

ISLAMIC RITUAL FROM KOSOVO

RITUEL ISLAMIQUE DU KOSOVO

ISLAMIC RITUAL FROM KOSOVO

RITUEL ISLAMIQUE DU KOSOVO

1

- Surat al-Fatiha / Sourate "al-Fâtiha"
- Ayet 284 of the Surat al-Baqara / Verset 284 de la sourate "la vache"
- Ayet 180 of the Surat al 'Araf / Verset 180 de la sourate al 'Araf
- Ashere "La qad za'a min..."
(Prayers for a deceased dervish / Prières pour un derviche défunt)
- Du'a
- Kelime-i tevid
(Prayers / Prières) Yunus Emre Gazel
- Zikr
- Prayers to Allah / Prières adressées à Dieu
- Prayers to the Prophet / Prières adressées au Prophète

2

- Zikr with Illahi (mystic chant) /
Zikr avec un chant mystique (illahi) by / de Hüdai
- Zikr with percussion instruments / accompagné d'instruments de percussion
Illahi by / de Yunus Emre Gazel
- Du'a for the Prophet / pour le Prophète
- Tekbir (Prayer for all the members of the succession traced back to the Prophet /
Prière pour toute la descendance du Prophète)

25'27

24'11

ISLAMIC RITUAL FROM KOSOVO

Zikr of the Rufa'i Brotherhood

The first century of the Islamic era was marked by the conquests of the Arabs, who overran the most prosperous countries of the East. These men, whose fathers had been simple nomadic horsemen, suddenly came in contact with highly cultured civilizations which exerted a profound influence on them and provided them with wealth, comfort and luxury.

Some of them, however, preserved a strong and steadfast faith sustained by an uncompromising austerity. They left the cities and the luxuries of urban life which encourage idleness and laxity, and dressing themselves in a garment of wool (the name of which, *suf*, is held by some to be the origin of the term *sufi*), strove to lead a new life of simplicity, a life closer to God.

The Sufis made a thorough study of all the aspects of the Prophet's Revelation and of the implications of their religion. Through their search for the meaning of creation and of the mystery of the separation between man and God, and in conformity with the received traditions, they created a science of life and knowledge and gave expression to it in terms which often led to their being persecuted by orthodox Islam.

In the 11th century many groups of such men were formed around masters known as Sheikhs. These groups voluntarily dedicated themselves to a communal discipline and to a ritual which gave them a means of attaining the ultimate aim of their lives: a perpetual quest for perfect reality leading to a complete annihilation in God (*fana*). This was the origin of the great religious brotherhoods of the dervishes (*tarikat*) which came into being in all the Islamicized countries and particularly in Macedonia (former Republic of Yugoslavia), where Islam had been introduced by the Turks during the Ottoman expansion.

This record presents extended extracts from a *zikr*, the spiritual exercise which forms the chief ceremony of the dervishes. The recordings were made in a *tekke* (a place of worship and the residence of the Sheikh) of the Rufa'i Brotherhood. This Brotherhood was founded in the 12th century by Ahmad al-Rufa'i who lived at Basra from 1117 to 1183 and, according to the genealogy that has been handed down, was a descendant of Ali and his son Husain who died at Karbala at the hands of the Ummayad troops.

The word *zikr* means remembrance, commemoration, and in this context the remembrance, the commemoration of God. The practice of the *zikr* is founded on chapter 33, verse 41 of the Qur'an: "O believers, remember God with a frequent remembrance", and on the tradition (*hadis*) which attributes the following words to the Prophet: "No assembly ever meets to remember Allah which is not attended by the Angels and not covered by the mercy of God, and where Allah the Almighty does not remember those among them who are close to Him". Another tradition relates that the Prophet one day said to Ali: "Sit down in front of me and do what I am about to do". The Prophet then turned three times from right to left exclaiming in a loud voice: "La illaha illa'llah" (there is no god but God).

The *zikr* is a process of inner concentration and of deepening the self, an attempt to prepare oneself to receive an influence of a divine nature based on the repetition of the name of God. The different expressions employed "La illaha illa'llah", "Allahu hay" (God is living), "Ya hay" (thou who liveth) are closely linked with a respiratory rhythm and a balancing of the body which all the dervishes, arranged in a circle around the Sheikh, perform simultaneously.

This repetition has a twofold purpose: on the one hand to break the process of thought which operates by association, i.e. the process of logical awareness, and on the other hand to enable the self to free itself from what the Sufis call "the hot and sensual breath".

During the exercise the dervish goes through various stages which give him different perceptions: the sound of wind and of leaves, a buzzing in the ears, a feeling of warmth, of hardness or of extreme lightness, coloured lights, and a loss of the notion of time.

The respiratory rhythm becomes stronger: the *nefes*, which in Sufi terminology means both the self and breath, is gradually brought under control. The inward progression continues, the most superficial level of being is put to sleep, the mechanical part is dissolved to such a degree that some participants pierce their bodies in several places. Another level is opened up, or more exactly, a more conscious attention is developed and makes contact with a subtle energy that cannot be defined. The self is in a state of total receptivity.

The *ulema*, the doctors of Muhammadan Law, have always condemned music, whereas the Sufis have regarded it as an important aid in their spiritual endeavours. In the words of Mevlana Jelaleddin Rumi, the founder of the Mevlevi Brotherhood, "music is the food of those who love, music leads the soul to the highest realm". While orthodox Islam proscribes all musical instruments, the dervishes use single-headed drums (*-mazhar*), small kettle-drums (*kudüm*) and cymbals (*halile*).

In a *zikr* the function of the music, both vocal and instrumental, is to activate the various centres in man. Perfection of form is not aimed for, the only things that matter being the circulation of the sound energy, the perception of the basic rhythm, and an awareness of the vibratory phenomena which, when intensified, are alone able to discard the superficial level of the ego. It is as if the

old masters had known, through a knowledge the origin of which is difficult to explain, that the nerve ends, which are important because of their action on the psyche, are situated in the throat. In this way the breath, quickened into a rhythm of a musical nature, becomes a powerful factor in controlling the mind.

The Rufa'i ceremony should be listened to in a state of the greatest possible psychosomatic relaxation, and the musical and rhythmic proportions should be given free play. In this way the words of the Islamic theologian al-Ghazlai receive their full force: "Music, by stirring an emotion, causes the appearance of the hidden nature of man, a nature which is akin to the supersensual world..."

Bernard MAUGUIN

RITUEL ISLAMIQUE DU KOSOVO

Zikr de la confrérie Rufa'i

Le premier siècle de l'Islam fut celui des conquêtes des Arabes, qui s'emparèrent des pays les plus prospères de l'Orient. Ces hommes, dont les pères étaient de simples cavaliers nomades, entrèrent soudain en contact avec des civilisations raffinées qui exerçèrent sur eux une profonde influence et leur apportèrent richesse, confort et luxe.

Mais certains restèrent attachés à une foi vigoureuse, inébranlable, soutenue par une austérité sans compromission. Renonçant aux délices de la vie citadine qui encourage l'oisiveté et le relâchement des mœurs, ils quittèrent les villes, habillés d'un vêtement de laine (le mot *sûf* qui signifie laine en arabe, est considéré par certains comme l'origine du terme soufi), ils voulurent inaugurer une vie nouvelle placée sous le signe de la simplicité, une vie plus proche de Dieu.

Les soufis étudièrent de près tous les aspects de la Révélation du Prophète et toutes les implications de leur religion. Cherchant à percer le sens de la création et le mystère de la séparation de l'homme et de Dieu, il créèrent une philosophie de la vie et de la connaissance qui était conforme aux traditions reçues, mais lui donnèrent une expression qui leur valut souvent les persécutions de l'Islam orthodoxe.

Au XIe siècle, de nombreux groupes de soufis se formèrent autour de maîtres qui portaient le titre de cheikh. Ces groupes se pliaient volontairement à une discipline commune et à un rituel qui leur permettait d'atteindre le but ultime de leur existence : la quête perpétuelle d'une réalité parfaite conduisant à un anéantissement en Dieu (*fanâ*). Telle est l'origine des grandes confréries religieuses de derviches (*tarikat*) qui apparurent dans tous les pays isla-

misés, et notamment en Macédoine du nord (ancienne république de Yougoslavie) où l'Islam avait été introduit par les Turcs à l'époque de l'expansion ottomane.

Ce disque offre de longs extraits d'un *zikr*, exercice spirituel qui est la principale cérémonie des derviches. Les enregistrements ont été réalisés dans un *tekke* (lieu de culte et résidence du cheikh) de la confrérie Rufa'i. Cette confrérie a été fondée au XIIe siècle par Ahmad al-Rufa'i qui vécut à Basra de 1117 à 1183 et, d'après la généalogie transmise jusqu'à nous, descendait d'Ali et de son fils Hussein qui mourut à la bataille de Karbala, victime des troupes umayyades.

Le mot *zikr* signifie souvenir, commémoration et, dans ce contexte, commémoration de Dieu. La pratique du *zikr* s'autorise du verset 41 de la sourate 33 du Coran : "O vous qui croyez ! Invoquez souvent le nom de Dieu" et de la tradition (hadith) qui attribue les paroles suivantes au Prophète : "Les croyants ne se réunissent jamais pour commémorer Dieu sans que leur assemblée soit honorée par la présence des anges et bénie par la grâce de Dieu et sans que Dieu tout-puissant se rappelle les ceux, parmi eux, qui sont proches de Lui". Une autre tradition rapporte que le Prophète dit un jour à Ali : "Assieds-toi devant moi et fais ce que je vais faire". Le Prophète se mit alors à tourner trois fois sur lui-même de droite à gauche en s'exclamant d'une voix forte : "Lâ ilâha illâ llâh" (il n'y a de dieu que Dieu).

Le *zikr* est un processus de concentration psychique et d'approfondissement de soi, un effort pour se préparer à recevoir une influence divine, par la répétition du nom de Dieu. Les différentes formules prononcées "Lâ ilâha illâ llâh", "Allâhû hayy" (Dieu est vivant), "Ya hayy" (Toi

qui es vivant) sont liées à un certain rythme respiratoire et à un balancement du corps que tous les derviches exécutent ensemble, en faisant cercle autour du cheikh.

La répétition a un double objectif : d'une part, rompre le processus de pensée associative, c'est-à-dire de conscience logique, et d'autre part permettre de se libérer de ce que les soufis appellent "le souffle chaud et sensuel".

Au cours de cet exercice, le derviche passe par plusieurs phases auxquelles correspondent différentes perceptions : le bruit du vent et des feuilles, un bourdonnement d'oreilles, une sensation de chaleur, de dureté ou de légèreté extrême, la perception de lumières colorées et la perte de la notion du temps.

Le rythme respiratoire devient plus fort : le *nefes* qui, dans la terminologie soufie, signifie à la fois le soi et le souffle, est peu à peu maîtrisé. La progression intérieure se poursuit, le niveau le plus superficiel de l'être est mis en sommeil, les éléments mécaniques dissois à tel point que certains participants se transpercent le corps en plusieurs endroits. Les derviches accèdent alors à un autre niveau ou plus exactement à un degré supérieur de conscience, entrant en contact avec une énergie subtile indéfinissable. Le soi est alors dans un état de réceptivité totale.

Les *ulémas*, docteurs de la loi islamique, ont toujours condamné la musique, alors que les soufis la considèrent comme un adjuvant important de leur quête spirituelle. Selon Mevlâna Jelâeddîn Rûmî, fondateur de la confrérie Mevlevî, "la musique est la nourriture de ceux qui aiment, la musique élève l'âme au plus haut". Si l'Islam orthodoxe proscrit tous les instruments de musique, les derviches utilisent des tambours à une seule peau (*mazhar*), de petites timbales (*kudüm*) et des cymbales (*halîle*).

Dans un *zikr*, la fonction de la musique, tant vocale qu'instrumentale, est d'activer les divers centres de

l'être humain. La perfection formelle n'est pas recherchée, les seules choses qui importent étant la circulation de l'énergie sonore, la perception du rythme de base et la conscience des phénomènes vibratoires qui, lorsqu'ils sont intensifiés, peuvent à eux seuls effacer le niveau superficiel de l'égo. Comme si les maîtres anciens avaient par un savoir difficilement explicable su que les terminaisons nerveuses, qui agissent sur la psyché, se situent dans la gorge. Ainsi, la respiration, accélérée suivant un rythme musical, devient un instrument puissant de contrôle mental.

La cérémonie Rufa'i doit être écoute dans un état de relaxation psychosomatique maximale, en s'abandonnant à la musique et au rythme. C'est ainsi que peut trouver tout son sens cette réflexion du théologien musulman al-Ghazzali : "la musique, en provoquant l'émotion, révèle la nature cachée de l'homme, une nature qui ressort au monde suprasensible..."

Bernard MAUGUIN

D 8055

Photos : Bernard MAUGUIN

3 298490 080559

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSIC
ISLAMIC RITUAL FROM KOSOVO
Zikr of the Rufa'i Brotherhood

Recordings & commentary: *Bernard Mauguin*

- 1 - Surat al-Fatiha
Sourate "al-Fatiha" 25'27
- Ayet 284 of the Surat al-Baqara
Verset 284 de la sourate "la vache"
- Ayet 180 of the Surat al-'Araf
Verset 180 de la sourate al 'Araf
- Ashere "La qad za'a min..."
(Prayers for a deceased dervish /
Prières pour un derviche défunt)
- Du'a
- Kelime-i tevid
(Prayers / Prières)
Yunus Emre Gazel

UNESCO Series launched by Alain Daniélou and edited by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), Berlin
Collection UNESCO fondée par Alain Daniélou et réalisée par l'Institut International d'Études Comparatives de la Musique et de Documentation (IICMSD), Berlin

Reissue AUVIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
of the album "ISLAMIC RITUAL FROM KOSOVO", Series "Musical Sources",
in collaboration with

INTERNATIONAL MUSIC

Réédition AUVIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
de l'album "RITUEL ISLAMIQUE DU KOSOVO", Collection "Sources Musicales",
avec la collaboration de

ENGLISH COMMENTARIES INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR

AD	090
49'39	

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES
RITUEL ISLAMIQUE DU KOSOVO
Zikr de la confrérie Rufa'i

Enregistrements & commentaire : *Bernard Mauguin*

- Zikr
- Prayers to Allah
Prières adressées à Dieu
- Prayers to the Prophet
Prières adressées au Prophète
- 2 - Zikr with Illahi (mystic chant)
Zikr avec un chant mystique (illahi) by / de Hüdai 24'11
- Zikr with percussion instruments /
accompagné d'instruments de percussion
Illahi by / de Yunus Emre Gazel
- Du'a for the Prophet / pour le Prophète
- Tekbir (Prayer for all the members of the succession
traced back to the Prophet /
Prière pour toute la descendance du Prophète)