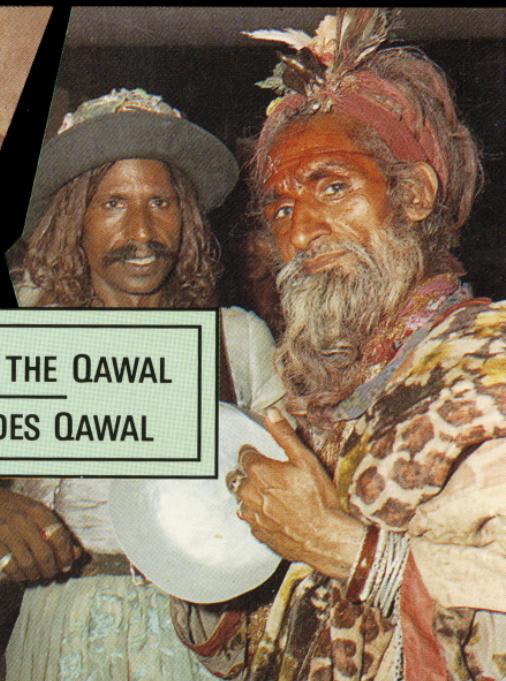
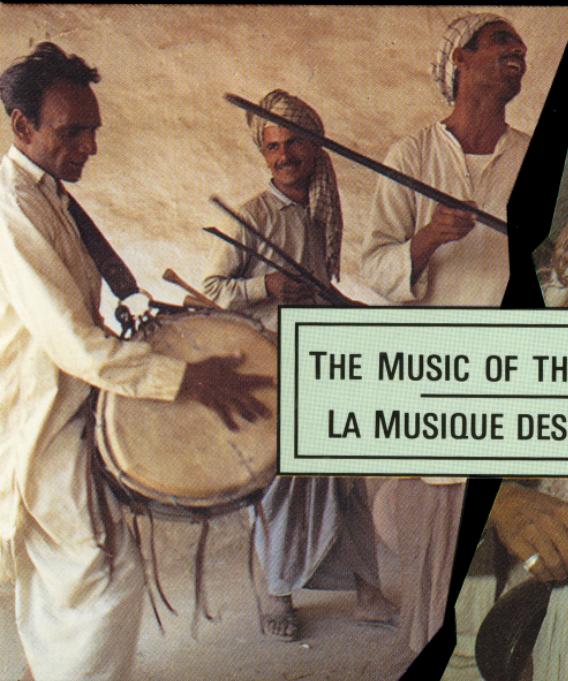


PAKISTAN

P

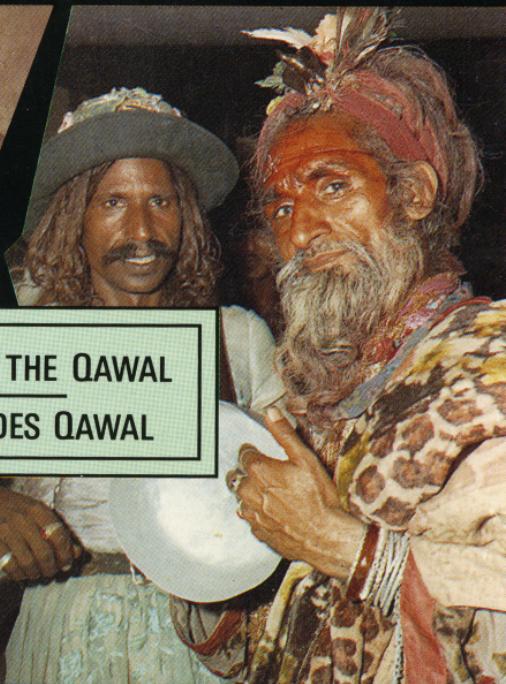
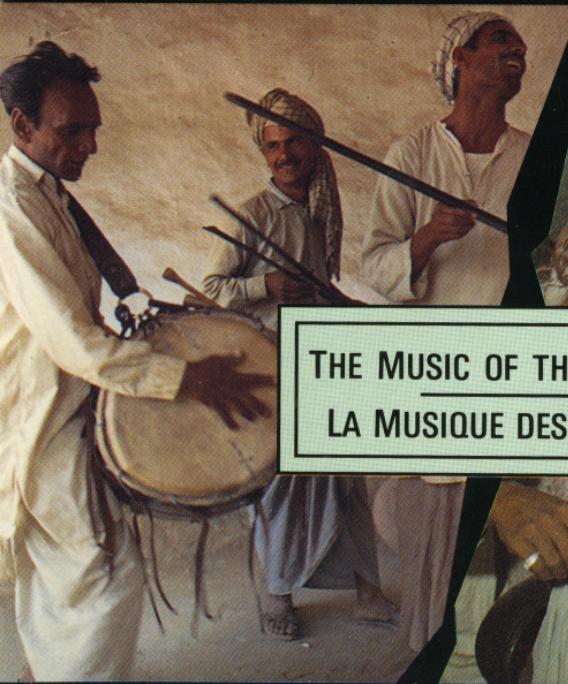


THE MUSIC OF THE QAWAL
LA MUSIQUE DES QAWAL

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

PAKISTAN

P



THE MUSIC OF THE QAWAL
LA MUSIQUE DES QAWAL

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

PAKISTAN

THE MUSIC OF THE QAWAL

Towards the end of the eighth century are to be found in Mesopotamia brotherhoods of Muslim mystics known as Sufis. They took the name of *Sufi*, derived from the word *Sūf* (wool) since these early penitents of Islam wore woolen clothes. They later added the title of *Faqir* (poor) since they had also given up wordly possessions.

The first of their meeting places was established by the Syrian Abū Hashim in 780 A.D. These meeting places were later called *Takyah*.

According to Ashfaq Salim Mirza (*A note on Qawali*, Ismalabad, 1975) "In the eleventh century A.D., Sheikh Ali Hujweri settled in Lahore to preach and convert the local population... But Hadrat Moin-ud Din Chisti (who was born near Herat, in Afghanistan) faced real problems in performing the same duties in Ajmer, because in India prayers were associated with music... Any propagation of ascetic life dissociated from music would have resulted in failure".

Among *Sufi*, the name of *Samā* (hearing) was given to meetings of members of the congregation in which a musician (*Qawal*) sang in praise of Divinity. The aim of the *Samā* is to reach a state of *hâl*, mystical exaltation.

Under the impulse of Moin-ud-Din Chisti, the *Samā* was transformed into *Qawali*. Amir Khusrau, the celebrated Persian poet who resided at the court of Delhi, is alleged to have coined the word *Qawali* to indicate the Indian form of the *Samā*. According to the *Madan-e-musiqi*, he would have himself created *Qawali* in four *râga*: Bageshri, Sohni, Bahar and Vasanta.

Several of the Moghul emperors were favourably inclined towards the mystical aspects of Islam. Under their reign flourished a number of great poets-musicians such as Reza and Kabir who lived at the time of Shah-jahan (1592-1666).

Their poems transmitted through tradition are still sung not only by the *Qawal* but also by Hindus who consider them as *bhajana*, devotional songs. The difference is only one of style and development.

Originally the *Qawal* belonged essentially to sufi shiah communities, since Ali, the son-in-law of the prophet is considered the first Sufi. However today, in Pakistan and India, the *Qawal* are usually professional wandering minstrels giving public performances. The *Qawali* have become one of the most popular forms of music. Groups of *Qawal* are present on all festive occasions and the *Qawali* have lost a great part of their mystical significance.

The *Sufi* always used the strongest and most daring expressions of human love to describe divine love. Rabi'ah, celebrated

Sufi woman of the 9th century, proclaimed: "O god!... Thee I have for my lover; and alone with Thee, do I reach fulfillment."

All beauty is a reflection of divine beauty. "The *Shaikhs* and *Sufi-poets* profess the most ardent attachment for individuals of their own sex, remarkable for beauty or for talent, declaring that they are adoring the Creator whilst admiring His beautiful handiwork, and boasting that their love is the more pure in being unmixed with carnal sensuality such as it must be if bestowed on individuals of the other sex." (H. Wilberforce-Clarke, Introduction to the *Awarif-u'l-mâ'rîf*, p. 4).

"Beauty is Truth manifested and present. It is the beam of the light of spirits. It is the greatest of signs. Wine, the torch and beauty are epiphanies of Truth." (Shahad-ud-din Suhrawardi (1145-1234), *Awârif-u'l-Mâ'rîf*, p. 20).

"When the traveller passes beyond the stage of common love and reaches to the beginning of sublime love... He who changes the hearts (Allah) sustains his heart. He grasps the sensual pleasures and through his light, transforms them." (ibid. p. 192).

The true *Sufi* should lead a wanderer's life (*safari*). "The separation from one's native land, from friends and familiar things, and the practice of patience in calamities cause lust and nature to rest from pursuing their way, and take up from

the hearts the effect of hardness... With *Isâ* (Christ), the *Sufis* are associated because during the whole of his life, he was in *safar*, and for the sake of his faith, never long in the same place." (ibid. p. 42-43).

The musicians

Haji Ghulam Farid Sabri and his brothers are descendants of a celebrated family of singers of *Qawali*, who were court musicians in the time of the moghul emperors. They belong to the *Sufi* sect of the Sabriya known for the importance they attach to music of a mystical character and to extatic songs and dances.

The group of *Qawal* is formed of ten musicians who are :

Haji Ghulam Farid Sabri, Haji Maqbul Ahmad Sabri, Mehmud Ahmad Sabri, Kamal Sabri, Masih-u-din, Umar Daraz, Shamsul Haq, Mohammad Anwaar, Abdul Aziz, Abdul Karim.

The language of the poems is urdu. Some are the works of ancient sufi mystics.

The instruments

The instruments accompanying the singers are :

- two *tanpura* (string instruments giving the tonic)
- one *nai* (flute)
- two *dholak* (small horizontal drums)
- a pair of *tablâ* (small kettle drums)
- two portable harmoniums.

THE RECORDING

1 GHAZAL

Poem of Maulana Kausar Niazi

Ghazal are sung poems of Persian origin. Of a mystical character they refer to the emotions of love and the transitory aspects of the world.

They are made of couplets the number of which can vary from five to fifteen. The last couplet often includes as a signature the name of the author.

In this Ghazal Maulana Kausar Niazi describes the anguish of man faced with ever present death.

"When wind rustles over the graves of the victims
It brings the pains of the heaving earth
Agony pulsates with every breath
And death silently approaches my door step
While I pick flowers the earth protests
on my neglecting
The thorns equally dear to her
Being cruel she still wants my praises
This is a strange way of expressing fidelity.
Who knows after the storm of passion is over
The coldness of the beloved still haunts you."

2 NAT SHARIF

In praise of the Prophet: "Peace be upon him"

Poem of Hazrat Bedam Shahwarsi

"From the void of non-existence, I came into life

Burning in an all-consuming love for Mohammad
Where have I not wandered in my search for him?
Searching for his footprints,
I have swept with my eyelashes every particle of dust
In the lane of the Prophet.
Thanks be to God for planting in my heart
This passionate love
This quest for the Prophet.
The flowers in Zohra's garden bloom in pristine glory:
They all have the colour of Ali
And the perfume of the Prophet.
Wouldn't it be strange if on Judgment Day
When all humanity trembles before God
I should be standing in front of the Prophet?"

3 HAMD

Sufi poem

Text: Hazrat Niyaz bin Niyaz Rahmatullah Brelvi
Music: Hadji Maqbul Ahmad Sabri

"The entire cosmos is illuminated by your light:
From the moon in the sky to the fish in the water,
Everything reflects your majesty.
If we knew the divine mysteries that Mohammad knew,
We would see that yours is the splendour in every spark

And the flame hidden in every rock.
Now that my heart knows
That you are in everything.
How can you ever be far from my heart?
What the preachers thunder from their pulpits
Does not impress me:
They can keep their hour and the joys of paradise.
Infinite is the variety of things
And all are the manifestations of the Unity of God:
This is the quintessence of truth.
You are indeed, the cynosure of every eye
And in every ear sounds
The resonance of your music.
Forgive me, if in my mad ecstasy, I have been impudent:
I am but a foolish creature of clay
And you are the Merciful, the Compassionate."

4 NAT SHARIF:

In praise of the Prophet: "Peace be upon him"

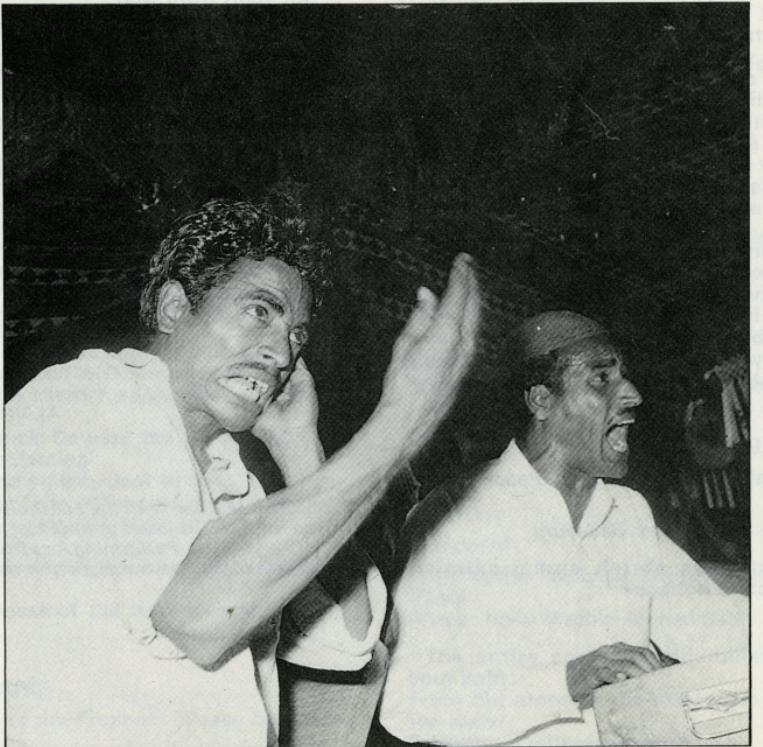
Poem of Munawar Badayuni

"Distances shrink and proximities stretch to horizons:

Only those whom the Prophet desires, find fulfillment.
Though Mohammad is not God, he is not apart from God:
Such is the cosmic personality of Mohammad.
Millions lose their way in the wildernesses of life:
Only the fortunate few, he clasps to his bosom.
The proud and the wealthy are turned away:
But destitutes like me cling to the door.
The meaning of Munawar's quest is:
That he would gladly give his life for a glimpse of the Prophet's face."

ALAIN DANIÉLOU

Publication realized with the collaboration of H.H. Touma, of K.H. Qizilbash of the Pakistan National Council of the Arts, Performing Arts Division and of Daub Kamal (for the translation of the four urdu poems).



PAKISTAN

LA MUSIQUE DES QAWAL

Dès la fin du 8ème siècle on rencontre en Mésopotamie des communautés religieuses islamiques de caractère mystique. Les membres de ces communautés prirent le nom de *Sufi* dérivé de *Sûf*(laine) car ces premiers pénitents de l'Islam portaient des vêtements de laine. Ils y ajoutèrent ensuite le titre de *Faqir* (pauvre) car ils renonçaient aux biens du monde.

Le premier lieu de réunion fut fondé par le syrien Abû Hashim en 780 (ap. JC.). Ces lieux de réunion prirent ensuite le nom de *Takyah*.

D'après Ashfak Salim Mirza (*A note on Qawali*, Islamabad, 1975) «C'est au 11ème siècle que Sheikh Ali Hujweri s'établit à Lahore pour prêcher et convertir à l'Islam les populations locales. A la même époque Hadrad Moin-ud-Din Chisti (né près de Herat en Afghanistan) se rendit à Ajmer. Il y rencontra des difficultés parce qu'en Inde les prières étaient associées à la musique... Dissocier la musique de la propagation d'une vie ascétique aurait été un échec.»

Chez les *Sufi* on appelait *Samâ* (écoute) les réunions des membres de la congrégation pour écouter un musicien (*Qawal*) chanter les louanges divines. Le but du *Samâ* est d'arriver au *hâl* qui est un état d'exaltation mystique.

C'est sous l'impulsion de Moin-ud-Din Chisti que le *Samâ* se transforma en *Qawali*... Amir Khusrau (le célèbre poète persan qui résidait à la cour de Delhi) aurait façonné le mot *Qawali* pour la forme indienne du *Samâ*, et, selon le *Madan-e-musiqi*, il aurait lui-même créé des *Qawali* dans quatre *râga* : Bâgeshri, Sohni, Bahar et Vasanta.

Plusieurs empereurs Moghols favorisèrent les aspects mystiques de l'Islam et leur règne connut une floraison de grands poètes musiciens tels que Reza et Kabir qui vécurent sous le règne de Shah-Jahan (1592-1666).

Ces poèmes transmis par tradition sont chantés par les *Qawal* mais aussi par les Hindous qui les considèrent comme des chants dévotionnels c'est-à-dire comme des *bhajana*. La différence réside seulement dans certains aspects du style et du développement.

Originellement les *Qawal* appartenaient essentiellement à des sectes sufi shiites car Ali, le gendre du Prophète, est considéré comme le premier des *Sufi*. Toutefois aujourd'hui au Pakistan et en Inde les *Qawal* sont le plus souvent des musiciens errants professionnels qui chantent en public. Les *Qawali* sont devenus la forme de musique la plus répandue. Des groupes de *Qawal* sont présents à toutes les fêtes populaires et les *Qawali* ont perdu beaucoup de leur caractère mystique.

Les *Sufi* ont toujours employé les termes les plus ardents et les plus audacieux de l'amour humain pour exprimer l'amour divin. Râbi'ah, célèbre femme *Sufi* du 9ème siècle s'écriait: «O Dieu!... tu es mon seul amant, je ne connais la jouissance qu'avec toi.»

Toute beauté est un reflet de la beauté divine. Toutefois «Les *Shaikhs* et les poètes *Sufi* considèrent que l'amour le plus ardent doit s'adresser à des individus de leur propre sexe remarquables par leur beauté et leur talent. Ils adorent ainsi le Créateur dans son œuvre admirable. Ils considèrent cet amour comme plus pur et moins entaché de sensualité que celui qui s'adresse à des personnes de l'autre sexe.» (H. Wilberforce-Clarke, Introduction au *Awârif-u'l-mâ'rif*, p. 4).

«La beauté est la vérité présente et manifestée. C'est le rayon de lumière de l'esprit, le plus grand des signes. Le vin, la lampe et la beauté sont les manifestations de la vérité.» (Shahad-ud-din Suhrawardi (1145-1234), *Awârif-u'l-mâ'rif*, p. 20).

«Lorsque le voyageur dépasse le stade de l'amour ordinaire pour atteindre celui de l'amour sublime... Celui qui change les cœurs (Allah) soutient le cœur du voyageur. Il en saisit les plaisirs sensuels et les transforme par sa lumière.» (ibid. p. 192).

Le véritable *Sufi* doit pratiquer la vie errante (*safar*): «Éloigné du lieu de sa naissance, de ses amis et des choses qui lui sont familières, et s'exerçant à la patience devant les difficultés du chemin, (le *faqir* errant) sent se calmer ses désirs et disparaître ses passions. Il voit toute dureté s'effacer de son cœur... Les *Sufi* sont les compagnons d'*Isa* (Jésus) car durant toute sa vie il fut un errant et pour confirmer sa foi ne resta jamais en aucun lieu.» (ibid. p. 42-43).

Les musiciens

Haji Ghulam Farid Sabri et ses frères sont les descendants d'une célèbre famille de chanteurs de *Qawali* qui étaient musiciens de cour au temps des empereurs Moghols. Ils appartiennent à la secte *Sufi* des Sabriya connue pour l'importance qu'ils attachent à la musique de caractère mystique, aux chants et aux danses extatiques.

Le groupe de *Qawaïl* est composé de dix musiciens qui sont:

Haji Ghulam Farid Sabri, Haji Maqbul Ahmad Sabri, Mehmud Ahmad Sabri, Kamal Sabri, Masih-u-din, Umar Daraz, Shamsul Haq, Mohammad Anwaar, Abdul Aziz, Abdul Karim.

Les poèmes chantés ici sont en langue urdu. Certains sont l'œuvre d'anciens mystiques *Sufi*.

Les instruments

Les instruments utilisés par le groupe sont:

- deux *tanpura* (instruments à cordes donnant la tonique)
- un *naï* (flûte)
- deux *dholak* (petits tambours horizontaux à deux faces)
- une paire de *tablâ* (petites timbales)
- deux harmoniums portatifs.

L'ENREGISTREMENT

1 GHAZAL

Poème de Maulana Kausar Niazi

Les *Ghazal* sont des poèmes chantés d'origine persane. De caractère mystique ils expriment la tendresse et l'aspect transitoire du monde.

Ils sont formés de couplets dont le nombre peut varier de cinq à quinze. Le dernier couplet inclut souvent comme signature le nom de l'auteur.

Dans ce *Ghazal*, Maulana Kausar Niazi décrit l'angoisse de l'homme devant la mort toujours présente.

«Le vent frémît sur la tombe des victimes
Apportant les soupirs de la terre qui souffre.

Chaque respiration rythme mon agonie
Quand la mort en silence approche de mon seuil.

Si je cueille des fleurs la terre se lamente
De mon mépris pour les épines qui lui sont aussi chères.

Cruelle elle exige des louanges

Une étrange façon d'exprimer sa fidélité.
Lorsque la tempête de la passion s'apaise
La froideur de la bien-aimée vous poursuit.»

2 NAT SHARÎF

À la gloire du Prophète: «Que la paix soit avec lui»

Poème de Hazrat Bedam Shahwarsi

«Sorti du néant, j'ai vécu pour l'amour du Prophète.

Çà et là j'ai erré à sa recherche,
Cherchant l'empreinte de ses pas.

J'ai balayé de mes cils les moindres poussières

Du chemin où il a passé.

Dieu soit loué qui a mis dans mon cœur
Cette passion qui me pousse vers le Prophète.

Les fleurs du jardin de Zohra se sont ouvertes;

Elles ont la couleur d'Ali, le parfum du Prophète.

Quel émerveillement ce serait au jour du jugement

Lorsque tous tremblent devant Dieu,
Si moi, Bedam, je me trouvais

Debout aux côtés du Prophète!»

3 HAMD

Poème Sufi

Texte : Hazrat Niyyaz bin Niyaz Rahmatullah Brelvi

Musique : Hadji Maqbul Ahmad Sabri

«Tout resplendit dans l'univers par ta lumière.

De la Lune à l'humble poisson tout reflète ta gloire.

Si nous savions ce qu'a su le Prophète
Nous verrions ta splendeur dans chaque
étincelle,
La flamme enfouie dans le rocher.
Maintenant que mon cœur comprend
Que tout ce qui existe est toi,
Comment mon cœur pourrait s'éloigner
de ta cour.
Ce que les prêcheurs nous enseignent
me touche peu
Qu'ils gardent pour eux les hour et les
plaisirs du ciel.
Infinie est la vérité des choses
Qui manifestent l'unité de Dieu.
Ceci est l'ultime réalité.
Tu es la lumière de tout œil ;
Et dans toute oreille,
Résonne le bruit de ta voix.
Pardonne si dans sa folie Niaz t'a
offensé.
Il n'est qu'une humble créature d'argile.
Tu es le magnanime, le compatissant.»

Il n'est pas Dieu mais il n'est pas distinct
de Dieu,
Il l'a créé mais ne l'a pas créé, telle est
sa nature.
Il appelle ceux qu'il veut, il prend ceux
qu'il veut.
Cela dépend de sa mansuétude, cela
dépend du destin.
L'un se débat dans les plaisirs trompeurs,
L'autre reste attentif près de l'auguste
porte.
Pour l'un c'est affaire de riches,
Pour l'autre une histoire de pauvres.
Ce que Munawar a désiré et accompli en
restant auprès de la porte,
C'est que, s'il a la joie de te rencontrer,
Ce sera pour lui le bonheur suprême.»

4 NAT SHARÎF

À la gloire du Prophète : «Que la paix soit
avec lui»

Poème de Munawar Badayuni

«Rien ne sert d'être loin, rien ne sert
d'être proche
Seuls ceux qu'il choisit sont sauvés.

ALAIN DANIÉLOU

Publication réalisée avec la collaboration de H.H.
Touma, de K.H. Qizilbash du Conseil National
Pakistanais des Arts, Division des Arts du Specta-
cle et de Daub Kamal (pour la traduction des quatre
poèmes urdu).



D 8028



**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

PAKISTAN
THE MUSIC OF THE QAWAL
(Wandering Minstrels)

Recordings: HEINZ WERGELT and HABIB HASSAN TOUMA

1 GHAZAL 15'05

Poem of / Poème de Maulana Kausar Niazi

2 NĀT SHARĪF 9'57

In praise of the Prophet:

"Peace be upon him"

À la gloire du Prophète:

«Que la paix soit avec lui»

Poem of / Poème de Hazrat Bedam Shahwarsi

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

OF THE ALBUM PAKISTAN The Music of the Qawal (collection «Musical Atlas» founded by Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

for the



D 8028

AD 090


3 298490 080283

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

PAKISTAN
LA MUSIQUE DES QAWAL
(Troubadours ambulants)

Enregistrements: HEINZ WERGELT et HABIB HASSAN TOUMA

3 HAMD 18'42

Sufi poem / Poème Sufi

Text / Texte:

Hazrat Niyaz bin Niyaz Rahmatullah Breli
Music / Musique: Hadji Maqbul Ahmad Sabri

4 NĀT SHARĪF 6'01

In praise of the Prophet:

"Peace be upon him"

À la gloire du Prophète:

«Que la paix soit avec lui»

Poem of / Poème de Munawar Badayuni

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

DE L'ALBUM PAKISTAN La Musique des Qawal (Collection «Atlas Musical», fondée par Alain Daniélou) réalisé par L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le

GONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL

49'59

© AUVIDIS/IICMSD/UNESCO 1990

© AUVIDIS-UNESCO 1977/1990


AUVIDIS
DISTRIBUTION