

YEMEN

SONGS FROM HADRAMAWT
CHANTS DU HADRAMAWT

MUSIQUES & MUSICIENS *du* MONDE
MUSIC & MUSICIANS *of the* WORLD

YEMEN

Songs from Hadramawt

1 Hadramî khayyâli - awwâdi : Atâha rasûli "My messenger came to her"

Poem: Abdallah Mohammad ba Hassan.

Melody: Sultan bin Sheikh Ali bin Harhara

Singer and ûd: Mohammed bin Shamikh, accompanied by a *darbuka*

9'50

2 Dân tarab - "Entertainment dân": Hayya layâli jamila "Oh! Beautiful nights"

Poem: Haddad bin Hassan al Kaf

Melody: Said Mbarek Marzuk - Singer: Hussein Abdul Kadir al Kaf

5'28

3 Dân jammâla "Dân of the camel drivers"

Poem: Mohammed bin Naser al Qu'aiti - Melody: old - Singer: Hangil

4'04

4 Tawhîda and khuwaib: "Pilgrimage songs"

Singer: Salim Rijab al-Tahhan - Words: provided by several poets

Melody: old, attributed to the Sufi tradition

8'00

5 Jalsat dân - "Dân session" (excerpt)

Singer: Said 'Idha ba Hashwan

Poets: Nasir Yeslem bin Nasir, Hassan Abdallah ba Hartha, Ja'far Mohammed al Sakkaf

Mediator: Ali 'Ubaid ba Seif

10'40

6 Dân tarab - "Entertainment dân": Ana wa Khillî trâdina - "My love and I have made up"

Poem: Hussein Mohammed al Bar - Music: Omar Sawwad

Singer and ûd: Mohammed bin Shamikh, accompanied by a *darbuka* and a *daff*

4'51

7 Dân jammâla "Dân of the camel drivers"

Poem: anonymous - Melody: old

Singer: Awadh bin Yaslam Braik

3'51

8 Ghinâ' Banî Maghra "Song of Bânî Maghra"

Poem and melody: Said 'Ummair Ba Harish

Singer: Salim Rijab al-Tahhan

3'00

9 Tarhib "Welcome song": Bushrâk hâdhâ-l yaumu id "Today is a feast day"

Poem: Sheik Abdallah al Nakhibi - Music: Anthem

Singer and ûd: Mohammed bin Shamikh, accompanied by a *darbuka* and a *daff*

3'35

10 Dân tarab "Entertainement dân" : Khalî ashuf waddak yâ danin "Show me tenderness"

Poem: Haidar Agha, also attributed to Khamis Kindi

Melody: old, also attributed to Mohammed Juma Khan

Singer and ûd: Saleh ba 'Issa, accompanied by a *darbuka* and a *daff*

7'31

These recordings were made possible thanks to a grant from the CNRS research team no 165,
the Société française d'ethnomusicologie and the Centre français d'études yéménites à Sana'a.

YEMEN

Songs from Hadramawt

Hadramawt, the renowned region of Yemen, was associated in Antiquity with Arabia Felix and its legendary green and prosperous valley - the land of frankincense. It was subsequently referred to as in the Qur'an by its other name - *al Ahqâf*, the land of the proud people of Ad. This country of ancient traditions has always been known as a centre of civilisation to the Arabs and its cities are still praised all over the world for the splendour of their architecture.

Hadramawt consists of two regions, the first of which is the coastal region, *Hadramawt al sâhil* (coastal Hadramawt), with its capital al-Mukalla. The second region is the valley, *Hadramawt al dâkhil* (interior Hadramawt), with its three cities of renown: Tarim, the city of scholars, Shibam, the city of architecture, and Say'un, the city of gardens. Until the unification of Yemen in 1990, the valley was one of the best preserved centres of the traditional world.

Hadramawt has always been a centre of culture for Yemen and the Arab world. At the beginning of the century, when most of Yemen was isolated from modern reality, Hadramawt already had printing presses, newspapers and a sizeable output of manuscripts. The valley also furnished the southern part of Yemen with its scholars and doctors of Islamic law, and its great traders.

The people of Hadramawt hadarmites (*hadrami*) designates whoever or whatever belongs to Hadramawt, the inhabitants as well as the musical style) combine an open-minded spirit with a genuine attachment to their traditions. Today, especially in the valley, they are still fairly immune to the feverish urge for change that has invaded other regions of Yemen and the Arab world. Drawn to emigration by their trading links with Indonesia and certain countries of South-East Asia, they none-the-

less remain very faithful to their local culture. In the valley, their poetry and music do not appear to have been affected by outside influences. On the contrary, it is highly likely that the ancient monodic songs of the pre-Islamic period were transmitted and preserved in this valley. The specific style of Hadramawt is recognized by Yemenis as one of the four distinctive musical *lawns* (lit., colours), styles of the country: These styles, identified as *sanâ'i*, *yâfi*, *lahjî* and *hadramî*, correspond to four of the regions of Yemen. Each comprises several genres that may be identified by their name or rhythm. Other words can accompany the name of each 'colour'; indicating whether the genre is intended for dancing *shâri'* or only for listening *samâ'i*, whether it should be sung without hand-clapping, with the lute *ûd* and drum etc.

Departing from common musical practice elsewhere in the Arab world, the Yemenis are always careful to pass on the names of the poets and composers of each song. They will also mention if any names are unknown. Such information is not always available for ancient music.

This record is devoted to the vocal art of Hadramawt performed by male singers, both amateur and professional and recorded between 1985 and 1995. With the exception of four pieces, - an entertainment song (1) a pilgrim song (4) a hunting song (8) a welcome song (9) -, its purpose is to present the various dimensions of the genre known as *dân*, which is described below. Whereas, in the valley, *dân* is generally austere and monodic, on the coast outside influences have given birth to a style of great gaiety that is popular all over Yemen (songs 1, 6 and 11), distinguished by the instrumental and rhythmic accompaniment and, often, by hand-clapping which encourages people to dance.

The concept of *dân* has many facets which are not always defined by the inhabitants of Hadramawt themselves. The word *dân* is derived from *dandana* which translates literally as "humming" or "singing to oneself", meaning a melody without words. By extension, it also refers to any song using phonetic derivations from the word *dân* itself, such as *dâna*, *dâni* etc. Indeed, in many songs, the equivalent of entire verses are sung with these derivations, which replace the . In this case, the *dân* is simply the metric scheme of the sung verse. The word *dân* is also frequently used to designate a poetic genre in dialect, employing particular metres. The sung version performed by men and women, may also be called *dân* or *sawt alân* (the voice of *dân*). Finally, *dân* designates the sessions of poetic improvisation, *jalsât al-dân* (*dân* sessions) that encompass all the above-mentioned definitions of *dân*.

Musical life in the valley is generally organized during the evenings around *jalsât* ('sessions') confined to a particular musical genre such as sessions of *dân*, of rurals, bedouins, women or Sufi music. Although the sexes are usually segregated at these sessions this is not always the case since, in Bedouin and rural songs, women may dance alongside the men and even exchange poetic improvisations with them.

Poetry is the most important expression of cultural life in Hadramawt. It is nearly always intended to be sung, generally in monody, but in certain genres the singing may be accompanied by instruments. In women's groups, in particular, there may be as many as three different drums. The songs of Bani Maghri are accompanied by a drum of the *darbuka* type. In Sufi ceremonies, the metallic flute *madruf* (a) and several drums must accompany the singers. The lyre *tambûra*, an instrument associated with a complex ceremony of exorcism and possession, is now disappearing. In recent years, the Eastern Arab lute *ûd*, has been used to accompany the entertainment *dân* to make it 'lighter'.

THE RECORDINGS

1 Hadramî khayyâli - awwâdi : Athâha rasûli "My messenger came to her"

Song from the coastal region of Hadramawt, performed at weddings and other festivities. It is distinguished by two features: the *awwâdi*, which excludes musical instruments with the exception of the oriental lute *ûd* and the single headed drum *darbuka*, and the *khayyâli* rhythm which is specific to instrumental interpretation. Hand-clapping does not accompany this type of song. The singer, Mohammed bin Shamikh (born in 1939), is also from the coast of Hadramawt. In the past 30 years, he has lived in Aden, where he became a professional singer for the Ministry of Culture of the then People's Democratic Republic of Yemen. He performs the *hadramî* repertoire at feasts and weddings, accompanying himself on the *ûd*, an instrument that is always central to evenings of secular entertainment.

The words of this love song are by the *hadramî* scholar Abdallah Mohammad ba Hassanand the melody is by Sultan bin Sheik Ali bin Harhara. The song was recorded in Aden on 22 March 1990.

2 Dân tarab: Hayya layâli jamila "Oh! Beautiful nights"

This relatively recent *dân* originates in the city of Tarim, the capital of learning of the valley of Hadramawt. It is known locally as *dân tarab* or 'entertainment *dân*' and is sung for the pure enjoyment of poetry and song.

In terms of poetry it is known as *tawîl al-nafas* or 'long breath' by reference to the six verses that constitute its poetic unity. This *dân* is also known as *dân sudâsi* or *dân masdûs*.

The poem is attributed to Haddad bin Hassan al Kaf (1908-1969) who lived and died in the city of Tarim. He belonged to a large aristocratic family distinguished in the fields of music, poetry and scholarship. Many of its members are leading creative artists and performers. The melody is composed by Said Marzuk (born in

Say'un in 1911) who was one of the best *dân* composers the valley had ever known.

The song is performed in solo, as in the ancient *dân*, by the singer Hussein Abdul Kadir al Kaf from the same family as the poet. Sometimes the performer accompanies this song with the *ûd*. This piece was recorded in Say'un on 19 March 1990.

3 Dân jammâla "Dân of the camel drivers"

The *dân* of the camel drivers, also known as *hida*, is one of the oldest types of *dân* in the valley of Hadramawt, in terms of both its words and melody. Originally, it was the song that accompanied caravans of camels on their long journeys. Whatever the subject of the poem, this *dân* was sung by camel as they walked or rode on their camels and sometimes even when they fed the animals. Today, the occupation of camel driver is disappearing and these songs are performed during cosy evenings for *dân* amateurs. The *dân* of the camel drivers makes use of ancient and anonymous poems or poems written in the ancient style in a regional dialect little known outside Hadramawt.

This *dân* is performed by Hangil, former camel driver and cattle dealer who became a messenger in the Department of Culture and Education in Shibam under the socialist regime. He is acclaimed as one of the greatest *dân* singers in the valley. Hangil is himself very old and is familiar with the oldest pieces in the *dân* repertoire, both melodic and poetic. This knowledge makes him one of the the most popular and sought-after singers at *dân* sessions (cf. track 5).

Here he sings a love poem by his contemporary Mohammed bin Naser al Qu'aiti, to an old *dân* melody. The piece was recorded in Say'un on 15 January 1995.

4 Tahwîda and khuwaib

"Songs of pilgrimage to the tomb of prophet Hud": These two songs from the valley of Hadramawt are always performed one after the other and are part of the ritual announcing the *ziyâra*, the 'pilgrimage', to the

tomb of the pre-Islamic prophet Hud. They may also be sung during the pilgrimage itself.

Since the pre-Islamic period, this pilgrimage to the end of the valley has been one of the customs of the *hadramî* people . At the market held there, a poetry competition was a central event. The pilgrimage continued with the onset of Islam, but the idea of venerating a saint was replaced with the idea of drawing closer to God, praying to him and asking his pardon.

These songs summoning people to the pilgrimage begin in the valley on 27 of Rajab and are sung every day until the end of the pilgrimage. At night, immediately after the evening prayer, outside the mosques of Tarim, the soloist may be heard singing the *tahwîda* to which the faithful respond by intoning the refrain. The melodies are attributed to Sufi songs, whereas the words are apparently the work of several poets. The words have altered very little over the past fifty years, even if small changes are introduced by different performers. The *tahwîda* poem shows a degree of syncretism, expressed in the most natural way, between the Islamic faith and that of the pre-Islamic periods. The prophet Mohammed is praised together with the prophet Hud.

(Excerpt)

O thou who forgettest, pronounce the name of God
And say that there is no other God but God
And that Mohammed is his prophet

(Refrain)

God, God, God

O, Hud, O, Hud, he is the prophet

When the *tahwîda* is finished, the faithful gather round the soloist in front of the mosque to parade through the streets of Tarim and they alternate with him in singing the *khuwaib* . The *tahwîda* and the *khuwaib* may also be sung indoors.

The pieces here are performed by Salim Rijab al-Tahan, aged 72. The part of the second voice may be sung by anyone present. They were recorded in Tarim on 7 January 1995.

5 Jalsat dān "Dān session" (excerpt)

These ritual sessions, which are held only in Hadramawt, may last for much of the night. Poetry is created on the spot and is immediately turned into song. The session begins and ends with a singer who leads it. The metric model must be followed by the poetic improvisers throughout one part of the session. The poetry that is produced in front of every one present is repeated by a mediator to the singer, who has already announced the melody at the outset and who performs it to this melody.

These sessions are open to all the men and can lead to a very intense form of emotional communion. Whatever their social class, the *hadramī* enjoy taking part as actors or, simply, as members of the audience. The poetry created simultaneously at a *dān* session is circulated throughout the valley, where it may be sung at any occasion.

This example is an excerpt from a session that lasted over two hours. The *dān* in this excerpt is *qasir al-nafas* 'short breath melody', in which the poetic unit consists of three verses. The poems, created by the four poets present, speak of the moral values required by society. They are transmitted by a mediator to the singer, Said Idha ba Hashwan. He stands out from other *dān* singers in that he likes to whistle the melody, a technique he uses here to fill in the silences during *dān* sessions. A *takhmis*, which is the only refrain authorized during *dān* sessions, is sung by all of the performers. This session was recorded in Say'un on 18 March 1990.

6 Dān tarab - entertainment dān : Ana wa khillitrādīna

"My love and I have made up"

This entertainment song, which is an example of lyrical *dān*, comes from the coastal area of Hadramawt. It is classified as *dān* because of the use of derivations from the word *dān* which reproduces the metric scheme of the poem.

It is a song of the *sharḥī* genre 'dance song'. The com-

poser, Omar Sawwad, was inspired by the rapid, syncopated rhythms of Bedouin dances and their melodies. The words of the *hadramī* poet Hussein Mohammed al-Bar (1919-1964), who took an active part in the cultural life of Hadramawt, tell of the satisfaction that the lovers derive from their harmony. This song is performed by Mohammed bin Shamikh (cf. track 1), who also plays the *ūd*. He is accompanied by a drum *darbuka*. Recorded in Aden on 22 March 1990.

7 Dān jammallā - "Dān of the camel drivers"

This *dān* of the camel drivers, known in the valley (cf. track 3), is a *dān makhmus*, composed of five verses, which require a melody of the type *tawīl al-nafas* 'long breath melody'.

The singer, Awadh bin Yaslam Braik, born in 1931, is a former camel driver, who has sung this *dān* since the age of 12. Under the socialist regime, he became a watchman at the Ministry of Culture in Tarim. As a singer at *dān* sessions, he is well-known for his fine voice and knowledge of the *dān* repertoire. This piece was recorded in Tarim on 18 March 1990.

8 Ghinā gnis - "Hunting song" or ghinā Maghra - "Song of Bani Maghra"

The songs of *Bani Maghra'* are considered to be one of the oldest genres in the valley of Hadramawt. Their original purpose was to encourage the *Bani Maghra'* and wish them good hunting. When hunting was banned by the socialist regime, these circumstance songs became part of the repertoire of the professional *Bani Maghra'* singers, who sing them at feasts and weddings. They are performed solo or accompanied the *darbuka* drum. Nearly all of the songs have a poetic metre that is close to prose. They tell of God, hunting, social relations and other matters.

This piece is sung by Salim Rajab al-Tahhan of the *Bani Maghra'*, originally a farmer whose livelihood depends on a small grocery store as well as his singing. It was recorded in Tarim on 7 January 1995.

9 Tarhib "Welcome song": Bushrāk hādha-l yaumu id

"Today is a feast day"

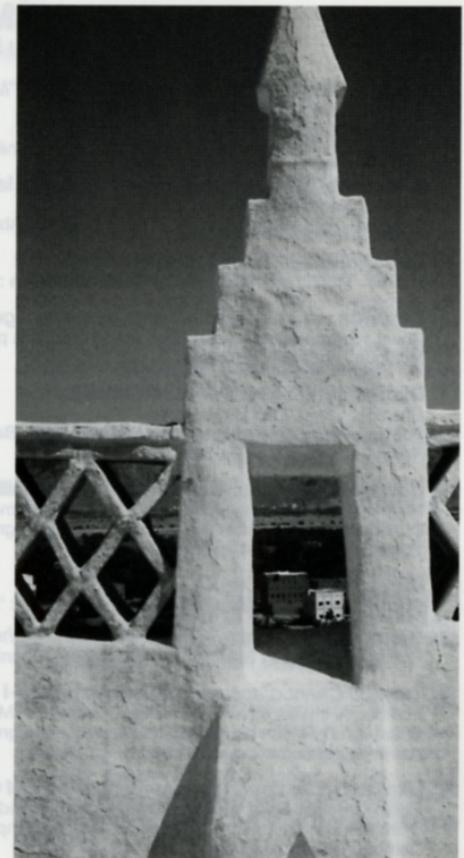
It is customary to include in the various Yemeni genres of poems and songs, a welcome to the guests. This welcome song, performed in the southern parts of Yemen, was an anthem sung in schools towards the end of the 1930s, at the time of Sultan Saleh al-Qu'aïti. The original words have been replaced by the current words of welcome written by Sheik Abdullah al-Nakhibi of Mukalla (born 1920). The piece is performed by Mohammed bin Shamikh (cf. tracks 1 & 6) accompanied by a *darbuka* and a frame drum *daff*. The recording was made at the wedding of the singer's son, which was held in a huge tent in an open public space in Aden on 26 December 1985.

10 Dān tarab - "Entertainment dān" : Khallī ashuf

waddak yā danīn "Show me your tenderness"

This entertainment song from the coastal region of Hadramawt, was sung at a wedding in Aden organized by the father of the groom, the singer Mohammed bin Shamikh. On this occasion, the different styles of Yemeni song were performed by the best singers in the city. The celebrations coincided with the twenty-second anniversary of the death of the great *hadramī* singer Mohammed Jum'a Khan, to whom tribute was paid by observing one minute of silence and by performing his songs, including this recording.

In this recording the *hadramī* singer Saleh ba Issa (born 1916) also plays the *ūd*. He is accompanied by a *darbuka* and a *daff*. This small group continues to be present at traditional feasts. The hand-clapping here is off the beat of the regular rhythm set by the percussion instruments. At the end of the poems by Haider Agha, the performer adds some verses to greet his host. This piece was recorded on 26 December 1985 in Aden.

Mosque in Sayoun capital in the Hadramawt valley
Mosquée à Sayoun, la capitale de la vallée du Hadramawt

YÉMEN

Chants du Hadramawt

- 1 Hadramī khayyāli - awwādī: Ataha rasūlī** "Mon messager est venu vers elle" 9'50
 Poème : Abdallah Mohamed ba Hassan
 Musique : Sultan bin cheikh Ali bin Harhara
 Chant et 'ud: Mohammed bin Shamikh, accompagné d'une *darbouka*
- 2 Dān tarab "Dān de divertissement": Hayya layālī djamīla** "Vive les belles nuits" 5'28
 Poème : Haddad bin Hassan al Kaf
 Musique : Said Mbarek Marzuk - Chant : Hussein Abdul Kadir al Kaf
- 3 Dān Djammāla "Dān des chameliers"** 4'04
 Poème : Mohammed bin Naser al Qu'aiti - Musique : ancienne - Chanteur : Hangil
- 4 Tawhīda wa khuwaib: "Chants de pèlerinage"** 8'00
 Chant : Salim Ridjab Tahhan - Paroles : transmises par plusieurs poètes
 Musique : ancienne, attribuée à la tradition soufi.
- 5 Djalsat dān "Séance de dān" (extrait)** 10'40
 Chanteur : Said 'Idha Ba Hashwan
 Poètes : Nasir Yeslem bin Nasir, Hassan Abdallah Ba Hartha, Dja'far Mohammed al Sakkar
 Répétiteur : Ali 'Ubayd Ba Seif
- 6 Dān tarab "Dān de divertissement": Ana wa khillī trādhina** "Moi et mon amour, on s'est réconcilié" 4'51
 Poème : Hussein Mohammed al Bar - Musique : Omar Sawwad
 Chant et 'ud : Mohammed bin Shamikh, accompagné d'une *darbouka* "tambour à une peau" et d'un *daff* "tambour sur cadre à cymbalettes"
- 7 Dān djammālla "Dān des chameliers"** 3'51
 Poème : inconnu - Musique : ancienne - Chanteur : 'Awadhi Yaslem Braik
- 8 Ghinā' Banī Maghra "Chants de Bānī Maghra"** 3'00
 Poème et musique : Said 'Ummair Ba Harish - Chant : Salim Ridjab Tahhan
- 9 Tarīb "Chant d'accueil": Bushrāk hādha-I yaumu 'id** "Aujourd'hui est jour de fête" 3'35
 Poème : Al cheikh Abdallah al Nakhibi - Musique : Marche
 Chant et 'ud : Mohammed bin Shamikh, accompagné d'une *darbouka* "tambour à une peau" et d'un *daff* "tambour sur cadre à cymbalettes"
- 10 Dān tarab "Dān de divertissement": Khalli ashouf waddak yā dhanīn** "Laisse-moi voir ta tendresse" 7'31
 Poème : Haidar Agha, aussi attribuée à Khamis Kindi - Musique : ancienne, aussi attribuée à Mohammed Djum'a Khan - Chant et 'ud : Saleh ba Issa, accompagné d'une *darbouka* "tambour à une peau" et d'un *daff* "tambour sur cadre à cymbalettes"

Ces enregistrements ont été réalisés avec le concours de l'équipe 165 du CNRS,
 de la Société Française d'ethnomusicologie et du Centre français d'études yéménites à Sana'a.

YÉMEN

Chants du Hadramawt

Le Hadramawt, région prestigieuse du Yémen, a vu dans l'Antiquité son nom associé à l'Arabie heureuse, à sa vallée légendaire, verte et prospère, pays de l'encens. Puis le Coran le cite sous son autre nom *al Ahkaf*, le pays du peuple orgueilleux d'Ad. Ce pays de traditions très anciennes a toujours été un haut lieu de civilisation pour la mémoire arabe et ses cités sont toujours glorifiées dans le monde entier pour la beauté et la grandeur de leur architecture.

Dans le Yémen uniifié depuis mai 1990, le Hadramawt est un département mais les habitants continuent encore aujourd'hui à se référer, pour des raisons géographiques et culturelles, à deux régions de ce département, *Hadramawt al sahil* "Hadramawt de la côte", avec comme capitale al-Mukalla et la vallée, ou *Hadramawt al dakhil* "Hadramawt de l'intérieur" avec ses trois cités réputées : Seyoun, la capitale et ville des jardins ; Terim, la ville de la religion et des savants et Shibam, la ville de l'architecture. C'est la vallée qui, jusqu'à l'unification du Yémen en 1990, était l'un des centres les mieux conservés du monde traditionnel alors que la partie côtière, moins isolée, présente un esprit d'ouverture, de créativité et de synthèse.

Le Hadramawt a toujours été pour le Yémen et le monde arabe un centre de culture. Dans la première moitié du siècle, alors que la plus grande partie du Yémen était restée à l'écart de la modernité, le Hadramawt possédait déjà des imprimeries, de la presse et une forte production de manuscrits. La vallée procurait à la partie sud du Yémen ses savants et ses docteurs de la loi islamique et ses grands commerçants.

Les habitants du Hadramawt, les *hadramites*, (*hadrami* désigne tout ce qui appartient au Hadramawt, aussi

bien les habitants que le style musical), joignent, notamment dans la vallée, à leur esprit d'ouverture un attachement réel à leurs traditions et sont, encore aujourd'hui, moins vulnérables à la fièvre de changements qui envahissent d'autres régions du Yémen ou du monde arabe. Leurs rapports commerciaux avec l'Indonésie et quelques pays du sud-est asiatique les ont souvent poussés à l'émigration ; néanmoins ils sont restés de grands gardiens de leur culture locale. Leur pratique de la poésie et de la musique ne semble pas avoir subi, dans la vallée, des influences extérieures. Au contraire il est même très probable que les anciens chants monodiques de la période ante-islamique se soient transmis et conservés dans cette vallée.

Le style musical propre au Hadramawt est reconnu par les Yéménites comme faisant partie des quatre *lawn* "couleur" musicaux distinctifs du pays. Ce sont : le *hadrami*, le *san'ani*, le *yaffi*, le *lahdji*, correspondant à quatre des régions du pays. Chacun de ces styles comporte plusieurs genres identifiables d'après leur nom ou leur aspect rythmique. De surcroît, on peut ajouter au nom de chaque "couleur" des termes qui donnent plus de précision sur le genre en indiquant s'il est dansant, *sharhi*, ou au contraire propre à l'écoute, *sama'i*, ou bien s'il est chanté sans frappement de main, avec le *'ud*.

Contrairement à ce qui se passe pour les autres musiques du monde arabe, les Yéménites ont un souci constant de transmettre les noms des poètes et compositeurs auteurs de chaque chant. À défaut, leur absence est également signalée. Pour ce qui est de la musique ancienne, cette information n'est pas toujours disponible.

Le présent disque est réservé aux chants du style

hadrami, enregistrés entre 1985 et 1995, interprétés par des chanteurs hommes, amateurs ou professionnels.

Mis à part quatre pièces - chant de divertissement (plage 1), chant de pèlerinage (plage 4), chant de la chasse (plage 8) et chant d'accueil (plage 9) - ce disque se propose avant tout de présenter les divers aspects du genre qualifié *dân*, tout particulièrement dans la vallée. Si, dans la vallée, le *dân* est en général austère et monodique, sur les côtes en revanche, les influences extérieures ont donné naissance à un style d'une grande gaieté, apprécié dans tout le Yémen (chants 1, 6 et 11), caractérisé par l'accompagnement instrumental et rythmique et souvent par des frappements de mains qui invitent facilement à la danse.

Le concept de *dân* a des facettes multiples qui ne sont pas toujours définies par les *hadramites* eux-mêmes. Le mot *dân* est dérivé du *dandana*, qu'on traduit littéralement par "fredonnement" ou "chanter pour soi-même"; cela signifie tout d'abord chanter une mélodie sans l'utilisation de la parole. Par extension c'est aussi tout chant qui a recours à des vocalises dérivées du mot *dân* lui-même comme *dâna*, *dâni* etc. En effet, dans de nombreux chants, l'équivalent de vers entiers sont chantés avec ces vocalises qui remplacent la parole ou allongent l'interprétation du chant. Dans ce cas, le *dân* n'est que le schéma métrique du vers chanté en vocalises. Par ailleurs le mot *dân* désigne couramment un genre de poésie en dialectale et aux mètres particuliers. Son interprétation chantée, par les hommes et les femmes, peut être aussi appelée *dân* ou *ṣawt alân* "la voix de *dân*". Enfin le *dân* désigne ces séances d'improvisation poétique *djalasat alân* "séances de *dân*", comprenant toutes les facettes du *dân* déjà mentionnées.

La vie musicale à Hadramawt s'organise généralement durant les soirées autour des *djalasat*, "séances" réservées habituellement à un genre musical spécifique tel que séances de *dân*, de ruraux, de bédouins, de femmes ou de soufis. En règle générale, lors de ces

séances, on constate une séparation des sexes. Mais cette séparation n'est pas absolue puisque, dans les chants bédouins et ruraux, les femmes peuvent danser à côté des hommes.

La poésie est la manifestation la plus importante de la vie culturelle du Hadramawt. Elle est presque toujours faite pour être chantée, généralement en monodie mais dans certains genres, le chant peut être accompagné par des instruments. Dans les ensembles de femmes, en particulier, on peut trouver jusqu'à trois tambours différents. Un tambour de type *darbouka* accompagne souvent les chants de *Bani Maghra*. Dans les cérémonies soufies, la présence d'une flûte *madrouf* et de quelques tambours est obligatoire pour accompagner le chœur de chanteurs. La lyre *tamboura*, instrument associé à une cérémonie complexe d'exorcisme et de possession, est en voie de disparition. Depuis peu, c'est le *'ud*, luth oriental qui accompagne le chant de type *dân tarab*, "*dân* de divertissement", pour lui donner "plus de légèreté".

LES ENREGISTREMENTS

1 Hadramî khayyâlî - 'awwâdî : Ataha rasûlî

"Mon messager est venu vers elle".

Chanson de la région côtière de Hadramawt, interprétée dans les mariages et les festivités. Elle se caractérise par ses deux éléments : le *lawn*, "couleur" *awwadi* qui ne tolère pas d'autres instruments en dehors du *'ud* "luth" et d'une percussion de genre *darbouka* et l'iqa' *khayyali*, rythme qui est régulier et spécifique à tout ce qu'on appelle *sama'i* ou instrumental et qui n'autorise pas les frappements de main.

L'interprète, Mohammed bin Shamikh (né en 1939), est également de la côte de Hadramawt. Depuis trente ans environ, il est installé à Aden où il est devenu chanteur professionnel-fonctionnaire auprès du Ministère de la Culture de la République du Yémen du sud d'alors. Il interprète le répertoire hadrami lors des fêtes et des

mariages en s'accompagnant lui-même au *'ud*, instrument indispensable des soirées de divertissements pro-fanes.

Les paroles de cette chanson d'amour sont du savant *hadrami* Abdallah Mohamed ba Hassan mort en 1929, la musique est du Sultan bin Cheikh Ali bin Harhara. Ce chant a été enregistré à Aden le 22 mars 1990.

2 Dân tarab : Hayya layâlî djamîla

"Vive les belles nuits"

Ce *dân*, relativement récent, est classé localement comme *dân tarab* ou "dân de divertissement" chanté pour le plaisir de la poésie et du chant.

Sur le plan poétique il s'agit du *dân tawil al nafas*, "dân à souffle long" en référence à ses six segments qui en forment l'unité poétique. Ce *dân* porte aussi le nom de *dân sudasi* ou *dân masdus*.

Le poème est attribué à Haddad bin Hassan al Kaf (1908-1969) de la ville de Terim qui est aussi bien poète, compositeur et chanteur. Il appartient à une très grande famille aristocratique dont beaucoup de membres continuent à se montrer d'éminents créateurs et interprètes. La mélodie est de Said Mbarek Marzuk né en 1911 à Seyoun. Marzuk était un ouvrier maçon au même temps qu'un poète et chanteur de *dân* et un des meilleurs compositeurs modernes de *dân* que la vallée ait connus. Ce chant est interprété en monodie, comme dans les *dân* anciens, par le chanteur Hussein Abdul Kadir al Kaf, de la même famille que le poète. Il lui arrive de le chanter aussi en s'accompagnant du *'ud*, qui devient un instrument d'accompagnement très populaire au Yémen. Ce morceau a été enregistré à Seyoun le 19 mars 1990.

3 Dân Djammâla "Dân des chameliers"

Le *dân* des chameliers, appelé aussi *hida*, appartient aux types de *dân* les plus anciens dans la vallée de l'Hadramawt, aussi bien par la fonction que par les paroles et la mélodie. Initialement, il s'agissait du chant

accompagnant les longues traversées des chameaux en caravane. Quel que soit le sujet du poème, ce *dân* était chanté par les chameliers en marche ou sur le dos des chameaux et parfois même au moment de nourrir l'animal pour l'encourager. Aujourd'hui, le travail des chameliers est en voie de disparition et ces chants sont interprétés dans des soirées intimes pour amoureux du *dân*. Le *dân* des chameliers fait usage de poèmes anciens et anonymes, ou de poèmes écrits à la manière ancienne dans un dialecte régional peu compris en dehors de l'Hadramawt.

Ce *dân* de chamelier est chanté par Hangil de la ville de Shibam, un ancien chamelier et courtier en bétail. Sous le régime socialiste il était devenu coursier du département de la Culture et de l'Éducation à Shibam. Il est reconnu comme un des plus grands chanteurs de *dân* de la vallée. D'un âge très avancé, il connaît le plus ancien répertoire de *dân* aussi bien mélodique que poétique. Cette connaissance fait de lui un des chanteurs les plus populaires et demandés dans les séances de *dân*. (cf. planche 5).

Il chante ici une ancienne mélodie de *dân* sur un poème d'amour de son contemporain Mohammed bin Naser al Qu'aïti. Ce morceau a été enregistré à Seyoun le 15 janvier 1995.

4 Chants de pèlerinage au tombeau du Prophète Hud : Tahwîda wa khuwaib.

Ces deux chants de la vallée de Hadramawt sont toujours exécutés à la suite l'un de l'autre et font partie du rituel d'annonce de la *ziyâra*, le "pèlerinage" au tombeau du prophète anté-islamique Hud, mais peuvent être également chantés lors du pèlerinage même.

En effet, depuis la période anté-islamique, le peuple *hadrami* a l'habitude de faire ce pèlerinage au bout de la vallée. Un marché s'y tenait où un tournoi de poésie prenait une grande place. Avec l'Islam, les règles de ce pèlerinage furent changées, non pas dans l'idée de vénérer un saint mais en vue de s'approcher de Dieu, le supplier et lui demander pardon.

Ces chants d'appel au pèlerinage commencent dans la vallée dès le 27 du mois de Radjab et continuent à être chantés tous les jours jusqu'à la fin du pèlerinage. La nuit, dès la fin de la prière du soir, sur le parvis des mosquées de Terim on entend le soliste chanter la *tawhīda* à laquelle répondent les fidèles qui entonnent le refrain. Les mélodies sont attribuées aux chants soufis tandis que le texte serait l'œuvre de plusieurs poètes. Depuis un demi-siècle le texte a subi très peu de changements, même si on s'aperçoit que de légères modifications sont apportées par les différents interprètes. Le poème de la *tawhīda* dévoile un syncrétisme, exprimé avec le plus grand naturel, entre la foi de l'Islam et celle des périodes anté-islamiques. Le prophète Mohammed y est loué en même temps que le prophète Hud.

(extrait)

O toi qui oublies, prononce le nom de Dieu
Et dis qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu

Et que Mohammed est son Prophète

Refrain :

Dieu, Dieu, Dieu

O, Hud, O, Hud, il est le prophète.

Après la fin de la *tawhīda*, devant la mosquée, les fidèles entourent le chanteur soliste, pour défiler dans les rues de Terim et chanter en alternance avec lui le *khuwaib*. Le *tawhīda* et le *khuwaib* peuvent aussi être chantés à l'intérieur, dans des lieux fermés.

La *tawhīda* et le *khuwaib* sont interprétés par Salim Radjab al Tahhan, 72 ans. La deuxième voix peut être chantée par toute personne présente. Ils ont été enregistrés à Terim le 7 janvier 1995.

5 Djsalat dān "Séance de dān" (extrait)

Pratiquées uniquement dans la vallée de l'Hadramawt, ces séances de caractère rituel peuvent durer une longue partie de la nuit. La poésie y est instantanément créée puis aussitôt mise en chant. La séance com-

mence et se termine avec un chanteur qui la dirige. Celui-ci l'inaugure avec un exemple mélodico-métrique de son choix. Le modèle métrique doit être suivi par les poètes improvisateurs, tout au long d'une des parties de la séance. La poésie qui naîtra devant tout le monde sera dictée par un répétiteur au chanteur qui a déjà annoncé la mélodie au départ et qui va l'interpréter avec cette même mélodie.

Ces séances sont ouvertes à tous les hommes et prennent une valeur de communion émotionnelle très intense. Quelle que soit leur classe sociale, les *hadramites* aiment y participer comme acteurs ou simplement comme auditeurs. La création poétique en direct issue d'une séance de *dān* est diffusée dans la vallée où elle peut être chantée à différents moments de la vie.

Il s'agit ici d'un extrait d'une séance qui dure plus que deux heures. Le *dān* dans cet extrait est *kasir al nafas* "à souffle court" avec une unité poétique de trois segments. Les poèmes, créés par quatre poètes présents, parlent des valeurs morales que la société demande à l'homme. Ils sont transmis par un répétiteur au chanteur Said 'Idha ba Hashwan, né en 1939 à Seyoun. Celui-ci se distingue des autres chanteurs de *dān* par son goût pour le sifflement de la mélodie chantée, utilisé ici pour remplir les silences de la séance. Un *takhmīs*, qui est le seul refrain autorisé lors des séances de *dān*, est chanté par l'ensemble des interprètes. Cette séance de *dān* a été enregistrée à Seyoun le 18 mars 1990.

6 Dān tarab: "Dān de divertissement". *Ana wa khillī trādhīna* "Moi et mon amour, on s'est réconcilié".

Cette chanson de divertissement de type *dān* lyrique provient de la partie côtière du Hadramawt. Son classement dans le genre *dān* est dû à l'usage des vocalises dérivées du mot *dān*, qui reproduisent normalement le schéma métrique du poème.

Il s'agit d'une chanson de genre *sharḥī* ou "chanson de danse". Le compositeur Omar Sawwad s'est inspiré des rythmes rapides et syncopés des danses bédouines

ainsi que de leurs mélodies. Les paroles du poète *hadrami* Hussein Mohammed al Bar (1919-1964), qui a participé activement à la vie culturelle de l'Hadramawt, évoquent la satisfaction de l'entente entre amoureux. Cette chanson est interprétée par Mohamed bin Shamikh (cf. planche 1) qui joue aussi le 'ud "luth" oriental. Il est accompagné par une *darbouka* "tambour à une peau". L'enregistrement a été réalisé à Aden le 22 mars 1990.

7 Dān djammālla "Dān des chameliers"

Ce *dān* des chameliers, connu dans la vallée (cf. planche 3) est un *dān makhrūs* constitué de cinq segments, qui exige une mélodie *tawil al nafas* "à souffle long".

Le chanteur Awadh bin Yaslam Braik, né en 1931, est un ancien chamelier qui chantait le *dān* depuis l'âge de douze ans. Sous le régime socialiste, il était devenu gardien au Ministère de la Culture à Terim. La beauté de sa voix et sa connaissance du répertoire du *dān* font de lui un chanteur réputé des séances de *dān*. Ce morceau a été enregistré à Terim le 18 mars 1990.

8 Ghinā' gnis "Chant de chasse" ou Ghinā' Banī Maghra "Chants de Bānī Maghra"

Les chants des *Bani Maghra* sont considérés comme un des genres les plus anciens de la vallée du Hadramawt. À l'origine son but était d'encourager les *Bani Maghra* chasseurs d'ibex et de leur souhaiter bonne chasse. Quand la chasse a été interdite sous le régime socialiste, les chants initialement de circonstance sont devenus partie du répertoire des chanteurs professionnels de *Bani Maghra* qui les chantent lors des fêtes et des mariages. Ils sont interprétés en solo ou avec l'accompagnement d'un tambour à une membrane de type *darbouka*. Presque tous ces chants sont d'un mètre poétique qui s'approche de la prose. Ils parlent de Dieu, de la chasse, des rapports sociaux et d'autres problèmes.

Ce morceau est chanté par Salim Radjab Tahhan, des *Bani Maghra*, un paysan qui vit aussi bien d'une petite épicerie que du chant. Il a été enregistré à Terim le 7 janvier 1995.

9 Tarhib "Chant d'accueil" : Bushrāk hādha-l yaum 'Id "Aujourd'hui est jour de fête".

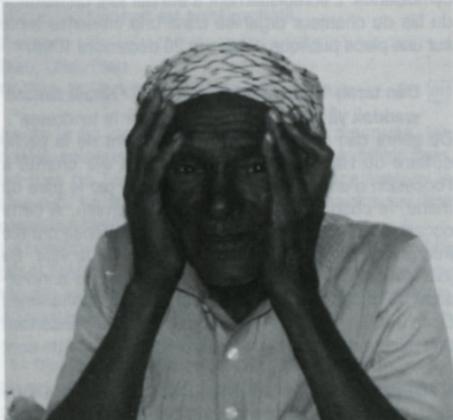
C'est une habitude au Yémen d'inclure la bienvenue aux invités dans les divers genres poétiques et chantés. Ce chant d'accueil de type "marche" est interprété dans la partie sud du Yémen, dans les fêtes et notamment les mariages. À l'origine, il s'agissait d'un hymne chanté dans les écoles vers la fin des années trente, à l'époque du Sultan Saleh al - Qu'aiti. Les paroles d'origine ont été remplacées par ces paroles d'accueil écrites par Al Cheikh Abdallah al - Nakhibi de Mukalla (né en 1920). Ce morceau a été interprété par Mohammed bin Shamikh (cf. planche 1 et 6). Il est accompagné par un *darbouka*, tambour à une peau et un *daff*, tambour sur cadre à cymbalettes. L'enregistrement a été fait lors du mariage du fils du chanteur organisé dans une immense tente sur une place publique d'Aden le 26 décembre 1985.

10 Dān tarab "Dān de divertissement" : Khalī ashouf waddak yā dhanīn. "Laisse-moi voir ta tendresse".

Du genre *dān hadramī* de divertissement de la partie côtière du Hadramawt, ce morceau a été chanté à l'occasion d'un mariage à Aden organisé par le père du marié, le chanteur Mohammed bin Shamikh. À cette occasion les différents styles du chant yéménite ont été interprétés par les meilleurs chanteurs de la ville. Ce jour de joie coïncidait avec le vingt-deuxième anniversaire du décès du grand chanteur *hadrami* Mohammed Djum'a Khan à qui hommage était rendu en observant une minute de silence et en interprétant ses chants dont ce enregistrement.

L'interprète *hadrami* Saleh ba Issa (né en 1916) joue aussi du 'ud. Il est accompagné par le *darbouka*, tambour à une membrane, et un *daff*, tambour sur cadre à cymbalettes. Ce petit ensemble survit encore dans les

fêtes traditionnelles. Les frappements de mains se déroulent ici à contretemps par rapport au rythme carré des percussions. À la fin des poèmes de Haidar Agha, l'interprète ajoute des vers pour saluer son hôte. Ce morceau a été enregistré le 26 décembre 1985 à Aden.

Hangil: singer of dán from the town of Shibám
Hangil : chanteur de dán de la ville de Shibám

The tomb of Abdallah al Muhajir in the Hadramawt valley
Le tombeau d'Abdallah al Muhajir dans la vallée de Hadramawt

Say'un, capital of the Hadramawt valley
Sayoun, la capitale de la vallée de Hadramawt

The tomb of Abdallah al Muhajir in the Hadramawt valley
Le tombeau d'Abdallah al Muhajir dans la vallée de Hadramawt

D 8273

Mosque at Say'un / Mosquée à Sayoun

3 298490 082737

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8273

AD 090

60'12

MUSIC AND MUSICIANS OF THE WORLD

YEMEN

Songs from Hadramawt

Recording and commentary: Scheherazade Quassim Hassan

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

YÉMEN

Chants du Hadramawt

Enregistrement et commentaire : Scheherazade Quassim Hassan

[1]	Hadramî khayyâlî - awwâldî : Atâha rasûlî	9'50
[2]	Dân tarab - Hayya layâlî jamîla	5'28
[3]	Dân jammâla	4'04
[4]	Tahwîda and khuwaïb	8'00
[5]	Jalsat dân	10'40
[6]	Dân tarab : Ana wa Khillî trâdina	4'51
[7]	Dân jammâlla	3'51
[8]	Ghinâ' Banî Maghra	3'00
[9]	Tarhîb : Bushrâk hâdha-l yaumu îd	3'35
[10]	Dan tarab : Khallî ashuf waddak yâ danîn	7'31

Au recto / cover: Mosque in Tarim / Mosquée à Terim - Mohammed bin Shamikh, singer from the Hadramawt coast and player of *ûd* / Mohammed bin Shamikh, chanteur de la côte du Hadramawt et joueur de *ûd*

UNESCO Series

launched by Alain Daniélou for the International Music Council (IMC)
Published by UNESCO and AUVIDIS39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
in collaboration with the
INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC

Collection UNESCO

fondée par Alain Daniélou pour le Conseil International de la Musique (CIM)
Édité par UNESCO et AUVIDIS39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
en collaboration scientifique avec le
CONSEIL INTERNATIONAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

ENGLISH COMMENTARY INSIDE - COMMENTAIRES EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR