

«FESTIVAL DES ARTS TRADITIONNELS»

Le Festival des Arts Traditionnels créé en 1974 par Chérif Khaznadar, à l'époque directeur de la Maison de la Culture de Rennes, a pour but de grouper sur une très courte période (de douze jours à deux semaines) une quantité d'artistes professionnels et non professionnels, de formes (musiques, chants, danses, théâtres, contes, marionnettes, ombres, arts plastiques) issues des cultures du monde entier.

Ces expressions, symboles d'une identité culturelle profondément enracinée dans la vie quotidienne de chacun de ses représentants, deviennent le tremplin à une réflexion sur la culture en général, et la formulation de l'authenticité individuelle ou collective d'un patrimoine. C'est dans ce sens que, chaque année, les quelques centaines d'heures du Festival, passées dans un bouillonnement riche de visions, de sons, d'idées et de confrontations, prennent une signification de revalorisation. Miroir du présent, plongeant ses racines dans le passé, le Festival des Arts Traditionnels devient pour les peuples qui cherchent, la vision à la fois multiple et particulière de chaque futur.

FRANÇOISE GRÜND
Directrice Artistique du
Festival des Arts Traditionnels

«FESTIVAL OF TRADITIONAL ARTS»

The aims of the Festival of Traditional Arts organized for the first time in 1974 by Cherif Khaznadar, director at that time of the Maison de la Culture in Rennes (Cultural Centre in the West of France), were to gather together for a short time (twelve to fourteen days) many professional and amateur artists of different callings (song and instrumental music, dance, theatre, story-telling, puppets and shadow puppets, fine arts) from the cultures of the world.

These different forms of expression, the symbols of a cultural identity firmly rooted in the daily life of each of its representatives, were regarded as the starting point for reflection on culture in general, and the formulation of the individual or collective identity of a cultural heritage. In this sense, each year, the few hundred hours of the Festival, a rich effervescence of visions, sounds, ideas and comparisons, take on the significance of a reevaluation. A mirror to the present, with roots deep in the past, the Festival of Traditional Arts has become, for those who seek, the vision, both multiple and individual of each future.

FRANÇOISE GRÜND
Artistic Director
Festival of Traditional Arts

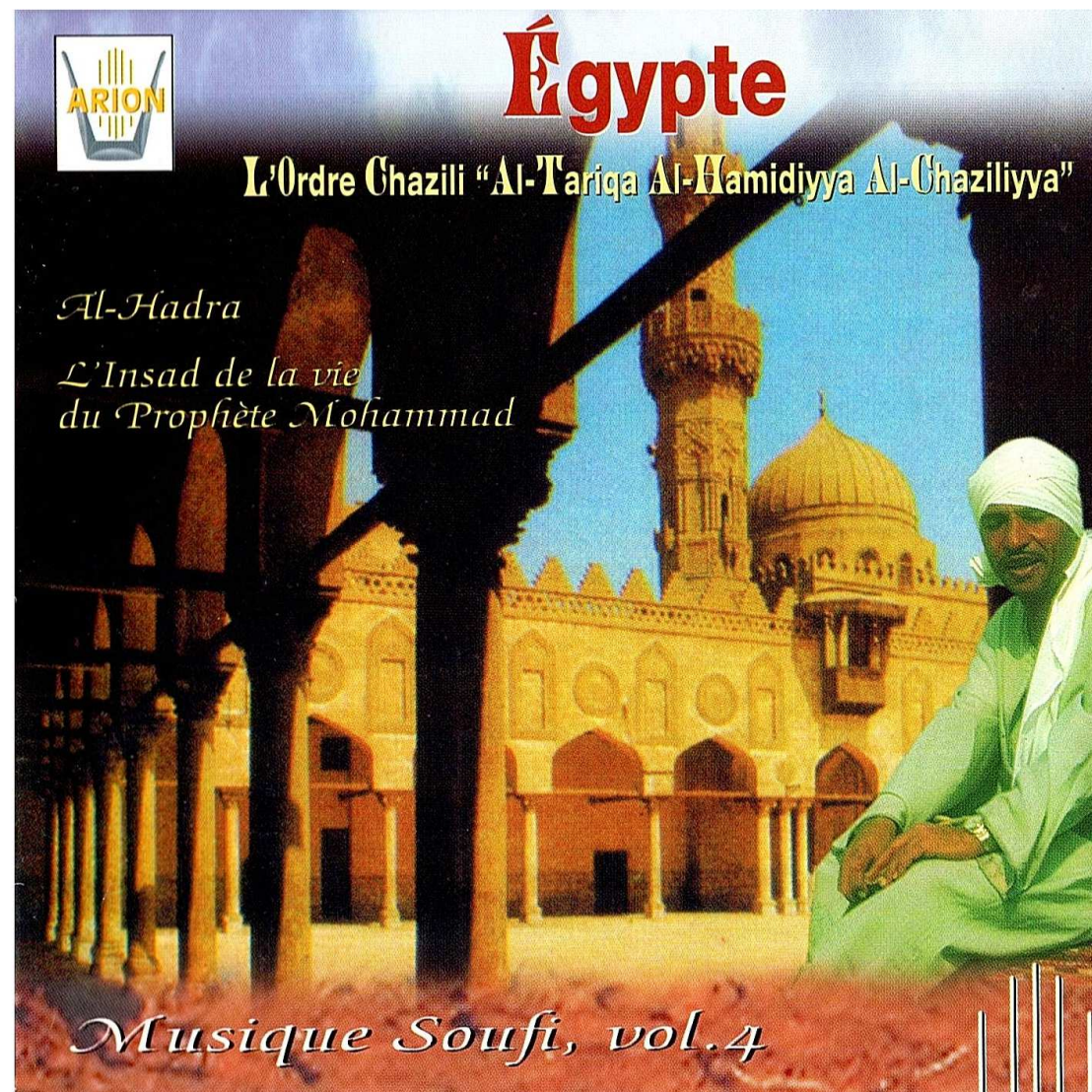

Photo: Alain Dugas

L'ordre "Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya" qui est un ordre Soufi se crée en Egypte entre 1867 et 1939 à l'initiative de Al-Sayyed Salama Hassan Al-Radi connu sous le nom de Abi-Hamid.

Les préceptes fondamentaux de l'ordre s'inspirent de ceux de l'ordre Chaziliyya dont le fondateur est Abou'l Hasan Al-Chazili. Né au Maroc, en 593 de l'Hégire, Al-Chazili réside pendant une longue période de sa vie en Egypte où il meurt en 656 de l'Hégire. Il est enterré à Homaythara dans le désert de Idhad entre Keneh et Al-Kuseir.

Al-Tariqa dans la terminologie soufi-e signifie «le chemin menant vers Allah». *Al-Tariqa* indique donc la méthode que le *Cheick* de l'ordre élabore pour ses *muridins* ou «disciples». Cette méthode détermine l'organisation des séances ou *Al-majlis* et *Al-Hadra* et le choix des formules du *dhikr*.

AL-MAJLIS

Le *majlis* ou «l'école de majlis»: là se rencontrent maître et disciples. Les sciences législatives y constituent les matières d'étude. Respect et vénérabilité sont voués aux *majlis*. Or, pour ce faire, il faut que le *Cheick* ou le maître exerce un pouvoir spirituel très fort sur les cœurs de ses disciples de telle sorte qu'ils se voient, autant que tout visiteur, saisis d'un amour

et d'une fascination irrésistible à l'égard de la remarquable personnalité de leur maître.

AL-HADRA

Al-Hadra ou la «séance» suit en importance le *majlis* de l'Ecole du Cheick car c'est la «séance» tenue par les fidèles de l'ordre pour faire le *dhikr* et l'*insad* en présence soit du *Cheick Al-Tariqa* soit de son suppléant ou *Na'ib Al-Khalifa*. On décrit *Al-Hadra* comme étant une «réunion, ensuite application de l'Ordre», autrement dit une réunion des fidèles qui y font le *dhikr* et l'*insad* en appliquant la méthode de *Cheick Al-Tariqa*.

AL-DHIKR

Le *dhikr* est un ensemble de textes sacrés où l'on peut distinguer deux types.

Le premier d'entre eux est celui que l'on appelle *Al-awrads al-Hamiddiyya* et qui sont exclusivement choisis par le *Cheick Al-Tariqa*.

Le second type de ces textes est celui connu sous le nom de *Al-ahzab*. Le mot *hizb* veut dire l'ensemble d'invocations, de supplications et de prières. L'auteur en est parfois le *Cheick Al-Tariqa*, parfois certains des *Cheicks* qui l'ont précédé.

Le *dhikr* des textes sacrés, *awrads* et *ahzabs*, constitue le contenu soufite de *Al-Hadra* dans ce sens qu'il est pour le *murid* ou le disciple, le moyen qui le

conduirait vers le chemin permettant le renforcement de l'âme grâce à la lutte contre tout ce qui est blâmable dans l'espoir d'arriver à *Al-Hadra* (suprême présence de l'individu devant Allah). C'est pourquoi d'ailleurs la «séance» des *muridines* pour le *dhikr* a pris le nom de *Hadra*.

Le *dhikr* en tant que base du Soufisme a trouvé son expression dans la composition musicale de *Al-Hadra*, cette composition qui se divise en deux phases qu'il faudrait distinguer avec précision:

— La première partie

C'est la récitation des textes du *dhikr* dont fait partie la formule de la Majesté et le nom d'Allah...

Ces textes sacrés ne doivent pas — dans la conception soufite — être accompagnés de mélodies. C'est pourquoi le *dhikr* de textes sacrés se base — musicalement parlant — sur le rythme seul et l'absence de mélodie ou «mode musical» en forme de mélodie; que l'on prenne en guise d'exemple le début de la *Hadra* où le Cheick suivi de tous les présents, récite la formule «*a'uzu bi'l-lahi min-al chaytan al-rajim bism illahi ar-rahmani ar-rahim*».

— La deuxième partie

La deuxième section de la composition musicale dans *Al-Hadra* a pour objet l'*insad*, et l'*insad*, selon le soufite, signifie la récitation des poèmes: il ne s'agit pas d'une simple récitation rythmique mais plutôt d'une récitation interprétée mélodiquement. C'est ainsi que lors de *Al-Hadra* la récitation collective des poèmes par les *munshidines* ou sous forme de dialogue engagée entre le *munshid* soliste et le groupe des *munshidines* repose à la fois sur le rythme et le maqam ou mode musical. (1)

Le mode de la composition musicale du *dhikr* et de l'*insad* se trouve donc déterminé par la fonction spirituelle de *Al-Hadra*.

Le groupe de «Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya» de l'*insad* dans ce disque se compose de huit *munshidines* et d'un *munshid* soliste, dirigé par Abdel-Mon im Al-Jindi, leur porte-parole, et normalement l'Ecole de l'*insad* «Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya» consiste en deux mille *munshidines* chantant l'*insad* deux fois par semaine dans les mosquées de Sayyidna Al-Hussein et de Sayyida Zaynab au Caire.

LA STRUCTURE PROSAÏQUE DANS LA BIOGRAPHIE DU PROPHÈTE MOHAMMAD

Dans «Al-Tariqa Al-Chaziliyya» la forme de la structure prosaïque de la biographie du Prophète Mohammad se compose de paragraphes traitant chacun d'un thème déterminé de cette vie. Le Cheick, auteur de cette biographie, les rattache entre-eux au moyen d'un refrain qui est une prière pour le Prophète Mohammad. Ce refrain, intitulé *Al-utur*, réalise par sa répétition l'enchaînement des différentes phases de la vie de Mohammed ainsi que la perfection du sujet dans un cadre artistique dont les grandes lignes sont:

1. Une introduction où le Cheick révèle que l'amour voué à l'Elu — qu'Allah le bénisse et le salue — constitue le moyen fondamental par lequel on entre dans les bonnes grâces d'Allah. Le Cheick termine cette introduction par une supplication, en disant: «J'espère ainsi être sujet à l'un des souffles de la Hadra du Prophète Mohammad par lequel Allah améliorera ma condition et me consolera ainsi que tous mes frères et tous ceux que l'Envoyé a aimés».

2. La biographie débute par l'unité répétée qui rattache entre eux les paragraphes. Cette unité est celle dénommée *al-utur*: «qu'Allah imprègne sa noble tombe d'un parfum agréable composé de prières et de salutations, qu'Allah prie pour lui, le salue et le bénisse».

La biographie du Prophète Mohammad se compose

de seize paragraphes traitant systématiquement des thèmes suivants :

1. la généalogie du Prophète Mohammad, sa conception et sa naissance
2. son allaitement et ses premiers mois
3. l'ouverture de sa noble poitrine et son enfance
4. sa jeunesse
5. sa mission
6. l'émigration de ses amis en territoire éthiopien
7. le voyage nocturne
8. son émigration
9. la suite de sa noble biographie
10. son noble signalement
11. ses mœurs sublimes
12. son habillement
13. sa nourriture
14. sa boisson
15. ses miracles
16. la supplication

Dans la «supplication» qui constitue la conclusion de la biographie du Prophète Mohammad, le Cheick-auteur dit :

«Nous Te demandons — ô Toi Allah, Gloire à Toi, Toi, Être suprême dont les éloges sont innombrables, par ton Être sacré, Tes qualités et Tes beaux noms, par tout ce que nous ne connaissons pas et tout ce que nous avons connu, par Ton Prophète, notre maître Mohammad — que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui —, maître de l'antécédence et de la priorité, par tous les prophètes, par Tes envoyés et Tes anges, par Tes favoris, par les disciples et tout adorateur qui l'aurait hébergé — de nous accorder Ta grâce et de nous aider à suivre les traces de Mohammed».

La forme musicale de l'*insad* de la biographie du Prophète Mohammad est parfaitement adéquate à celle de sa structure prosaïque. Elle se compose également d'une mélodie qui s'ouvre par deux hémistiches :

«O Dieu, bénis l'Aimé Mohammed, la meilleure des créatures, l'Elu, la lumière du droit chemin».

Viennent ensuite seize paragraphes musicaux se distinguant chacun par un caractère musical particulier. La liaison entre ces passages est assurée par la même mélodie *al-utur* dont la répétition réalise non seulement la liaison mais aussi l'enchaînement de ces paragraphes et donne à leurs mouvements consécutifs une forme circulaire (Rondo) qui se trace dans l'imagination de l'auditeur.

LA STRUCTURE POÉTIQUE DANS LA BIOGRAPHIE DU PROPHÈTE MOHAMMAD

La structure poétique se compose de soixante-cinq vers. C'est une poésie traditionnelle qui respecte la même rime. La formule musicale se rattache à la structure quant à la succession des vers, la mesure et les rythmes. La structure poétique et la forme musicale qui lui correspond se divisent en deux parties dont la première traite de la généalogie du Prophète Mohammad — salut sur lui — de sa conception et de sa naissance pour se terminer par les vers suivants :

«Là-bas, les douleurs de l'accouchement se sont manifestées et alors elle l'a mis au monde, unique telle la pleine lune».

Et directement après ces vers, les chanteurs arrêtent leur interprétation pour procéder à une déclamation rythmique quasi-harmonique «qu'Allah bénisse Mohammed, qu'Allah le bénisse et le salue». Et avec cette déclamation répétée sept fois, les chanteurs qui étaient assis se lèvent. Ils se lèvent en signe de respect devant la mention du moment marquant la naissance de l'Envoyé : que le salut soit sur lui.

SOLIMAN GAMIL, musicologue

(1) Le *maqam* ou mode musical se compose de 8 tons séparés par 7 intervalles. Le moindre changement qui survient aux dimensions de la voix, entre certains tons déterminés du mode musical, pourrait entraîner un changement dans le caractère acoustique : l'on se trouverait alors devant un nouveau *maqam* qui provoquerait un état psychique différent. Si la musique occidentale possède deux modes, le mode majeur et le mode mineur, la musique arabe en possède plusieurs, variés, en plus des deux modes de la musique occidentale.

The "Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya" Order is a Sufi order which was formed in Egypt between 1867 and 1939 under the initiative of Al-Sayyed Salama Hassan Al-Radi, also known as Abi-Hamid.

The fundamental principles of the order are inspired by those of the Chaziliyya order, founded by Abou'l Hasan Al-Chazili who was born in Morocco in the year 593 of the Hegira. Al-Chazili spent much of his life in Egypt where he died in 656. He was buried at Homythara in the Idhad desert between Keneh and Al-Ku-seir.

In Sufi terminology, *Al-Tariqa* means «the path leading to Allah». So *Al-Tariqa* is the method that the *Sheik* of the order elaborates for his *muridin* or «disciples» to follow. The method also determines the organization of the *Al-majlis* and *Al-Hadra* sessions and the choice of *dhikr* phrases.

AL-MAJLIS

The *majlis* or the «majlis school» is where the master and his disciples meet to study Koranic law. To merit the respect and veneration which is due to the *majlis*, the *Sheik* or master must be able to exercise a strong spiritual influence upon his disciples so that they, or any visitor, feel irresistible love and fascination for the remarkable personality of their master.

AL-HADRA

The *Al-Hadra* or «gathering» is the next most important aspect of the School of the Sheik. The «gathering» is held by the faithful of the order to perform the *dhikr* and the *insad* in the presence of either the *Sheik Al-Tariqa* or his deputy, *Na'ib Al-Khalifa*. *Al-Hadra* can be described as a «meeting, and then application of the Order», in other words a gathering of the faithful who perform the *dhikr* and the *insad* using the method of the *Sheik Al-Tariqa*.

AL-DHIKR

The *dhikr* is a set of sacred texts of two different types.

The first type are called *Al-awrads al-Hamidiyya*

and are chosen exclusively by the *Al-Tariqa* Sheik.

The second type are known as *Al-Ahzab*. The word *hizb* means the collection of vocations, supplications and prayers. These are either the work of the *Al-Tariqa Sheik*, or sometimes they have been written by the Sheiks who preceded him.

The *dhikr* of sacred texts (*awrads* and *ahzabs*) is the Sufi content of *Al-Hadra*, in the sense that it shows the *murid* or disciple the path to follow to strengthen the soul, by the struggle against all that is blamable, in the hope of attaining supreme *Al-Hadra* (the presence of the individual before Allah). This why the *dhikr* «gathering» of the *muridin* adopted the name of *Hadra*.

The *dhikr*, as the basis of Sufism, has been expressed in the musical composition for *Al-Hadra*, which is divided into two distinct phases and the differences should be carefully noted:

— The first part

The recitation of the *dhikr* texts which includes the expression of the Majesty and the name of Allah.

Sufis consider that these sacred texts should have no melodic accompaniment. This is why the *dhikr* (sacred texts) is based, from a musical point of view, only upon rhythm and why there is no melody or «musical mode» in melodic form. Here, as an example, is the beginning of the *Hadra*, where the Sheik, followed by all those present, recites the phrase «a'uzu bi'l-lahi min-al chaytan al-rajim bism illahi ar-rahmani ar-rahim».

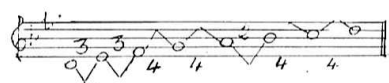

— The second part

The second section of the musical composition in *Al-Hadra* concerns the *insad* and the *insad* according to the Sufi, signifies the recitation of the poems, not just a simple rhythmic recitation, but more a melodic reci-

tation. Thus, during Al-Hadra, the collective recitation of the poems by the *munshidin* or the dialogue engaged between the *munshid* soloist and the other *munshidin* is based upon both rhythm and the *maqam* or musical mode. (1)

The mode of the musical composition for the *dhikr* and the *insad* is therefore determined by the spiritual function of *Al-Hadra*.

The «Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya» group which performs the *insad* on this disc is made up of eight *munshidin* and one solo *munshid*, led by Abdel-Mon im Al-Jindi, their spokesman; normally the *Insad* «Al-Tariqa Al-Hamidiyya Al-Chaziliyya» School counts two thousand *munshidin* who sing the *insad* twice a week in the Sayyidna Al-Hussein and the Sayyida Zaynab mosques in Cairo.

THE PROSE STRUCTURE IN THE BIOGRAPHY OF THE PROPHET MOHAMMED

In «Al Tariqa Al Chaziliyya» the prose structure of the biography of the Prophet Mohammed takes the form of different paragraphs concerning the different themes of his life. This biography was written by the Sheik, who uses a refrain, in the form of a prayer to the prophet Mohammed, to connect the various passages. The repetition of this refrain, entitled *Al-utur*, joins together the different phases of the life of Mohammed, and conveys the perfection of the subject in an artistic framework, whose outlines are:

1. An introduction where the Sheik reveals that the love pledged to the Chosen one — may Allah bless and salute him — provides the fundamental means for receiving the grace of Allah. The Sheik ends this introduction with a supplication, saying «I hope thus to be one of the recipients of the breath of the Hadra of the Prophet Mohammed through which Allah will im-

prove my condition and console me and all my brothers and all those the Messenger has loved».

2. The biography begins with a repetition which is also used to connect the paragraphs. This element is called *al'utur*: «may Allah imbue his noble tomb with the delightful perfume composed of prayers and salutations, may Allah pray for him, salute him and bless him».

Mohammed's biography has sixteen paragraphs which systematically develop the following themes.

1. The genealogy of the Prophet, his conception and birth
2. His suckling and his first months
3. The opening of his noble breast and his childhood
4. His youth
5. His mission
6. The emigration of his friends into Ethiopian territory
7. The night journey
8. His emigration
9. The next part of his noble biography
10. His noble appearance
11. His sublime character
12. His dress
13. His food
14. His drink
15. His miracles
16. The supplication

In the supplication which forms the conclusion of the biography of the Prophet Mohammed, the Sheik-author says:

«We ask You — O You Allah, Glory to You, You, Supreme Being who is endlessly praised, by your sacred Being, Your qualities and Your beautiful names, by all that we do not know and all that we have known, by Your Prophet, our master Mohammed — may the blessing and the grace of Allah be upon him — master of antecedence and of priority, by all the prophets, by Your messengers and Your angels, by Your favourites, by the disciples and all worshippers who would have received him — to bestow upon us Your

grace and to help us to follow the example of Mohammed».

The musical form of the *insad* of the biography of the Prophet Mohammed fits perfectly with the prose structure. It is also composed of a melody which opens with two hemistiches:

«O God, bless the Beloved Mohammed, the best all beings, the Chosen, the light of the way of righteousness».

There are then sixteen musical paragraphs which each have a particular musical character. The liaison between these passages is formed by the same *al-utur*; its repetition forms not only the join but also the link between the paragraphs and gives their consecutive movements a circular form (Rondo) which is drawn in the imagination of the listener.

THE POETIC STRUCTURE IN THE BIOGRAPHY OF THE PROPHET MOHAMMED

The poetic structure takes the form of sixty-five verses. It is a traditional form of poem which respects the same rhyme. The musical expression follows the structure as far as the succession of verses, the meter and the rhythms are concerned. The poetic structure and the musical expression to which it corre-

sponds are divided into two parts; the first concerns the genealogy of the Prophet Mohammed — salvation be upon him — his conception and his birth, ending with the following verses;

«There, the birth pains began and she gave birth to him, unique like the full moon».

And immediately after this verse, the singers interrupt their performance for a rhythmic quasi-harmonic declamation «may Allah bless Mohammed, may Allah bless and save him». And this is repeated seven times and the seated singers rise to their feet. They stand in respect for the moment which marks the birth of the Messenger: may salvation be upon him.

SOLIMAN GAMIL, musicologist
translated by Clare Perkins

(1) The *maqam* or musical mode is composed of 8 tones separated by 7 intervals. The slightest change in the dimensions of the voice, between certain tones of the musical mode, could bring about a change in the acoustic character: one would then be confronted with a different *maqam* which would provoke a different state of mind. Western music has two modes, major and minor; Arab music has several other modes as well as the two modes of Western music.

RAPPEL DISCOGRAPHIQUE

- ARN 64061 MUSIQUE SOUFI, vol. 1
CHANT DES DERVICHES DE TURQUIE
La Cérémonie du Zikr
Confrérie Halvétî, Cercle "Nureddin
Cerrahi Türbesi ve Meşçidi Koruma Dernègi"
- ARN 64159 MUSIQUE SOUFI, vol. 2
DERVICHES TOURNEURS DE TURQUIE
La Cérémonie des Mevlevî
Confrérie Halvétî
- ARN 64147 MUSIQUE SOUFI, vol. 3
MUSICIENS KAWWALI DU PAKISTAN
Les Frères Sabri