

AL ANDALUZ PROJECT

TRADITIONAL ARABIC
ANDALUSIAN

THE SONGS OF

Juan Landauzzi

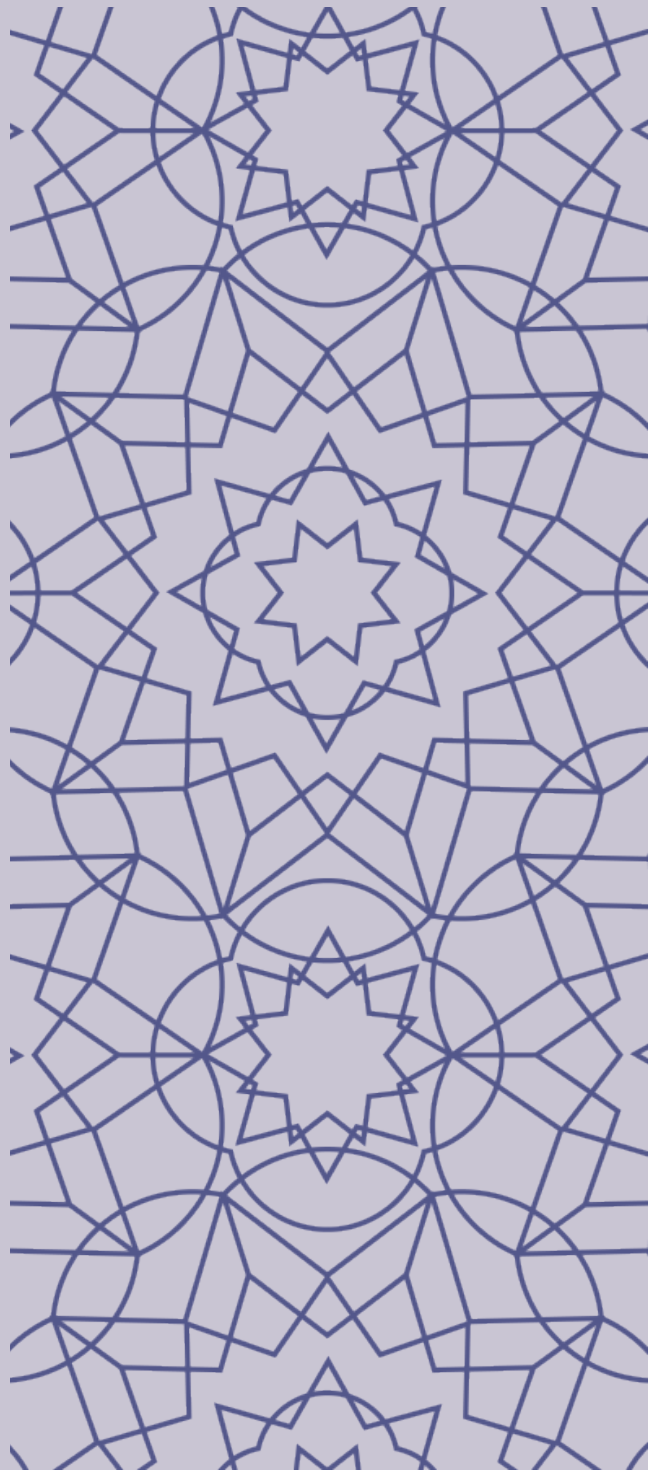

When talking about the musical culture of the Arab world in general or the Maghreb in particular (note: Maghreb refers to the areas of present-day Morocco, Algeria and Tunisia), the particular diversity of Arab music must be emphasized. The influence of Andalusian culture in this region is very great. Al-Andalus constituted in its day a culture superior to that of North Africa and to that of Northern Spain and the rest of Europe. For this reason, the Andalusian culture was able to impose itself on the minor cultures of the Maghreb. After the fall of the last Islamic kingdom on the Iberian Peninsula, the Maghreb became the habitat for this flourishing culture. It is not easy to talk about the music of Al-Andalus that developed in the medieval Iberian Peninsula, as we are dealing with a repertoire that spans a period of almost eight centuries. The vast majority of scholars agree that the Umayyad Caliphate of Córdoba was the period of greatest musical and cultural flourishing. While poetry was transmitted in writing, knowledge of music was passed on orally, and it was not until the 20th century that Arabic music was transcribed into Western musical notation. Interest in the music of Al-Andalus received a strong boost when the Kharja, which are poetic-musical compositions written in an Arabic, Romance, or Hebrew dialect, were discovered in the mid-20th century. This was proof that the society of Al-Andalus was multilingual. This album contains some pieces from this musical and poetic heritage of Al-Andalus that have spread throughout the countries of North Africa and the Middle East, becoming a musical tradition that has endured to this day.

Spricht man von der Musikkultur der arabischen Welt im Allgemeinen bzw. des Maghreb im Besonderen (Anmerkung: Maghreb meint die Gebiete des heutigen Marokkos, Algeriens und Tunesiens), ist die besondere Vielfalt der arabischen Musik besonders hervorzuheben. Der Einfluss der andalusischen Kultur in diesem Gebiet ist sehr groß. Im damaligen Al-Andalus entstand eine Kultur, die der nordafrikanischen, nordspanischen und der europäischen Kultur überlegen war. Aus diesem Grund konnte sich die andalusische Kultur gegenüber den weniger bedeutenden Kulturen des Maghreb durchsetzen. Nach dem Untergang des letzten islamischen Königreichs der iberischen Halbinsel wurde der Maghreb so zum Lebensraum für diese blühende Kultur.

Es ist nicht einfach, über die Musik von Al-Andalus, die sich auf der mittelalterlichen iberischen Halbinsel entwickelt hat, zu sprechen, da wir es mit einem Repertoire zu tun haben, welches sich über einen Zeitraum von fast acht Jahrhunderten erstreckt. Die große Mehrheit der Gelehrten ist sich einig, dass das Umayyaden-Kalifat von Córdoba die Zeit der größten musikalischen und kulturellen Blüte war. Während die Poesie schriftlich überliefert wurde, wurde das Wissen über die Musik mündlich weitergegeben, und erst im 20. Jahrhundert wurde die arabische Musik in westliche Notenschrift übertragen. Das Interesse an der Musik von Al-Andalus erhielt einen starken Aufschwung, als Mitte des 20. Jahrhunderts die Ḥarḡa entdeckt wurden, bei denen es sich um poetisch-musikalische Kompositionen handelt, die in einem arabischen, romanischen oder hebräischen Dialekt verfasst wurden. Das war der Beweis dafür, dass die Gesellschaft von Al-Andalus mehrsprachig war. Auf diesem Album sind einige Stücke dieses musikalischen und poetischen Erbes von Al-Andalus enthalten, die in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens Verbreitung gefunden haben und so zu einer musikalischen, bis heute überdauernden Tradition geworden sind.

La música árabe es especialmente diversa cuando hablamos de una cultura musical del mundo árabe en general y en especial en “el Magreb” (los actuales Marruecos, Argelia y Túnez). En esta zona, la influencia de la cultura andalusí es muy grande. Al-Ándalus constituyó en su día una cultura superior a la del Norte de África y también a la del Norte de España y al resto de Europa. Por esta razón, la cultura andalusí pudo imponerse a las culturas menores del Magreb. Un Magreb que se convirtió, una vez caído el último reino islámico de la Península Ibérica, en la tierra de subsistencia de esa floreciente cultura.

Hablar de la música de Al-Ándalus —la desarrollada en la Península Ibérica medieval— no es fácil, puesto que se trata de un repertorio de casi ocho siglos. La inmensa mayoría de los estudiosos coinciden en señalar el Califato Omeya de Córdoba como el período de mayor esplendor musical y cultural. Mientras que la poesía se transmite por escrito, el conocimiento de la música es de transmisión oral, y no fue hasta el siglo XX cuando se transcribió la música árabe a notación occidental. La música de Al-Ándalus recibió un fuerte impulso cuando a mediados del siglo XX se descubrieron las jarchas, que son composiciones poéticas-musicales escritas en árabe dialectal, en lengua romance o hebreo, lo que demuestra que la sociedad de Al-Ándalus era multilingüe. En este disco rescatamos algunas piezas de aquella herencia musical y poética de Al-Ándalus establecida en los países del norte de África y países de oriente medio. Una tradición musical que sigue sonando en la actualidad.

Iman Kandoussi

Iman Kandoussi is a Moroccan singer born in Tétouan. She belongs to a family deeply linked both to the Moroccan popular tradition and to the intellectual and artistic circles. From a very early age, she was already performing classical Arabic songs by Oum Kalt-houm and Asmahan, who were her childhood references. At the age of 10, she began studying singing and Arabic Ud at the music conservatory in Tétouan. From the age of 15, she studied performance techniques with great masters such as Amin el Akrami and Hicham Zoubairi. Since then, she has developed a research work on Arab-Andalusian and oriental songs, specialising in the ancient style of „Moaxajas“, and fundamentally in the repertoire of the Andalusian nubah and classical Arab and Middle Eastern music. Iman Kandoussi is strongly influenced and inspired by the style and forms of mythical female singers such as Oum Kalthoum. To date she has recorded 9 albums with various ensembles.

Given the breadth of her musical-cultural background, she can offer programmes that embrace the Islamic, as well as the Christian and Sephardic traditions. The suggestive voice of Iman Kandoussi leads the group through such disparate and, at the same time, complementary languages as Arabic, Galician-Portuguese, Occitan, Turkish and Ladino. Ancient languages of different civilisations that can be enjoyed in the different performances.

Among her performances, she has collaborated as a soloist with groups such as Artefactum, Caravasar, Irving Ensemble, the Orchestra of the conservatory of Tétouan Morocco, Al Maqam and recently with Capella de Ministrers, in the project „La Ruta de la Seda“. She is also a member of groups such as Al Andaluz Project, Aquitania, Akdeniz, Estampie, Ensemble Walladah, Mawwal and Zejel, with whom she has toured with concert programmes based on the music of the Three Cultures at the most important festivals in Spain, Europe and Africa.

Iman Kandoussi ist eine marokkanische Sängerin, die in Tétouan geboren wurde. Sie stammt aus einer Familie, die sowohl mit der populären marokkanischen Tradition als auch mit den intellektuellen und künstlerischen Kreisen eng verbunden ist. Schon in jungen Jahren sang sie klassische arabische Lieder von Oum Kalthoum und Asmahan, die ihre Vorbilder in der Kindheit waren. Im Alter von 10 Jahren begann sie mit dem Gesangsstudium und der arabischen Ud am Musikkonservatorium von Tétouan. Ab dem Alter von 15 Jahren führte sie ihre musikalischen Studien bei großen Meistern wie Amin el Akrami und Hicham Zoubairi fort und begann selbstständig, das arabisch-andalusische und orientalische Liedgut zu erforschen. Ihren Schwerpunkt legte sie dabei auf den alten Stil der „Maxajas“, das Repertoire der andalusischen Nawba, die klassische arabische Musik und die Musik des Mittleren Ostens. Iman Kandoussi ist stark vom Stil und den Formen mythischer Sängerinnen wie Oum Kalthoum beeinflusst und inspiriert. Bis heute hat sie 9 Alben mit verschiedenen Ensembles aufgenommen. Mit ihrer suggestiven Stimme führt Iman Kandoussi ihre Ensembles und ihr Publikum durch so unterschiedliche und gleichzeitig komplementäre Sprachen wie Arabisch, Galizisch-Portugiesisch, Okzitanisch, Türkisch und Ladino - alte Sprachen verschiedener Zivilisationen, mit denen sie ihr Publikum verzaubert.

Bei ihren Auftritten hat sie als Solistin mit Gruppen wie Artefactum, Caravasar, Irving Ensemble, dem Orchester des Konservatoriums von Tetuan Marokko, Al Maqam und kürzlich mit der Capella de Ministrers im Projekt „La Ruta de la Seda“ zusammengearbeitet. Sie ist auch Mitglied von Gruppen wie Al Andaluz Project, Aquitania, Akdeniz, Estampie, Ensemble Walladah, Mawwal und Zejel, mit denen sie auf den wichtigsten Festivals in Spanien, Europa und Afrika mit Konzertprogrammen auf der Grundlage der Musik der drei Kulturen gastiert hat.

Entstanden ist das Al Andalus Project durch das Zusammentreffen der Band Estampie mit den spanischen und marokkanischen Musikern von Aman Aman und L'Ham de Foc, die im November 2005 ein Konzert in München gaben. Bereits ein Jahr nach dieser Begegnung präsentierte die grenzüberschreitende Formation ihre zeitgemäßen, lebendigen Interpretationen traditioneller jüdisch-sephardischer, arabischer und christlicher Musik bei den Landshuter Hofmusiktagen. Ihre Ergebnisse bei der Suche, Erforschung und Interpretation der Musik der drei Religionen haben die Musiker aus Deutschland, Spanien und Marokko auf den Alben „Deus et Diabolus“ (2008), „Al-Maraya“ (2010), dem Live-Album „Abuab Al Andalus“ (2012) und dem letzten Album der Band „Salam“ (2013) aufgezeichnet.

El Proyecto Al Andalus se formó cuando el grupo Estampie conoció a los músicos españoles y marroquíes de Aman Aman y L'Ham de Foc, que dieron un concierto en Múnich en noviembre de 2005. Justo un año después de este encuentro, la formación transfronteriza presentó sus interpretaciones contemporáneas y vivas de música tradicional judeo-sefardí, árabe y cristiana en el festival Landshuter Hofmusiktage en la ciudad Landshut en Alemania. Los músicos de Alemania, España y Marruecos grabaron los resultados de su búsqueda, investigación e interpretación de la música de las tres religiones en los álbumes «Deus et Diabolus» (2008), «Al-Maraya» (2010), el álbum en directo «Abuab Al Andalus» (2012) y el último disco del grupo, «Salam» (2013).

1. Segunda Twichia Nuba Garibat El Hussein -

Insiraf Btahyi Garibat El Hussein **

Segunda Twichia Nuba Garibat El Hussein (Instrumental)

Insiraf Btahyi Garibat El Hussein (Noche Maravillosa) Trad. Andalusí

2. Chamsse Lachia (nuba kudam al-maya)

Trad. Andalusí *

3. Des oge mais quer' eu trobar - Yo me levantaria -

Insiraf Btahyi Garibat El Hussein **

Des oge mais quer' eu trobar (Cantigas de Santa Maria, 13. Jhd.)

Yo me levantaria (Trad. Sefardí)

Insiraf Btahyi Garibat El Hussein (Enamorados) Trad. Andalusí

4. Nawba Raml Maya, Ritmo Btayhi

(Arabo-Andalusí)

Trad. Andalusí ****

(Text: Traditional)

5. Arracha Lfatan (nuba garnati) *

6. Mina Nawa (Maalouf Tunecino) ****

(Text: Traditional)

7. Intro Instrumental Samai Higaz ****

(Instrumental)

8. Afdihi Dabian Ibtassam (Moaxaja Árabe, Maqam Hijaz Kar) ****

(Text: Mohamed Hassan Tirmidi)

9. Amors mard / Arafto Lhawa Mod Arafto Hawak (Trovador anónimo /

Rabíaa Al Adawia) ****

(Trovador anónimo / Rabíaa Al Adawia)

10. Hijaz ***

(anonym)

**11. Segunda Twichia Istihlal -
Insiraf Btayhi Istihlal: Gaybatuk ****

Segunda Twichia Istihlal (Instrumental)

Insiraf Btayhi Istihlal: Gaybatuk

Trad. Andalusí

12. Al-Garnati -

El Bulbul **

(El Ruiseñor)

13. Quen a omagen da Virgen **

(Cantigas de Santa Maria, 13. Jhd.)

14. Un castel / Improvisation Iman

(Tradicional Occitan) *****

(Text: Traditional Occitan)

15. Dezilde a mi amor ***

(Trad. Sefardí, Marruecos)

16. Amoulati (Tradicional de Tetuán) *****

(Text: Traditional)

Produced by: Michael Popp, Efrén López, Johann Bengen

Recorded at: Cartuja de Cazalla (Sevilla) *,

TapTone Studio, München - www.taptone.de ** & ****,

Live at Reithalle München ***

Fotos: Juan Miguel Morales, Andreas Hoernisch, Severin Schweiger

Cover Art: Monika Carina

Al Andalus Project Discography:

Best-Nr.: GMC026
Deus et Diabolus (2007)

Best-Nr.: GMC039
Al-Maraya (2010)

Best-Nr.: GMC050
Abuab Al Andalus -
Live in München 2011 (2012)

Best-Nr.: GMC059
Salam (2013)

