pourquoi cette tristesse ?
Toi dont l'amitié est si sûre, toi dont les doigts sont teintés de henné,
Tu es mon frère ! Je ne te trahirai pour rien au monde,
Même au cas où la mort devrait nous séparer.

Bou Rdana

La passante qui passe a été conviée au festin,
Et sur sa poitrine ont germé des seins pareils à des grenades et des prunes.

Promeneur aux gestes nonchalants

Mon cœur et mon corps te désirent.

Hélas ! Mon père en a décidé autrement.

Je l'ai vue gravir une colline, elle semblait une colombe.
Mes espoirs ont été déçus et mon amour frustré.
D'elle à Hamidié, ses yeux noirs chargés de collyre
Ses gouttelettes de sueur sont des clochettes d'or.

Lalla

Glisse sous ma robe ta main, et remonte plus haut,
Gazelle du désert ! Mais ne trahis pas ce secret.

Toi qui fumes le meilleur tabac
S'il te manque un tison ardent, mes seins pourront y pourvoir.
Mon amant n'est pas du pays
Et je voudrais le suivre au delà de mes rêves.

Dans le jardin elle cueillait des rameaux d'oliviers.
Qui t'a rendue si triste mon amour ?
On l'a me dit-on enlevée et emportée au loin.
Ils m'ont pris ma bien aimée qu'une ruse éloignait de moi.

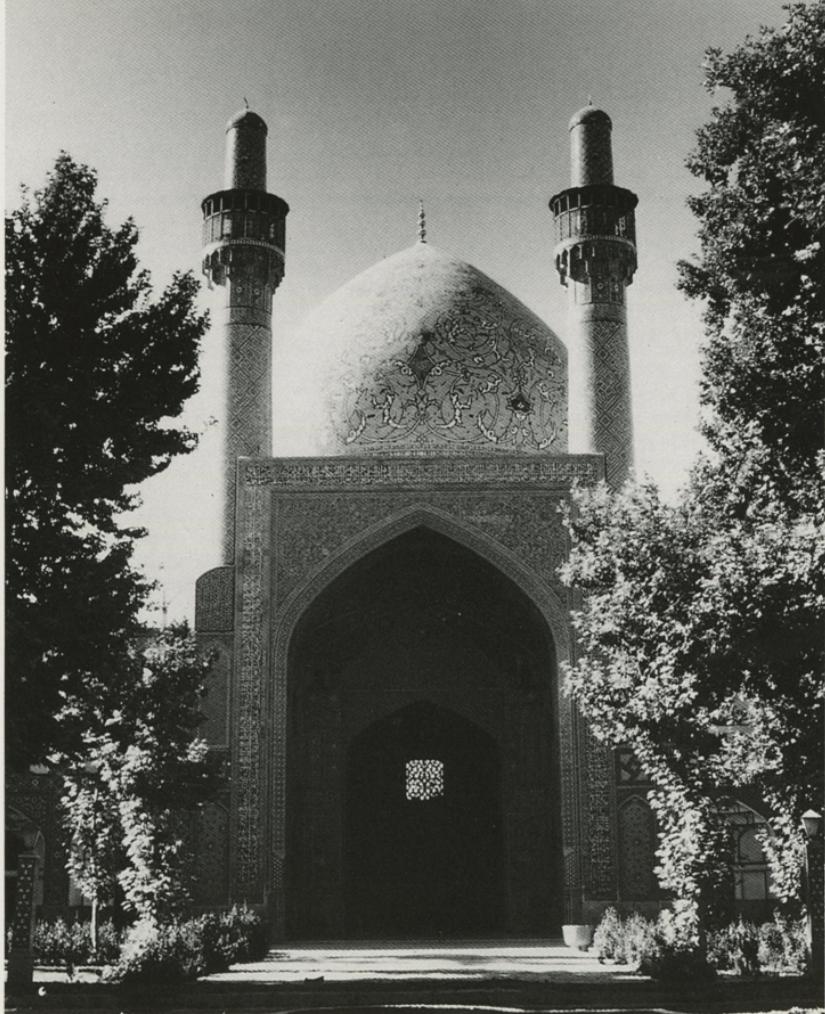
Lamer

J'aime sa nuque et son visage comme un fou.
Bou Khoudéid, nul ne saurait éteindre la flamme qui m'embrase.

Soleil, ôte-toi de son ombre, Watfa est arrivée,
Sa présence fait fuir et la lune et Vénus.

Bou Khoudéid, allons cueillir les roses.
Ma fiancée qui m'attend est loin.
Si je meurs, même dans ma tombe
Je ne puis oublier cette peau fine de gazelle.

D 8025

Photos : Jacques CLOAREC et Bibliothèque Nationale Paris

Cover design / Maquette : Jacques BLANPAIN

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

MIDDLE EAST

SUNG POETRY

Recordings: JACQUES CLOAREC and JOCHEN WENZEL

- [1] "THE VOICE OF HIS MAJESTY THE SHAH"
"LA VOIX DE SA MAJESTÉ LE SHAH"**

Nefes by Pir Sultan Abdal
sung in Turkish by Feyz-ullah Cinar
Nefes de Pir Sultan Abdal
chanté en turc par Feyzullay Cyanar

4'35

- [2] GHAZAL / GHAZEL**

Poem by Sa'di
sung in Persian by Hossein Ghavami
Poème de Sa'di
chanté en persan par Hossein Ghavami

8'51

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez 94200-IVRY-SUR-SEINE (FRANCE) with the support of the FRENCH MINISTRY OF CULTURE AND COMMUNICATION (Department of Music and Dance)

OF THE ALBUM SUNG POETRY OF THE MIDDLE EAST (collection «Musical Sources» founded by Alain Danielou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
for the

INTERNATIONAL MUSIC

ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

© AUVIDIS-UNESCO 1989

PLAYING TIME / DURÉE : 48'31

D 8025

AD 090

3 298490 080252

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

MOYEN - ORIENT

LA POÉSIE CHANTÉE

Enregistrements: JACQUES CLOAREC et JOCHEN WENZEL

- [3] "BADA-Ô-JANÉ"**

Klam sung in Kurmanshi
by Mohammed-Ali Tedjo
Klam chanté en Kurmanshi
par Mohammed-Ali Tedjo

11'25

- [4] ATABA HAWAWIÉ**

Sung in colloquial Arabic by
Ibrahim Alouane Jerad
Chanté en arabe populaire par
Ibrahim Alouane Jerad

23'21

RÉEDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez 94200- IVRY-SUR-SEINE (FRANCE) avec l'aide du MINISTÈRE FRANCAIS DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (Direction de la Musique et de la Danse)

DE L'ALBUM LA POÉSIE CHANTÉE DU MOYEN-ORIENT (Collection «Sources Musicales», fondée par Alain Danielou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le