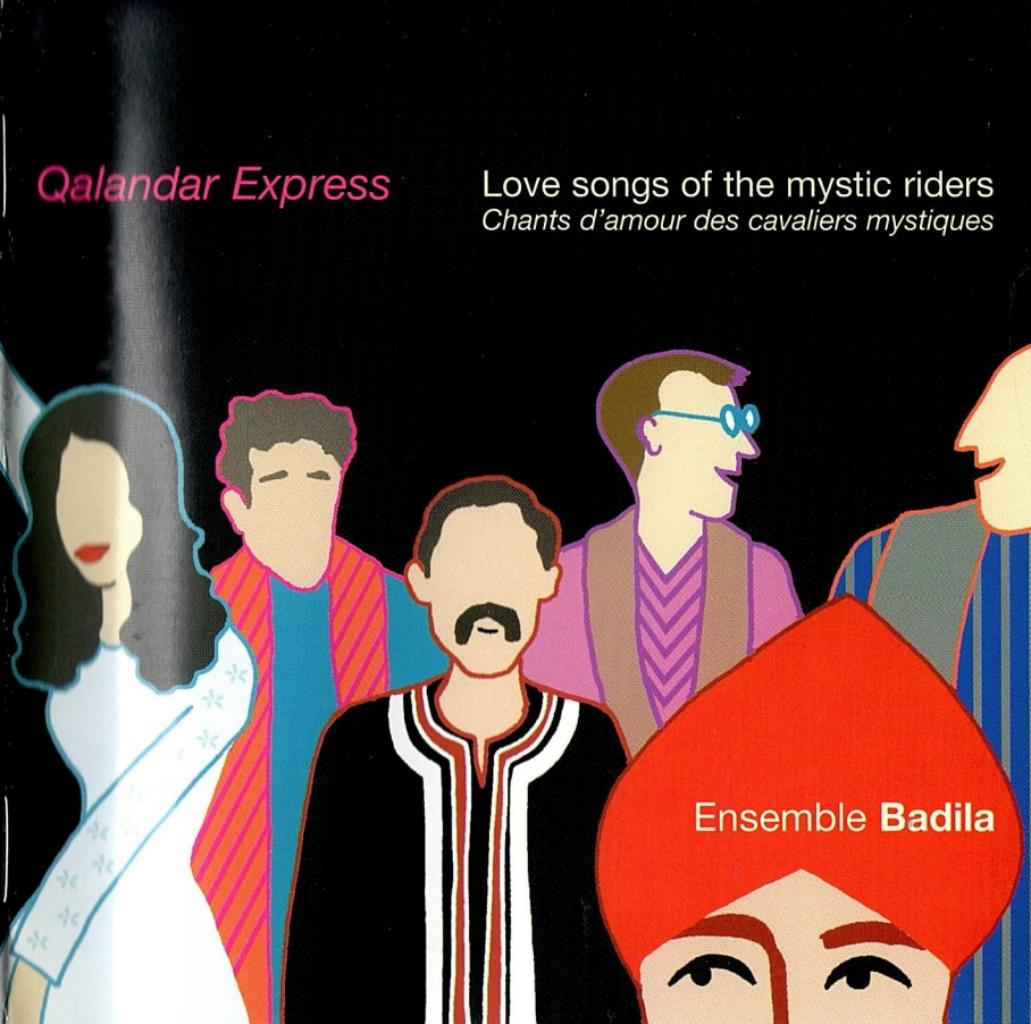

Qalandar Express

Love songs of the mystic riders
Chants d'amour des cavaliers mystiques

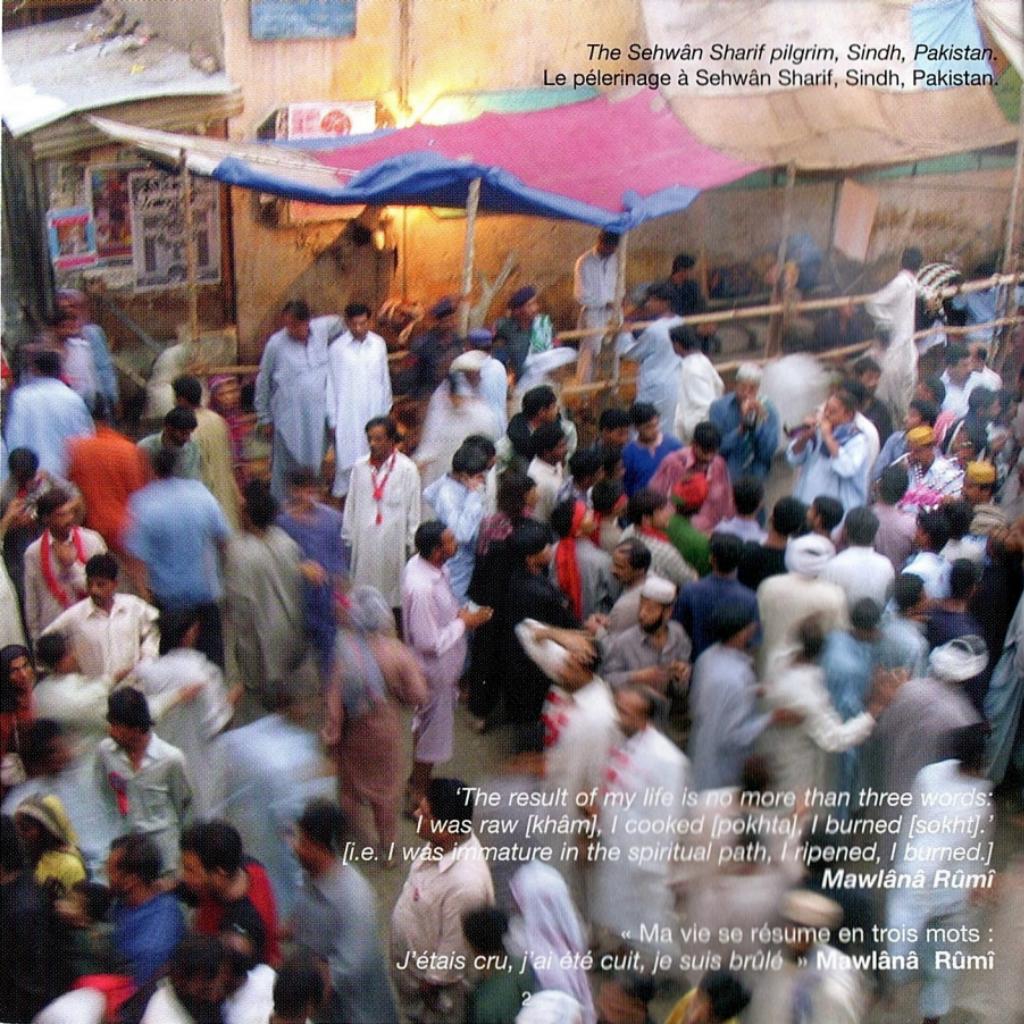

Ensemble Badila

© & © ARION 2006 — Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Reproduction interdite.

ARN 64692 - Made in France - Copyright reserved in all countries.

Disques ARION - 36, avenue Hoche 75008 Paris - E-mail : info@arion-music.com

The Sehwân Sharif pilgrim, Sindh, Pakistan.
Le pélerinage à Sehwân Sharif, Sindh, Pakistan.

'The result of my life is no more than three words:
I was raw [khâm], I cooked [pokhta], I burned [sôkht].'
(i.e. I was immature in the spiritual path, I ripened, I burned.)
Mawlânâ Rûmî

« Ma vie se résume en trois mots :
J'étais cru, j'ai été cuit, je suis brûlé » **Mawlânâ Rûmî**

'Several ways lead to God,
I have chosen the way of Dance and Music.' **Mawlânâ Rûmî**

This recording presents pieces in the great mystical tradition, bringing together Sufi and Hindu influences. The Badila Ensemble – a dancer and five musicians of Eastern or Western origin – brings together Indian and Arab-Persian musical traditions (both folk music and art music), taking us to the heart of Eastern poetry and illustrating the close and harmonious relationship that exists between music and spirituality. Emphasis is placed on the dialogue between two musical-philosophical systems: the Indian raga and the Arab-Persian maqâm.

The beauty of the texts and melodies, the emotion expressed by the musicians and the finesse of their performance achieve the desired aim: communion with the divine.

Like the Music of the Spheres of the Pythagoreans, music in this context is seen as a means of attaining higher understanding, awareness and knowledge.

The great poet Mawlânâ Rûmî said, 'In the cadences of music lies a secret; if I revealed it, it would change the world.'

Qalandar Express is a celebration of festivity, joy and love...

A qalandar is a perfect mystic, who has given up all his worldly possessions, lives in poverty and austerity, seeking contemplation of the divine mysteries and understanding of his inner being.

The Qalandar Express, from which this album takes its name, is the train in Pakistan that each year in October carries thousands of pilgrims from the province of Punjab to Sehwân Sharif, a town in Sindh, to worship at the tomb of the Sufi saint Lal Shahbâz Qalandar (1177-1274) on the anniversary of his death.

A repertoire at the confluence of different cultures

The members of Badila belong to different cultural groups and have in common a love of poetry as a vehicle for beauty, wisdom, beliefs, and tales of gods and saints. Badila presents a dialogue in which each member is aware of his distinctive cultural identity, open to their own secret worlds. The Badila Ensemble presents an open dialogue, in which each, aware of his own cultural specificity, listens to the secret worlds of the others. The repertoire includes pieces from an early cultural heritage, as well as more recent elements. Mame Khan Manghaniyar* (from Rajasthan, India) and Sohrab Pournazeri** (from Kurdistan, Iran) are among the most worthy trustees of their generation of an ancestral communal heritage, based on oral tradition. This poetic and spiritual heritage is of a sacred nature and it is passed on from father to son, from master to pupil, from generation to generation, within the same family.

In this project aimed at uniting people and bringing hope, Badila sheds light on different cultural heritages, philosophies and beliefs that are generally little known in our world. Music that moves from Eastern roots to freedom through the imagination.

*Manghaniyar

The Manghaniyars are a caste of musicians and poets of the Thar Desert in Rajasthan. They live in the villages on the frontier between India and Pakistan, from Jaisalmer to Barmer, and also in the province of Sindh (Pakistan). Belonging to the Muslim faith, but supported by the Rājpūts (members of a Hindu military caste claiming Kshatriya descent), the Manghaniyars sing the praises both of the great Sufi saints and of the god Krishna. These splendid virtuoso musicians combine the popular mystical and secular traditions of the desert with those of the courts of the maharajas. They perpetuate a religious and chivalrous art dating from the Middle Ages.

**Ahl-e Haqq

Ahl-e Haqq (Arabic: 'People of Truth') is a secret, syncretistic religion, derived largely from the Shī'ite (Shia) branch of Islam and founded in the fifteenth century by Soltān Sahāk. Its adherents are found in the Kurdish provinces of Iran, Iraq and Turkey. The mystical tradition of Ahl-e Haqq is said to date back to very early times, before the arrival of Islam in Iran; according to legend, it came into being at the time of the Creation. One of its essential ideas is that basically all religions share the same aim. 'The paths are different, but the aim is the same.' **Mawlānā Rūmī**

Love songs of the 'mystic riders'

The songs are taken from the works of various mystic poets of the East: Mira Bai, Mawlānā Rūmī, Hazrat Ghulam Farid and Nezāmi.

Breath, breathing and the voice are of prime importance in this repertoire. An infinite variety of ornamentation is used to bring out the beauty of the poetry and the emotions it expresses. The musical instruments try to imitate the singing, keeping as close as possible to the inflections of the voice.

4

The Badila Ensemble

The Badila Ensemble was formed by **Bastien Lagatta**, a keen traveller and also an ethnomusicologist and percussionist (tabla, tombak, darbukka), who was inspired from an early age by what he calls the 'melody of humanity'. A personal spiritual quest led him to undertake a series of long journeys with the aim of meeting different peoples and getting to know their music. He is also a drummer and has taken part in rock, jazz and contemporary music performances, improvisations and musical theatre. In 2000, after meeting Mame Khan and his family, he decided to form Badila in order to explore the mystical folk and art music of the East. His research took him to Ethiopia, India, Africa (the countries of the Sahara), Pakistan, Iran and Yemen.

Mame Khan Manghaniyar is a singer and virtuoso instrumentalist (harmonium, khartal, dholak). He comes from the medieval city of Jaisalmer (Rajasthan, India), famed for its princes and poets, and a place where popular Muslim and Hindu mystical traditions come together. His energy and his vocal skill owe much to the influence of his father, Rana Khan Manghaniyar. A very gifted artist, he sings works by the medieval Sufi poets of Sindh and Rajasthan, including Mira Bai, Lal Shahbāz and Bulleh Shah. He is greatly in demand for the performance of qawwālis and bhajans.

Sohrab Pournazeri is an exceptional singer and musician (setar, kamancheh, Kurdish tanbûr). Of Kurdish origin, he was born in Kermānshāh (Iran). He belongs to the Sufi fraternity known as Ahl-e Haqq. The nephew of Shahram Nazeri, he has practised zekr (meditation as a means of getting closer to God) since he was a child and he follows in the path of Mawlānā Rūmī: purity, honesty, humility and charity. His voice is soft, yet deep and introspective. Supported by the rhythms of the daf frame drum and the heavenly sounds of the tanbûr, the sacred lute of the Kurdish dervishes, it induces the listener to travel within his inner being to the point of hypnotism or trance.

5

Mick Rochard is a fine connoisseur of music of the Mediterranean countries and the Arab world, and also of music from the time of the troubadours, which he has been playing for over thirty years. Here he plays string instruments, including the Arab lute or 'ûd, the Turkish divan saz and the Afghan rubâb.

The percussionist **Robin Vassy** plays instruments of African origin with Badila, thus subtly enriching the palette of sound and the emotional range with unusual instrumental colours: berimbau (musical bow), tama (a tension drum, held under the player's armpit), calabashes, sabar (another type of drum), sanza (a lamellaphone), seeds, etc.

Ava Farhang is an Iranian dancer. Her dancing, representing the Indo-Persian culture, is a life force, wild and sensuous, a cosmic spinning dance paying tribute to the Divine and to Creation. Her research is marked by the Sufi tradition of Persia. She takes her inspiration from Kurdish folk dances (she is of Kurdish origin), as well as from the grace and precision of the classical dances of north India and the dhammâl, trance-inducing pieces of the mystics of Pakistan.

In Sana'a's streets, Yemen.
Dans les rues de Sana'a, Yémen.

6

The Khartal.
Les Khartals.

The recordings

1 - 2 DANCES OF THE MYSTIC RIDERS*

Suite in two movements: Bârân, then Jelo Shâhi (maqâmat Gelaa and Daraa)

1 Bârân ('Rain') follows an upward movement, rising from Earth towards Heaven, from the human to the absolute. The contemplative, meditative introduction stimulates spiritual awareness and awakens the feeling of divine presence.

2 Jelo Shâhi comes back down to earth. The 'mystic riders' return to their ritual circle. There is joy and gaiety in this trance-inducing dance.

The sounds heard as an introduction were recorded on a shikara boat in the mists of Dal Lake (Srinagar, Kashmir, India, November 2004) at about six o'clock in the morning, as the houseboats were beginning to come to life after a very cold night.

*The tanbûr:

This long-necked lute with three strings belongs to a pre-Islamic animist culture several thousand years old. Before being adopted as a sacred instrument by the Kurdish Sufi fraternity Ahl-e Haqq (see description above), the tanbûr was played in the fifth and sixth centuries in Persia, at the court of the Sassanids.

For the great master of the tanbûr Ostad Elahi (1895-1974), if music is played with a spiritual and divine intent, it becomes a thread linking man to the source of all life.

'The sound of the tanbûr and certain instruments is similar to celestial sounds [...] Where does this sound come from? It comes from the Beloved.' **Ostad Elahi**

3 - 4 MIRA BHAJAN

Bhajan by Mira Bai** in devotion to Krishna***, sung in Brajbhasha (raga Bhairo-Shuhab)*

Krishna is beside the River Yamuna with his cows. Lovingly he plays the flute (bansi) for Radha, his favourite love. Jealous of Krishna's fame and his popularity with humans, proud Indra, the king of the gods who has authority over the firmament, dispensing rain and thunderbolts at his pleasure, orders the clouds to rain for seven days and flood Mathura where Krishna was born.

With the nail of his little finger, Krishna lifts up Mount Govardhan to form an umbrella, thus saving men and cattle from the deluge. Sheltered beneath the mountain, they call to Krishna 'Giridhar' ('the one who lifts the mountain').

At the end of the poem, Mira Bai asks Krishna to come to her aid, as he came to theirs.

He plays the flute

And takes the cows to pasture

He organises dances of love

Oh, Radha, your Krishna is handsome but his skin is dark

He is beloved of all the gopis, your friends.

He lifted Govardhan, the mountain of all mountains

With the nail of his little finger.

He walks with his cows on the banks of the Yamuna.

He is a young man unique, different from all the rest.

– Oh my dear Giridhar,

Help your servant Mira to traverse the Ocean of this World.

*Bhajan

A love song, a popular hymn of praise and devotion, the bhajan (from the Sanskrit bha-jana, 'to give', 'to share') honours one of the gods of the Hindu pantheon and is an expression of bhakti (fervour, devotion, adoration).

**Mira Bai (1498-1547)

Mira Bai was a Hindu mystic and bhakti (devotional) poet, whose lyrical songs of devotion to the god Krishna are very popular in north India.

She was a Rājput princess, the only daughter of Ratan Singh, the younger brother of the ruler of Merta. Her royal education included dancing and music, as well as religion and instruction in government and politics.

She gave up her royal privileges and spent most of her days worshipping Krishna. Although she was married to a powerful prince (Bhoj Rāj, crown prince of Mewar), Mira considered that she was wedded to Krishna; her marriage to Krishna was the only one that counted. Mira Bai's religious pursuits did not fit the established pattern for a Rājput princess and she was scorned and persecuted by members of her family; attempts were even made on her life. In her private temple, she would receive holy men (sadhūs) and pilgrims from all over India, and would dance and sing and compose songs of devotion (bhajans) to her 'husband' Krishna.

It is said that the legendary Tansen, the greatest singer and musician of his time, who worked at the court of the Moghul emperor Akbar, wished to meet Mira. The emperor and

Tansen, both Muslims, disguised themselves as Hindu pilgrims and thus travelled incognito in the lands of their enemies to Mira Bai's temple.

***Krishna

Krishna, the eighth incarnation, in human form, of Vishnu, is the most popular deity in India today. The story of the adventures of this blue-skinned anthropomorphic hero is told in the Srīmad Bhāgavatam. In his adolescence Krishna appears as a young shepherd, often depicted playing a magic flute (bansi) at the sound of which the world is calmed and maidens (the gopis, or cow-girls) are charmed and drawn to him. On the evening of the full moon, in an atmosphere of colour and scent, they dance together the Ras Lila, the dance of cosmic love. The gopis symbolise human souls drawn to the universal soul of the divinity. The Ras Lila contains a strong symbolical image: the universal soul of God calling to him the individual souls. The individual soul and the universal soul are found together in every being.

Of his 16,108 mistresses and wives, Krishna's favourite is Radha. Her love for him represents devout worship of the Beloved, who is God, not man. Together Radha and Krishna represent divine unity, the union of the masculine and feminine principles.

5 | MAN MAST O TO DIVÂNEH

Poem by Mawlānā Rūmī*, sung in Farsi (*maqāmat Shur and Abu Ata*)

Man mast o to divânéh

Ma râ keh barad khaneh?

Jana be kharabata ta lezzate jan biny

Jan râ che khoshi bâshad

Be sohbate jananeh, be sohbate jananeh

Sat bar to ra ghoftam, sat bar to ra ghoftam

Kam zan do seh paymaneh?

I am drunk* and you are mad, who will take us home?
Haven't I told you a hundred times not to drink so freely?

In this town I see no one who is sober, sane,

Each is worse than the other, frenzied, all quite mad!

Oh my friend, come to the tavern, to see the pleasure of the soul,
What pleasure would the soul have in a soulless place?

*i.e. with mystical love

I went out of my house and a drunkard came to me,
In his glance lay hidden a hundred houses and gardens;
Like a boat with no anchor he was rocking and rolling,
He was the envy of all the sober ones.
'Where are you from?' I asked. He smiled in mockery and said:
'Half from Turkestan, half from Farghâna,
Half made of water and clay, half of soul and heart.
Half on the shores, half made of pearls.'
I said, 'Be good to me, for I am you.'
He said, 'I see them as one, the stranger and the friend.'

***Jalâl od-Dîn al-Rûmî** (1207-1273)

Jalâl od-Dîn Rûmî (also called by the honorific **Mawlânâ**, meaning 'our Master') was the greatest Sufi mystic and poet in the Persian language.

He was born in Balkh in the Ghûrid empire (now in Afghanistan). His family left their native town in about 1218 to escape the Mongol invasion and moved to Turkey. At the age of forty came a decisive moment in Rûmî's life, when he met the wandering dervish (holy man) Shams ad-Dîn (Sun of Religion) of Tabriz, a man with an overwhelming personality. For months they lived closely together and the latter revealed to Rûmî the mysteries of divine beauty and majesty. And thus Rûmî became the bearer of a universal message, transcending human religions.

'It is the burn of the heart that I want. It is this burning which is everything, more precious than a worldly empire, because it calls God secretly in the night.'

Mawlânâ Rûmî is regarded by many, both in East and West, as the greatest mystic poet of all time.

In Konya, Turkey, he founded a fraternity of disciples, which was later organised into Mawlawiyah, known in the West as the Whirling Dervishes, because of the mystical dance that constitutes their principal ritual and through which they achieve beauty and harmony and attain the supreme communion, meeting and union with God.

'The whole world,' said Rûmî, 'is composed of the constituent parts of a single individual.'

6 HAM-DÂMI

Instrumental, duo for tabla and ghatam

Ham-Dâmi (Persian) means to be spiritually in tune, to communicate from soul to soul. This duo, played on the tabla and the ghatam (waterpot) in tîntâl (16-beat time pattern), is in the Hindustani tradition. The rhythmic compositions gat, kaida and chakredar played in this piece are inspired by the gharana (stylistic school) of Lahore (Punjab, Pakistan). The underlying melody, lehra, is played on the rubâb in an Afghan style.

7 NEEMBURAH

Poem sung in Marwari (raga Bhairavi)

In a small village in the Thar Desert (Rajasthan), a young woman who is expecting her first child addresses her husband:

Oh my great King, my Maharaja,
You the lover who cuts such a fine figure,
Hear my prayer: Go to the gardens,
And for your wife, whose eyes are as beautiful
As a gazelle's, bring small lemons, green and sharp,
Oh please do, please do.
Oh my great King, my Maharaja,
You who provide for your family,
Go to Jodhpur,
And for your fair wife,
Bring back orange oil and perfume,
Anklets and lerya, the sari for the monsoon and rainbows,
Oh please do, please do.

Neemburah, the 'small lemons, green and sharp', appear frequently in the repertoire of north Indian women, from Rajasthan to Bengal. They symbolise fertility, but also the breasts of adolescent girls and the genitals of newborn baby boys. This song is sung by women who have recently given birth to their first son. It is sung for ten days after child-birth in celebration of the sun, requesting its protection for the mother and her child: an elegant way of welcoming a new baby. The in-laws consider that, in giving birth for the first time, the young mother has moved from the stage of being the dutiful, carefree daughter-in-law to that of the strong mother, responsible for her family and home.

8 AFGHANI MASALA

Instrumental, rubâb, tabla and matkha (raga Sindhi Bhairavi and Bhairavi)

Popular dance tunes in 7/8 and 3/4, often heard in the teahouses (chai-khunê) in the mountains around Kabul, Afghanistan. They are played here on the rubâb, tabla and matkha (clay pitcher).

The rubâb with a short neck and sympathetic strings is the most popular lute in Afghanistan. At the very beginning we hear the muezzins of the old city of Sana'a, Yemen, calling worshippers to prayer. (Recorded at about 3 o' clock in the morning in March 2004.)

9 LEYLA...

Poem by Hazrat Khawaja Ghulam Farid*, sung in Siraiki, a variety of Punjabi (raga Tillang)

A Persian tale inspired by an old Arab legend from the Hejâz.

'I am mad because I love you.' Leyla and Majnûn, love each other passionately, and their passion can only be fulfilled through death...

Your name is on my lips,
Your image is in my eyes,
The memory of you is in my heart,
So who shall I write to?

The sultan Harun ar-Rashid had heard of Majnûn's love for Leyli. He asked Majnûn the reason for his love, for he did not find Leyli very beautiful with her dark skin. Majnûn replied: 'Leyli's beauty is perfect; the imperfection is in your eye. It takes Majnûn's eye to recognise beauty.'

*Hazrat Khawaja Ghulam Farid (1845-1901)

The Sufi mystic Ghulam Farid wrote many very popular poems in Punjabi, Siraiki and Urdu. His family, originally from Sindh, lived near Multan in Punjab province, east-central Pakistan.

10 ...MAJNÛN

Poem by Nezâmî*, sung in Farsi (maqâm Nava)

One day a camel driver said to Majnûn:
'Why do you roam through desert in vain?
If Leyli is your love, let me tell you
That I saw her with another lover;

Another caresses her curly locks.

And so you wander through the desert in vain.'

On hearing these words, and in answer,

Majnûn sang him these lines:

'The tree without fruit is a sign among signs,

On it depends the cure of Majnûn's ills.

Between the lover and the beloved there is a secret:

What could a poor camel driver know of that?'

*Nezâmî (1141-1209)

Nezâmî (full name Elyâs Yûsof Nezâmî Ganjavî) was the greatest romantic epic poet in Persian literature. He spent his entire life in Ganja in the Seljuq empire (now Gyandza, Azerbaijan). He enjoyed the patronage of the Safavid ruler Shah Abbâs, for whom he wrote works that became absolute references for Persian literature. He borrowed his subjects from legends and stories of his time. His reputation rests on the great Khamseh ('Quintuplet'), five poems written in rhymed couplets and totalling 30,000 couplets. They are the didactic poem Makhzan al-asrâr (The Treasury of Mysteries), the romantic epic Khosrow o-Shîrîn (Khosrow and Shîrîn), a rendition of a story in Islamic folklore Leyli o-Mejnûn (Leyli and Mejnûn), Haft Paykar (The Seven Beauties), regarded as his masterpiece, and the Sikander or Eskander-nâmeh (Book of Alexander the Great). The poems of the Khamseh have been copied and imitated by many Eastern poets.

11 SHAHR-E ZEMZEMÉ, THE CITY OF WHISPERS

Instrumental, sanza and kamantcheh

In the thirteenth century Genghis Khan and his men attacked the flourishing city of Khorassan. According to legend, the 'Ruler of All' (the meaning of Genghis Khan) fell madly in love with a young woman of Khorassan after their eyes had met. He was unable to find her and in despair gave orders for the city to be ransacked. More than a hundred thousand inhabitants were slaughtered on that day. The city was abandoned and no one has lived there since. A strange silence prevails in Khorassan. It is said that a gentle lament is sometimes heard rising from the ruins.

The crickets heard in the introduction were recorded in the Omo Valley, Ethiopia, in September 2003.

12 - 13 DAMA DAM MAST QALANDAR

Poem sung in Siraiki and Sindhi (*ragas Kalyan and Shayam-Kalyan*)

A qawwâlî* about the Sufi mystic Lal Shahbâz Qalandar**. The anonymous poet begs the saint to help him.

O La'l merî bhotî rakhio bhalâ
Jhule La'lan Sindhrî dâ Sehwân dâ
Sakhî Shahbâz Qalandar
Mast qalandar
'Ali dâ pehla number
Pakia shah qalandar
Qalandar pat qalandar
Sakhî la'l waz qalandar
La'lan dâ la'l qalandar
Dama dam mast qalandar
'Alî mast qalandar
Mast mast dam mast qalandar
O La'lji merî
Mai dukhuyaree peeran mar bhee jau
Koi nahee mera tereh shiway
Jhule La'lan Sindhrî dâ Sehwân dâ
Mast qalandar
'Alî dam dam de andar
O Janan janan thori nawbat bajé
O La'lji merî
Mâ vâ nû pira bachre denâ
Behnâ nû denâ-e vîr bhalâ
Sakhî Shahbâz Qalandar
Mast qalandar

O Lal, Jhule Lal, Red Dance,
O you who are from Sindh and from Sehwân!
You, Shahbâz, the generous Qalandar!
By divine inspiration,
O Qalandar thirsting for divine knowledge,
O Ali, O Shahbâz Qalandar!
By the beneficial inspiration of Ali,
O Lal, I came to see your Red
And I have become Red myself.
O you, who give women children,
O you, who give sisters brothers,
O you, Jhule Lal, Red Dance!
O you, who are from Sindh and from Sehwân!
You, Shahbâz, the generous Qalandar!
By the beneficial inspiration of Ali,
A poor unhappy woman, I am in difficulty*
And only you can help me.
You, Shahbâz, preserve my honour and pray for me.
O Qalandar, in your temple constantly the drums resound.
O Qalandar, everything is in your hands:
May your power help the ship to cross the sea,
Enable it to achieve its aim and reach its final destination,
And may the individual soul be united with the Supreme Being.

*Qawwâlî

Qawwâlî (from an Arabic word meaning 'utterance') is the devotional music of the Muslim mystics known as Sufis. It is sung at the shrine of a Sufi saint. The words may be in Hindi, Urdu or Punjabi. The roots of qawwâlî can be traced back to eighth-century Persia. However, qawwâlî in the form we know it today was essentially created by Amir Khusrav in the late thirteenth century in India. At the convergence of poetical and musical genres, it shows a mixture of influences: Arab from the Koran (praising God, his prophet Mohammad, and Ali, Mohammad's cousin and son-in-law), Persian poetry and ghazals (love songs) and also Hindu bhajans (devotional songs).

In a qawwâlî performance there is a gradual build-up of intensity and tension; the poetry, chanted and sung, is supported by handclapping and by an imperturbable rhythm created by the tabla and dholak drums. The singers accompany themselves on the harmonium; their melismas (groups of notes sung to one syllable of text) become increasingly richer and more hypnotic, inducing an ecstatic state of trance.

**Lal Shahbâz Qalandar (1177-1274)

Born in Marwand, near Tabriz, Persia, Pîr Usman Shah emigrated to Sindh (Pakistan). He settled in Sehwân Sharif, on the right bank of the Indus. Sehwân Sharif was a seat of corruption and immorality; he purified the town by converting to Islam its inhabitants, who were Hindus or Ismailis, i.e. heretics. He established his hermitage on the site of an ancient Shivaite temple and became a zinda pîr, a living saint, through two characteristic practices: asceticism (he would spend forty days and nights in meditation, without eating or sleeping) and dancing, which he regarded as a zekr, a meditative means of getting closer to God.

Lal Shahbâz Qalandar was 'Lal' (red) because of his red attire, symbolising the fire of mystical understanding, 'Shahbâz' (falcon) because of his noble, divine spirit, which soared high in the heavens like that bird, and 'Qalandar' because he belonged to Qalandria order of Sufism. Lal Shahbâz Qalandar was a great, charismatic mystic, scholar, philologist and poet, the author of Persian ghazals.

Every year on the anniversary of his death (Urs Mubarak), a ceremony is held to commemorate his symbolic wedding to God. Hundreds of thousands of renouncers (dervishes, fakirs and malangs) travel from all over the country to his tomb and shrine at Sehwân Sharif. Lal Shahbâz Qalandar is commonly nicknamed Jhule Lal (jhule meaning 'dance' and lal 'red', from the colour of his clothing). Like Mawlânâ Rûmî, he regarded dancing –

*The devotee is often presented as a young woman, alone in life, who asks the saint for his help and compassion and aspires to union with the divinity.

the ecstatic spinning dance – as the most direct way to union with God. Both men said that the dance was a secret entrusted to them by God. It constituted their principal ritual.

Bastien Lagatta & Ava Farhang
Translation: Mary Pardoe

In the mists of Dal Lake, Srinagar, Kashmir, India

Dans les brumes du Lac Dal, Srinagar, Cachemire, Inde..

« Plusieurs voies mènent à Dieu,
j'ai choisi celle de la Danse et de la Musique. » **Mawlânâ Rûmî**

Ce disque s'inscrit dans la grande tradition des musiques mystiques orientales. L'Ensemble Badila, composé d'une danseuse et de cinq musiciens d'origine orientale et occidentale, met en scène une rencontre au confluent des traditions musicales indiennes et arabo-persanes, qu'elles soient savantes ou populaires.

Les influences de l'Islam soufie s'unissent ici étroitement à celles de l'hindouisme. Ces deux cultures ont développé un rapport intime entre musique et spiritualité, une réflexion sur le son s'appuyant sur deux notions fondamentales, deux systèmes musico-philosophiques : le *raga* pour l'Inde, et le *maqâm* pour le monde arabo-persan.

La beauté des textes et des mélodies, l'émotion et la justesse des interprètes permettent au message d'atteindre son but : la communion avec le Divin.

À l'instar de la musique des sphères des pythagoriciens, la musique est ici vécue comme un moyen privilégié de connaissance illuminative.

Le poète Rûmî nous prévient : « Dans les cadences de la musique est caché un secret, si je le révélais, il bouleverserait le monde... »

Qalandar Express, un hommage à la fête, à la joie, à l'amour...

Dans l'Islam soufie, un *Qalandar* est un mystique illuminé par l'amour divin, qui a renoncé à tous ses biens terrestres pour vivre sa quête d'Absolu. Respecté pour sa hauteur spirituelle et considéré comme un saint homme, le *Qalandar* est généralement entouré de nombreux disciples.

Le titre de l'album, « *Qalandar Express* », reprend le nom du train qui, au Pakistan, chaque année au mois d'octobre, de la province du Punjab jusqu'au village de Sehwân Sharif, dans le lointain Sindh, emmène les innombrables pèlerins au sanctuaire du très vénéré saint soufi Lal Shahbâz Qalandar (1177-1274), à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Cette commémoration perdure sans discontinuité depuis plus de 750 ans.

Un répertoire à la croisée des chemins

L'Ensemble Badila propose un dialogue ouvert où chacun, conscient de sa spécificité culturelle, se met à l'écoute des mondes secrets de l'autre. Le répertoire mêle un patrimoine culturel ancien à des éléments plus novateurs. Mame Khan Manghaniyar* (Rajasthan, Inde) et Sohrab Pournazeri** (Kurdistan, Iran) sont les dignes dépositaires d'héritages ancestraux. Ces patrimoines poétiques et spirituels, aux caractères sacrés,

se transmettent au sein d'une même famille, de génération en génération, de père en fils, de maître à élève.

Projet unificateur et porteur d'espoir, Badila éclaire d'un geste musical des pratiques, des philosophies et des croyances largement méconnues de notre monde.

Une musique qui navigue des racines de l'Orient aux espaces libres de l'imaginaire.

*Manghaniyar

Caste de musiciens et poètes du désert du Thar, au Rajasthan, les *Manghaniyars* vivent dans les villages bordant la frontière indo-pakistanaise, de Jaisalmer à Barmer, ainsi qu'au Sindh pakistanais. De confession musulmane, mais patronnés par les *rājputs* hindous, les *Manghaniyars* chantent aussi bien les louanges des grands saints soufis que celles du dieu Krishna. Musiciens virtuoses à l'allure magnifique, alliant les traditions populaires mystiques et profanes du désert à celles des cours des maharajas, ils entretiennent un art religieux et chevaleresque médiéval.

**Ahl-e Haqq

La communauté religieuse ésotérique et initiatique, *Ahl-e Haqq* (« Adepts de la Vérité »), présente dans les provinces kurdes d'Iran, d'Irak et de Turquie, a été fondée au XVe siècle par Soltân Sahâk. La tradition mystique des *Ahl-e Haqq* se situe aux frontières de l'Islam chi'ite et remonterait à des temps très anciens, bien avant l'arrivée de l'Islam en Iran, la légende voulant même que le courant *Ahl-e Haqq* fût présent dès le début de la Création. Une des notions essentielles de la doctrine est que, dans leur essence, toutes les religions se rejoignent.

« Les chemins diffèrent, le but est unique. » **Mawlânâ Rûmî**

Chants d'amour des cavaliers mystiques

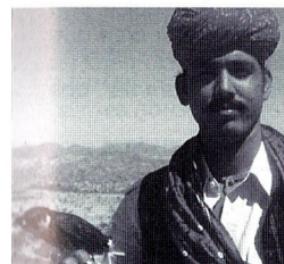
Les chants sont puisés dans les vers des poètes de l'Orient mystique : Mira Bai, Mawlânâ Rûmî, Nezâmi, Ghulam Farid... En s'abandonnant dans l'amour absolu du Divin, ces exaltés emmènent l'âme humaine toucher l'Ether divine.

Magiciens du sacré, ces cavaliers mystiques exhaussent leurs charmes ; leur souffle se propage dans nos cœurs, ils nous embarquent pour un voyage merveilleux.

Une importance primordiale est donnée au souffle, à la respiration et à la voix. Au service de la poésie, le chant déploie une infinie variété d'ornementation pour traduire les effusions du cœur, et les instruments vont chercher à imiter celui-ci, à coller au plus près les inflexions vocales.

L'Ensemble Badila

L'Ensemble Badila est né des voyages effectués par **Bastien Lagatta**. Voyageur inspiré, attentif à la « mélodie de l'Humanité », il est ethnomusicologue, percussionniste (*tabla, tombak, derbouka*) et également batteur. Son parcours musical est marqué par le rock, le jazz, l'improvisation, les musiques contemporaines et le théâtre musical. En 2000, une première rencontre avec Mame Khan et sa famille le détermine à fonder l'Ensemble Badila et à explorer les musiques mystiques de l'Orient. Il part prendre le pouls du monde et voyage alors de l'Ethiopie à l'Inde, de l'Afrique saharienne au Pakistan, de l'Iran au Yémen, etc...

Mame Khan Manghaniyar est chanteur et instrumentiste virtuose (*harmonium, korthals, dholak*). Il est originaire de la cité médiévale de Jaisalmer, au Rajasthan (Inde), terre des princes et des poètes, point de rencontre des traditions mystiques populaires musulmanes et hindoues. Son énergie, sa maîtrise vocale et gestuelle doivent beaucoup à l'influence de son père Rana Khan Manghaniyar. Artiste habité, il chante les vers des saints soufis médiévaux sindhis et rajasthanis : *Mira Bai, Lal Shahbâz, Bulleh Shah...* Il excelle autant dans l'interprétation des *Qawwâlis* que dans celle des *Bhajans*.

Sohrab Pournazeri, chanteur et instrumentiste d'exception (*setar, kamantché, daf, tanbûr*) est kurde iranien de Kermânhâh et appartient à la confrérie soufie kurde *Ahl-e Haqq*. Neveu de Shahram Nazeri, il pratique le *zekr* depuis l'enfance et suit la voie de *Mawlânâ Rûmî* : pureté, droiture, humilité et charité. La douceur de son chant se déploie de façon grave et introspective, amenant l'auditeur à un voyage intérieur, à une transe soutenue par les rythmes du grand *daf* et les résonances célestes du *tanbûr*, le luth sacré des derviches kurdes.

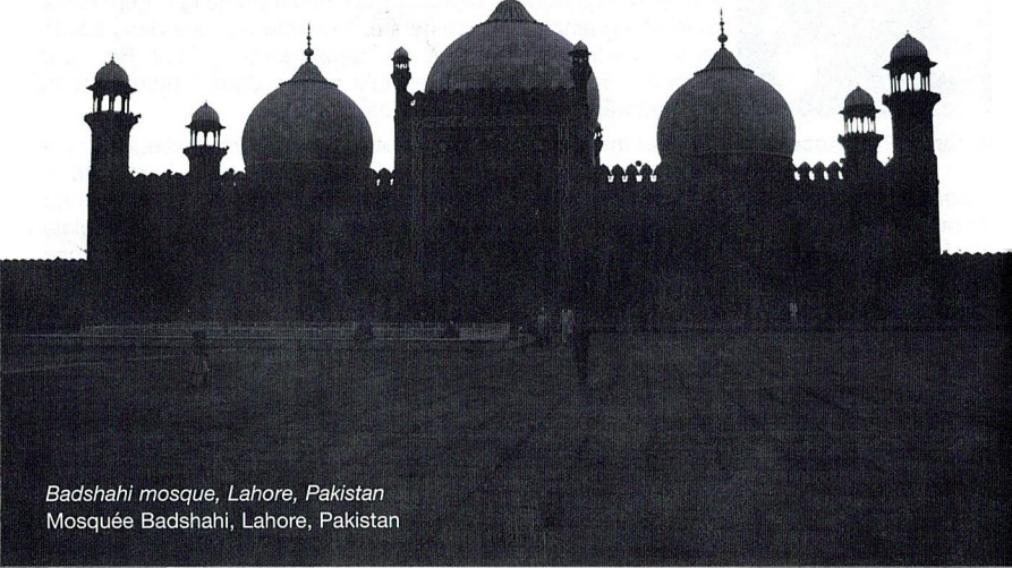
Mick Rochard est un fin connaisseur des musiques méditerranéennes et du monde arabe, ainsi que celles de l'époque des troubadours, qu'il pratique depuis plus de trente ans. Fil d'Ariane du groupe, il joue ici les instruments à cordes, tel que le *oud* arabe, le *saz* turc et le *rubâb* afghan.

Robin Vassy, percussionniste, joue au sein de Badila des instruments des cultures africaines. Il enrichit, tout en finesse, la palette sonore et émotionnelle de l'ensemble avec des couleurs musicales inédites : arc musical berimbau, tambour d'aisselles *tama*, *cale-basses*, *sabar*, *graines*, *sanza*...

Ava Farhang est une danseuse iranienne. Sa danse, emblématique de la culture indo-persane, est un élan vital tout à la fois sauvage et sensuel, un tournoiement cosmique vécu comme un hommage au Divin et à la Création. Sa recherche est marquée par la tradition soufie persane, qu'elle intègre dans une démarche globale d'ouverture et de transversalité. Ava puise son inspiration dans ses racines populaires kurdes aussi bien que dans la grâce et la rigueur des danses classiques du nord de l'Inde, ou encore dans l'énergie de la transe du *Dhammâl* des mystiques du Pakistan.

Badshahi mosque, Lahore, Pakistan
Mosquée Badshahi, Lahore, Pakistan

Les enregistrements

1 - 2 DANSES DES CAVALIERS MYSTIQUES*

Suite instrumentale en deux mouvements : Bârân puis Jelo Shâhi (**maqâmat Gelaa puis Daraa**)

1 Bârân ("la pluie") suit une trajectoire ascendante, montant de la Terre vers le ciel, de l'humain à l'Absolu. L'introduction contemplative, méditative, stimule la sensibilité spirituelle et réveille la sensation de la présence divine.

2 Jelo Shâhi redescend du ciel vers la terre. Les cavaliers mystiques se retrouvent dans leur cercle rituel. Joie et gaîté sont au rendez-vous de cette transe dansée.

L'ambiance d'introduction a été enregistrée sur une barque *shikara*, dans les brumes du Lac Dal (Srinagar, Cachemire indien, novembre 2004), vers 6h du matin, alors que la vie sur les *houseboats* s'éveillait doucement d'une nuit glaciale.

*Le tanbûr :

Ce luth à long manche à trois cordes appartient à une culture préislamique animiste, vieille de plusieurs millénaires.

Avant d'être adopté par les confréries soufies kurdes Ahl-e Haqq (voir description plus haut) comme instrument sacré, le luth *tanbûr* était joué en Perse (Iran) à la cour des Sassanides aux Ve et VIe siècles.

Pour Ostad Elahi, le grand maître du *tanbûr*, si on joue la musique dans une intention spirituelle et divine, elle devient le fil qui relie à la source de toute vie.

« D'où vient ce son ? Il vient du Bien-Aimé. » **Ostad Elahi**

3 - 4 MIRA BHAJAN

Bhajan* de la poétesse Mira Bai** dédié à Krishna***, chanté en brajbhasha (*raga Bhairo-Shuhab*)

Krishna est au bord de la rivière Yamuna avec ses vaches. Avec amour, il joue de la flûte traversière *bansi* pour Râdhâ, sa bouvrière favorite. L'orgueilleux Indra, roi des dieux et dieu de la pluie, jaloux de la gloire et de la popularité de Krishna auprès des humains ordonne aux nuages d'inonder sept jours durant le Pays Braj (région de Mathura où est né Krishna).

En soulevant avec l'ongle de son petit doigt le mont Govardhan, tel un parapluie, Krishna

sauve les hommes et leurs troupeaux du déluge... Désormais à l'abri, réfugiés sous la montagne, ceux-ci appellent Krishna « Giridhar », « celui qui a soulevé la montagne ». À la fin du poème, la poétesse Mira Bai demande également à Krishna de lui venir en aide.

« Il joue de la flûte traversière
Et emmène paître les vaches
Il organise les danses d'Amour
Oh Râdhâ, ton Shyam (=Krishna) est beau mais sa peau est sombre
Il est le Bien-Aimé de toutes les gopis, tes amies vachères.
Il a porté Govardhan, la montagne de toutes les montagnes
Sur l'ongle de son petit doigt.
Il marche avec ses vaches sur les bords de la Yamuna
C'est un jeune homme unique, différent... »
« Oh mon cher Giridhar,
Faites traverser l'Océan qu'est le Monde à votre servante Mira »

*Bhajan (du sanskrit *bhajana*, distribuer, partager)

Chant d'amour, hymne populaire de louange et de dévotion, il honore une divinité du panthéon hindou et exalte un sentiment de ferveur, d'adoration et d'abandon de soi, la *bakhti*.

**Mira Bai (1498-1547)

Princesse Râjput du Rajasthan féodal des Moghols, Mira reçut une solide éducation en danse et musique dans le palais de son grand-père.

Après une illumination mystique, elle renonça au monde et à ses priviléges de femme de haut rang, et consacra sa vie à l'amour de son aimé, Krishna. Bien qu'épouse de Bhoj Râj, puissant prince du Mewar, Mira considérât que son unique mariage était celui qui la liait avec son dieu Krishna. Ses sentiments pour lui étaient semblables à ceux d'une femme envers son mari. Transgressant les interdits sociaux et culturels de son époque, Mira fut méprisée et détestée par les siens. Elle vécut parmi les *saddhus*, dansant inlassablement et chantant de temple en temple son amour éternel pour Krishna.

Elle est toujours très populaire en Inde du Nord, tant par la vie qu'elle mena que par les nombreux chants de dévotion *bhajans* qu'elle composa en l'honneur de son « mari ». On raconte qu'à la cour de l'empereur moghol Akbar, le plus grand chanteur et musicien de son temps, le légendaire Tansen, voulut rencontrer cette Mira folle d'amour. Musulmans, Akbar et lui-même se déguisèrent en ermites hindous et purent ainsi se rendre incognito sur les terres de leurs ennemis râjpûts, au temple où chantait la princesse.

***Krishna

Krishna est la huitième incarnation de Vishnou et certainement la divinité la plus vénérée en Inde. Les exploits de ce héros anthropomorphe à la peau bleue sont décrits dans le *Srîmad Bhâgavatam*. Adolescent, Krishna est un jeune berger qui charme et attire à lui les petites bergères *gopîs* au son irrésistible de sa *bansi*, sa flûte traversière au pouvoir surnaturel. Le soir de la pleine lune, dans une atmosphère colorée et parfumée, ils dansent ensemble le *Ras Lila*, la danse d'amour cosmique. Les *gopîs* symbolisent les âmes humaines séduites et attirées par l'Ame Universelle de la divinité. Le *Ras Lila* contient une forte image symbolique : l'âme universelle de Dieu appelle à lui les âmes individuelles. A l'intérieur de chacun des êtres se côtoient une âme individuelle et l'Âme Universelle. Parmi ses 16 108 maîtresses et épouses, sa préférée est Râdhâ. Leur relation amoureuse représente l'abandon (*bakhti*) du disciple en son Dieu, ainsi que l'unité divine retrouvée dans l'union des deux principes masculin et féminin.

[5] MAN MAST O TO DIVÂNEH

Poème de Mawlânâ Rûmî* chanté en farsi (maqâmat Shour et Abou Ata)

*Man mast o to divânéh
Ma râ keh barad khaneh?
Jana be kharabata ta lezzate jan biny
Jan râ che khoshi bâshad
Be sohbate jananeh, be sohbate jananeh
Sat bar to ra ghoftam, sat bar to ra ghoftam
Kam zan do seh paymaneh?*

Moi, je suis ivre¹ et toi, tu es fou, qui nous ramènera à la maison ?
Ne t'ai-je pas dit cent fois de ne pas boire à coupes déployées ?
Dans cette ville, je ne vois personne qui soit sobre, éveillé
Les uns pires que les autres, bouleversés, fous à lier !
Ô mon âme, viens à la maison du vin, pour voir le plaisir de l'âme
Quel plaisir aurait l'âme sans l'âme de l'âme en intimité ?

Une fois sorti de la maison, je vis venir à moi un ivrogne
Dans chacun de ses regards, cent jardins et maisons étaient cachés
Comme un bateau sans ancre, il titubait, tanguait

1. Il s'agit de l'ivresse mystique qui survient lorsque le viator boit à la coupe de l'amour spirituel.

Eveillant le désir jusqu'à la mort des sages éveillés

« Mais d'où es-tu ? » lui dis-je. Il se moqua et dit : « Ô mon âme
Je suis pour moitié du Turkestan et de Farghâna pour moitié
Pour moitié d'eau et de boue, pour moitié de l'âme et du cœur
Pour moitié du bord de la mer et tout de perles pour moitié. »
Je lui dis : « Sois bon avec moi car je suis toi ! »
Il dit : « Je les vois tous comme un, l'étranger et le familier ! »

*Mawlânâ Jalâl od-Dîn Rûmî (1207-1273)

Rûmî le Persan naquit à Balkh dans le Khorassan (aujourd'hui en Afghanistan), puis émigra avec sa famille en Turquie lors des invasions mongoles. A quarante ans, sa rencontre avec le derviche Shams Tabrizi bouleversa sa vie : initié à la voie mystique, épris d'un Dieu d'amour et, saisi d'une extase sacrée, il devint le chantre d'un message universel transcendant les religions des Hommes. Il fut dès lors appelé **Mawlânâ**, « notre Maître ».

« Ce que je veux c'est une brûlure du cœur, c'est cette brûlure qui est tout, plus précieuse que l'empire du monde, car elle appelle Dieu secrètement dans la nuit. » Il est considéré par beaucoup en Orient et en Occident comme le plus grand poète mystique de tous les temps.

A Konya, en Turquie, il fonda l'ordre des derviches tourneurs, où grâce à la musique et à la danse, en un tourbillon cosmique, l'homme retrouve la beauté et l'harmonie et atteint ainsi la suprême communion, la rencontre et l'union avec Dieu.

« Le monde entier, disait-il, se compose des parties constituantes d'un seul individu. »

6 HAM-DÂMI

Instrumental, duo de percussions

Ham-Dâmi signifie en persan « être de même souffle » et implique un accord spirituel, un échange muet d'une âme à l'autre. Ce duo de percussions *tabla* et cruche *ghatam*, en *tîntal* (cycle rythmique en 16 temps), se réfère à la tradition classique hindoustanie. Les compositions rythmiques *gat*, *kaida* et *chakredar* jouées dans cette pièce sont inspirées de la *gharana* (école stylistique) de Lahore (Punjab, Pakistan). La mélodie sous-jacente, *lehra*, est jouée au rubâb dans un style afghan.

7 NEEMBURAH

Chant traditionnel manghaniyar chanté en marwari (raga Bhairavi)

Dans un petit village du désert du Thar, au Rajasthan, une jeune femme enceinte s'adresse à son mari :

« Oh mon grand Roi, mon Maharaja,
Vous l'amoureux à fière allure, écoutez ma prière,
Allez dans les jardins,
Et pour votre épouse, dont la beauté des yeux est semblable à ceux des gazelles,
Apportez des petits citrons, verts et acides
Et bien oui, et bien oui,
Oh mon grand Roi, mon Maharaja,
Vous qui nourrissez les vôtres,
Allez à Jodhpur,
Et pour votre belle épouse,
Ramenez de l'huile d'orange et du parfum,
Des bracelets de cheville et des *leryâ*, les saris de la mousson et des arcs-en-ciel.
Eh bien oui, eh bien oui »

Le thème du petit citron *neemburah*, vert et acide, est fréquent dans le répertoire des femmes d'Inde du nord, du Rajasthan au Bengale. Il symbolise la fertilité, mais aussi les seins des jeunes adolescentes et le sexe du petit mâle qui vient de naître. En effet, cette chanson est liée aux femmes venant d'accoucher d'un premier garçon. On la chante pendant les dix jours qui suivent l'accouchement en guise de culte au soleil, afin de lui demander la protection de la mère et de son enfant. Une façon élégante de souhaiter la bienvenue au nouveau-né. Ici, la belle famille considère que la jeune mère passe, par la naissance de son premier-né, du stade de belle-fille soumise et insouciante à celui de mère forte et responsable de son foyer.

Shibam's mosque, Hadramawt, Yemen.
Mosquée de Shibam, Hadramawt, Yémen.

8 AFGHANI MASALA

Suite instrumentale pour rubâb, tabla et cruche (raga Sindhi Bhairavi et Bhairavi)

Airs de danses populaires (cycle en 7/8 et 3/4) fréquemment entendus dans les *chai-khuné* (maisons de thé) des montagnes afghanes de la région de Kaboul. Ces airs sont joués ici au rubâb, tabla et cruche matkha.

Le rubâb est le luth le plus populaire d'Afghanistan, à manche court et muni de cordes sympathiques.

L'ambiance introductory provient du premier appel à la prière de la journée lancé par les muezzins de la vieille cité de Sana'a, Yémen (enregistré vers 3h du matin en mars 2004).

9 LEYLA...

Poème de Ghulam Farid* chanté en siraïki (raga Tillang)

Il s'agit d'un conte persan inspiré d'une vieille légende arabe du Hedjâz.

« Je suis fou parce que je t'aime ». Leyla (Leyli en persan) et Majnoun, les deux amoureux transis, vivent l'un pour l'autre une passion mutuelle, qui ne pourra s'accomplir que dans la mort...

« Ton nom est sur mes lèvres,
Ton image est dans mes yeux,
Ton souvenir est dans mon cœur,
A qui donc écrirai-je ? »

Le Sultan Harun ar-Rashid avait entendu parler de l'amour de Majnoun pour Leyla, il demanda à Majnoun les raisons de cet amour car Leyla, à la peau sombre, n'était pas à ses yeux si belle. Majnoun répondit : « La beauté de Leyla est sans défaut, mais ton œil est fautif. Afin de reconnaître sa beauté, il faut avoir l'œil de Majnoun».

*Hazrat Khawaja Ghulam Farid (1845-1901)

Poète mystique soufi de la lignée chishti, Ghulam Farid est l'auteur de nombreuses compositions très populaires en punjabi, siraïki et ourdou. Originaire du Sindh, sa famille vécut au Punjab dans la région de Multan.

10 ...MAJNOUN

Poème de Nezâmi* chanté en farsi (maqâm Nava)

« A Majnoun² un chamelier dit un jour :
Dans ce désert pourquoi en vain cours-tu ?
Si c'est Leyla que tu aimes
Moi, sais-tu, je l'ai vue avec un autre amant
Les boucles de sa chevelure sont en d'autres mains
Tu erres dans le désert ainsi en vain. »
Entendant ces paroles, Majnoun s'exclama
Et en réponse, ce quatrain lui chanta :
« L'arbre sans fruit est un signe parmi les signes
De lui dépend le remède au mal de Majnoun
Entre l'amant et l'aimée il y a un secret
Que pourrait en savoir un pauvre chamelier ? »

*Nezâmi (1141-1209)

Grand maître du roman en vers, Nezâmi Ganjawi passa toute sa vie à Ganjeh, dans le Caucase, aujourd'hui en Azerbaïdjan. Le souverain safavide Shah Abbâs lui commanda des œuvres qui devinrent par la suite des références absolues de la littérature persane. Nezâmi empruntait ses sujets aux légendes et histoires de son temps : « *Khosrow et Shirîn* », « *Leyli et Majnoun* » ou « *Haft Peykar* », (« les Sept Pavillons »). Le *Khamseh*, qui réunit ses cinq romans majeurs, et qui compte plus de 30 000 vers, fut depuis lors copié et imité par nombre de poètes du monde oriental.

11 SHAHR-E ZEMZEMÉ, LA CITÉ DES MURMURES

Instrumental, duo de sanza et kamantché

Au XIIIe siècle, Gengis Khan et ses hordes de cavaliers mongols déferlèrent sur une cité florissante du Khorassan. La légende raconte qu'une folie d'amour embrasa le Grand Mongol après qu'il eut croisé le regard d'une belle inconnue. Désespéré de ne pas l'avoir retrouvée, toute la ville fut mise à sac, et les habitants, plus de cent mille, massa-

2. Majnoun signifie « fou » ; c'est le surnom donné à l'amoureux fou de Leyla (ou Leyli dans la version persane) devenu l'archétype de l'amour le plus extrême de l'amant dans un sens mystique ou profane. Cette légende ancienne d'origine arabe a connu un succès énorme dans tout le Moyen Orient et il en existe des dizaines de versions en persan, turc et dans plusieurs langues de l'Inde.

crés en une seule journée... Cette cité ne fut plus jamais habitée depuis. Un étrange silence y règne toujours. On dit que certains soirs, tout doucement, une complainte s'élève de la poussière de ses ruines...

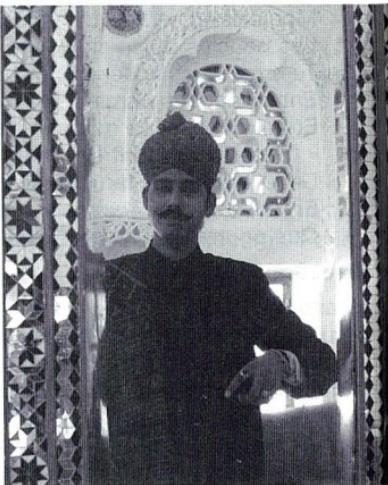
Les grillons de l'introduction ont été enregistrés dans la Vallée de l'Omo, Ethiopie, en septembre 2003.

'If the soul's ear has awakened, one can hear secrets that are hidden from those who are only preoccupied with the material world.' Ostad Elahi

« Si l'oreille de l'âme est éveillée, elle décèle dans le son du tanbûr des secrets qui ne sont pas perçus par ceux qui s'arrêtent aux apparences. » **Ostad Elahi**

from left to right: tanbûr, setar et kamancheh
de gauche à droite : tanbûr, sétar et kamantché

12 - 13 DAMA DAM MAST QALANDAR

Poème traditionnel chanté en siraïki et sindhi (raga Kalyan et Shayam- Kalyan)

Qawwâlî* relatif au mystique soufi Lal Shahbâz Qalandar**. Le poète, anonyme, invoque le Saint soufi et lui implore de lui venir en aide.

O La'l merî bhotî rakhio bhalâ
Jhule La'lan Sindhrî dâ Sehwân dâ
Sakhî Shahbâz Qalandar
Mast qalandar
'Ali dâ pehla number
Pakia shah qalandar
Qalandar pat qalandar
Sakhî la'l waz qalandar
La'lan dâ la'l qalandar
Dama dam mast qalandar
'Ali mast qalandar
Mast mast dam mast qalandar
O La'lji merî
Mai dukhuyaree peeran mar bhee jau
Koi nahee mera tereh shiway
Jhule La'lan Sindhrî dâ Sehwân dâ
Mast qalandar
'Ali dam dam de andar
O Janan janan thori nawbat bajé
O La'lji merî
Mâ vâ nû pira bachre denâ
Behnâ nû denâ-e vîr bhalâ
Sakhî Shahbâz Qalandar
Mast qalandar

O Lal,
O Toi le Rouge Dansant, O Toi qui es du Sindh et de Sehwân !
Toi Shahbâz, le Qalandar généreux !
Par le souffle [divin], ô Qalandar ivre de connaissance [divine]
O 'Alî, O Shahbâz Qalandar !
Par le souffle guérisseur de 'Alî
O mon Lal,
Je suis venu voir ton Rouge
Et suis devenu Rouge moi-même
O Toi qui pourvois des enfants aux mères
O Toi qui donnes des frères aux sœurs
O Toi, le rouge dansant ! O Toi qui es du Sindh et de Sehwân !
Toi Shahbâz, le Qalandar généreux !
Par le souffle guérisseur d'Alî
Pauvre femme affligée, je suis en difficulté³
Personne d'autre que Toi ne peut me venir en aide
Toi, Shabhâz, préserve donc mon honneur et prie de manière auspicieuse
Dans ton temple, toujours les tambours résonnent
O mon Qalandar, tout est entre tes mains :
Que ta puissance aide le vaisseau à traverser la mer,
Qu'il atteigne son but, sa destination finale
Et que l'âme individuelle soit unie à l'être suprême

3. Le dévot, l'âme du dévot, est souvent assimilé à une jeune femme esseulée qui demande aide et compassion à son ami/amant (= la divinité) et aspire à l'union avec lui.

*Qawwâli (de l'arabe *qaul*, le verbe, la parole)

Ce terme est utilisé pour désigner le chant d'amour des mystiques musulmans, qu'il soit interprété en hindi, en ourdou, ou en punjabi. Fondé au XIVe siècle dans l'Inde souffie par Amir Khusrau, le *qawwâli* est un concert spirituel qui se pratique dans les sanctuaires des saints soufis (*dargahs*). Au confluent des genres musicaux et poétiques, il mêle les influences arabes du Qu'rân (louanges à Dieu, à son prophète Mohammad et à son gendre Ali), celles de la poésie persane et des chansons d'amour *ghazals*, ainsi que celles des *bhajans* hindous. Lors d'une séance de *qawwâli*, intensité et tension montent progressivement : les vers poétiques, scandés et chantés, sont soutenus par des battements de mains sonores et par une imperturbable section rythmique composée de *tabla* et *dholak*. Les mélismes des chanteurs s'accompagnant à l'harmonium se font de plus en plus amples et hypnotiques et transportent l'auditoire dans l'extase et la transe.

**Lal Shahbâz Qalandar (1177-1274)

Né à Marwand en Perse, près de Tabriz, Pîr Usman Shah émigra dans le Sindh, aujourd'hui au Pakistan, à Sehwân Sharif, sur la rive droite de l'Indus, une ville livrée à l'immoralité qu'il purifia en convertissant les habitants, qui étaient hindous ou ismaéliens (c'est-à-dire hérétiques) à l'Islam. Il établit son ermitage sur un ancien temple shivaïte et devint un saint vivant, *zinda pîr*, grâce à deux pratiques caractéristiques : l'ascèse (avec des jeûnes de 40 jours) et la danse, qu'il considère comme un *zehr*, une méditation pour atteindre Dieu.

Toujours vêtu d'une robe rouge (*lal*), il fut un poète mystique charismatique, auteur de nombreux *ghazals* en persan, un « délinquant spirituel », un soufi « hors-la-loi » aux mœurs hétérodoxes.

« Lal Shahbâz » signifie « faucon rouge » : le faucon fait référence au vol mystique (cf. Farid al-Din Attar, « La conférence des oiseaux »). Shahbâz désigne plus exactement la femelle du faucon. Un soufi se considère comme « la » fiancée de Dieu, d'où le féminin. « Lal » désigne toute une palette de couleurs très symboliques allant du rouge au safran. Plusieurs interprétations de ce nom sont données mais la plus convaincante explique qu'il était rouge car il était brûlé au feu de la connaissance mystique (cf Rûmî : "J'étais cru, j'ai été cuit, je suis brûlé"). Chaque année, les renonçants (derviches, fakîrs et malangs) affluent vers son sanctuaire des quatre coins du pays, par centaines de milliers, pour commémorer l'anniversaire de sa mort (Urs Mubarak) et célébrer ses noces symboliques avec Dieu. Son surnom le plus répandu est « Jhule Lal », littéralement « le

Rouge Swinguant ». Tout comme Rûmî, Lal Shahbâz fait de la danse giratoire la voie la plus directe pour atteindre l'union divine. Tous deux affirment que la danse est un secret qui leur a été confié par Dieu et l'utilisent dans leur rituel comme leur principale activité missionnaire.

Bastien Lagatta & Ava Farhang

[1] - [2] Danses des cavaliers mystiques
(Sohrab Pournazeri / Arr. Bastien Lagatta)

[1] Bârân

Sohrab Pournazeri : tanbûr
Bastien Lagatta : tambours d'eau, graines, eau, souffle
Robin Vassy : calebasse, graines, bâtons de pluie

[2] Jelo Shâhi

Sohrab Pournazeri : tanbûr, daf
Robin Vassy : calebasse, berimbau, sabar, kes-kes
Mame Khan Manghaniyar : tabla bols
Bastien Lagatta : tabla

[3] - [4] Mira Bhajan
(Mira Bai / Mame Khan Manghaniyar / Arr. Bastien Lagatta)

[3] Part I : Alap

Mame Khan Manghaniyar : chant, harmonium
Mick Rochard : divan saz, bourdon
Sohrab Pournazeri : kamantché
Bastien Lagatta : apppeaux, crotales

[4] Part II : Ras Lila

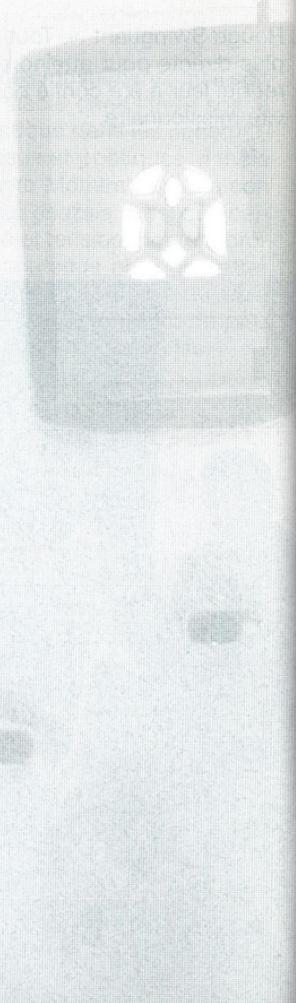
Mame Khan Manghaniyar : chant, harmonium, khartals
Mick Rochard : divan saz
Sohrab Pournazeri : kamantché
Bastien Lagatta : tabla, tombak, crotales, gong, gunguru
Robin Vassy : bâtons de pluie

[5] Man mast o to divâneh (Mawlânâ Rûmî /Sohrab Pournazeri)

Sohrab Pournazeri : chant, kamantché, daf
Robin Vassy : cruche ghatam, chœur
Bastien Lagatta : tombak, chœur
Mick Rochard : oud

[6] Ham-Damî (Bastien Lagatta)

Bastien Lagatta : tabla
Robin Vassy : cruche matkha
Mick Rochard : rubâb

[7] Neemburah (Trad. manghaniyar / Mame Khan Manghaniyar / Arr. Bastien Lagatta)

Mame Khan Manghaniyar : chant
Mick Rochard : oud
Bastien Lagatta : gongs, crotales, morchang, gunguru
Robin Vassy : sanzas

[8] Afghani Masala (Trad. Afghan / Arr. Bastien Lagatta)

Mick Rochard : rubâb
Bastien Lagatta : tabla, graines
Robin Vassy : cruche matkha

[9] Leyla... (Hazrat Ghulam Farid / Mame Khan Manghaniyar)

Mame Khan Manghaniyar : chant
Bastien Lagatta : tumpura

[10] ... Majnoun (Nezâmi / Sohrab Pournazeri)

Sohrab Pournazeri : chant, sétar

[11] Shahr-e-Zemzemé, la cité des murmures (Sohrab Pournazeri & Robin Vassy)

Robin Vassy : sanza
Sohrab Pournazeri : kamantché

[12] - [13] Dama Dam Mast Qalandar (trad. pakistanais - Mame Khan Manghaniyar /Arr. Bastien Lagatta)

[12] Part I : Duha

Mame Khan Manghaniyar : chant, harmonium
Bastien Lagatta : tabla

[13] Part II : Urs Mubarak

Mame Khan Manghaniyar : chant, harmonium, khartals, dholak, claps
Bastien Lagatta : derbouka, sagettes, claps
Robin Vassy : sabar, calebasse, tama, claps

Crédits :

French translation of the Indian poems/Traduction française des poèmes indiens : Saraswati Joshi

French translation of the Persian poems/Traduction française des poèmes persans : Leyli Anvar-Chenderoff

French translation of 'Dama Dam Mast Qalandar'/Traduction française de « Dama Dam Mast Qalandar » : Michel Boivin

English translations/Traductions anglaises : Mary Pardoe

Special thanks to :

Our families and friends. In Yemen: Alain Joly and Erwan Leduc (Centre Culturel Français, Sana'a), Josette Llahi for her mafraj. In Rajasthan: the Rana Khan Manghaniyar family and the Kalakar Colony in Jaisalmer. In Pakistan: Michel Boivin, Ustad Wajid Ali. In Iran: Jean During. In France: Gaëlle Massicot (AFAA, Génération Musique), Valentin Langlois, Théo Joso, Marjane Satrapi and Mary Pardoe. Saraswati Joshi, Leyli Anvar and Michel Boivin for their translations and their erudition....and to all those who inspired this fine adventure...

Spéciales Dédicaces :

A nos familles et amis. Au Yémen : Alain Joly et Erwan Leduc (Centre Culturel Français, Sana'a), Josette Llahi pour son mafraj. Au Rajasthan : la famille Rana Khan Manghaniyar et toute la « Kalakar Colony » de Jaisalmer. Au Pakistan : Michel Boivin, Ustad Wajid Ali. En Iran : Jean During. En France : Gaëlle Massicot (AFAA, Génération Musique), Valentin Langlois, Théo Joso, Marjane Satrapi et Mary Pardoe. Leyli Anvar, Michel Boivin, Saraswati Joshi pour leurs traductions et leur érudition. A tous les amoureux, pour qui la vie est une fête. A tous ces regards et sourires qui ont illuminé et continueront à illuminer nos routes, aux étoiles qui ont toujours guidé les voyageurs, au grand océan, à la lumière, aux enfants et aux poètes, à l'Eternité. Et un grand clin d'œil à tous ceux qui ont mis de leur souffle dans cette belle aventure...

Réalisation et direction artistique : Bastien Lagatta - Edition musicale La Madama

Enregistré en février 2005 au Centre Culturel Français de Sana'a (Yémen) par Théo Joso*

Mixé en mars 2005 par Théo Joso, Studio RDPC (Paris)

Masterisé en juin 2005 par Philippe Teissier du Cros, Studio Boxson (Paris)

Chargeé de production : Valentin Langlois

Illustration : Marjane Satrapi - Photos : Bastien Lagatta / Valentin Langlois

Conception graphique : Olivier Cornemillot

® & © ARION 2006 - Made in France - Disques ARION - 36, avenue Hoche 75008 Paris - France

E-mail : info@arion-music.com - www.arion-music.com

artists contact: badila786@yahoo.fr

