

Irak
MUNIR BACHIR
Maître du luth arabe

Iraq
MUNIR BACHIR
Master of the Arab lute

Munir Bachir

luth/lute 'ūd & compositions.

CD 1 **CONCERT À PARIS / LIVE IN PARIS**

1. Maqâm Yekâh & Awj 16'17"
2. Maqâm Nahawand 14'55"
3. Maqâm Bayat 12'30"
4. Maqâm Hijâz 12'32"

Enregistré en concert à la Maison des Cultures
du Monde, le 19 novembre 1987.

Recorded in concert at the Maison des Cultures
du Monde on November 19, 1987.

CD 2 **MAQÂMAT**

1. Maqâm Bashiri 12'34"
2. Maqâm Benjigâh 11'03"
3. Maqâmat Mukhâlîf, Awshâr, Sigâh, Sabâ .. 16'34"
4. Maqâm al Asîl, invocation 4'37"
5. Maqâm Râst 8'47"

Enregistré au studio Mafilm, Budapest, juillet 1993.

Recorded at Mafilm Studio, Budapest, July 1993.

CD 3 **MEDITATIONS**

1. Du'a' - Invocation 27'23"
2. Rajâ' - Imploration 12'51"
3. Al Naqâ' - La pureté / Purity 13'02"
4. Al Mawlawî 6'57"

Enregistré au Funoon Centre, Amman, novembre 1995.

Recorded at the Funoon Centre, Amman, November 1995.

Collection fondée par Françoise Gründ et dirigée par Pierre Bois

Prémasterisation, Frédéric Marin. Photos, Habib Hassan Touma et X. Notice, Chérif Khaznadar,
Munir Bachir, Pierre Bois. Traduction anglaise, Judith Crews.

© et ® 2007 Maison des Cultures du Monde.

INEDIT est une marque déposée de la Maison des Cultures du Monde.

MUNIR BACHIR

Munir Bachir (1930-1997) est né à Mossoul en Irak dans une vieille famille de musiciens. Dès son plus jeune âge, son père lui apprend le luth arabe *'ūd*. Il fait ensuite six ans d'études à l'Institut de Musique de Bagdad dirigé par Chérif Muhyiddin. Plus tard, il préparera un doctorat de musicologie à Budapest.

Munir Bachir, ardent défenseur de la musique arabe, s'est en permanence insurgé contre la dénaturation de cette musique et son utilisation à des fins mercantiles.

Il lutte ainsi plusieurs années pour arriver enfin à imposer son instrument en récital solo. Il parcourt le monde en véritable ambassadeur de la musique classique arabe pour la faire connaître aux spécialistes comme au grand public et lui redonner les lettres de noblesse qu'une trop longue promiscuité avec des formes adaptées au goût des nostalgies colonialistes, lui avait fait perdre.

Fidèle à la lettre et à l'esprit de la musique arabe traditionnelle, Munir Bachir improvisait à partir de bases on ne peut plus authentiques. Créateur autant qu'interprète, sa musique évoluait en permanence sans jamais se répéter.

Munir Bachir (1930-1997) was born in Mosul (Iraq), into a long established family of musicians. His father taught him to play the *'ūd* at a very young age. He then spent six years studying at the Baghdad Institute of Music, directed by Sharif Muhyiddin. Later, he completed a doctorate of musicology in Budapest. As a passionate defender of Arab music, Munir Bachir was in constant rebellion against the misrepresentation of this music and its use for commercial ends.

He spent several years fighting to establish his lute as a solo recital instrument and travelled the world as a true ambassador for Arab classical music, bringing it to specialists as well as to a larger audience and restoring credentials to a music that had become debased through bending to the tastes of colonial nostalgia. Faithful to the letter and the spirit of traditional Arab music, Munir Bachir improvised from fully authenticated sources. As much creator as performer, his music was forever evolving, never repetitive.

CHÉRIF KHAZNADAR

CONCERT À PARIS / LIVE IN PARIS

À l'instant où je prends mon *‘ûd*, j'ignore encore ce que je vais jouer. Le plectre vient effleurer les cordes avec douceur et sérénité. Jamais le toucher ne répète la mélodie qui vient de se créer et c'est alors que commence le voyage musical. Je rentre au plus profond de moi et explore le passé lointain de l'Histoire et de mon patrimoine personnel.

L'image de l'humanité et l'écho de son génie millénaire se mêlent à une philosophie personnelle et aux sensations du public contemporain qui reçoit la musique.

Au cours de l'itinéraire suivi par le public et moi, nous découvrons au fil des mélodies les différents aspects de mon imaginaire. L'improvisation ainsi que mes créations musicales spontanées jaillissent dans une profusion de formes colorées aux dessins rythmiques libres, loin des contraintes du goût et des structures esthétiques établies. Les ovations finales du public ne m'affectent pas mais ses réactions d'enthousiasme et ses commentaires à haute voix me troublent, je l'avoue. J'aime écouter le *Maqâm* et vivre avec le public un moment musical qui me transporte tout près de mes auditeurs.

When I hold my *‘ûd*, I do not have a clear idea of what I am going to play. A few moments pass before the plectrum begins to strike the strings softly yet with majestic assurance. At this moment, I embark on a musical journey where the melody is never repeated. I delve inwardly into the depths of my mind, traveling far into the past, into my personal heritage and into history.

The human picture, the mental description, reflecting a tradition of thousands of years, and a personal philosophy, combine with the urge to communicate with the public before me.

The musical journey followed by the audience and myself wells up from this innermost consciousness rooted in the different aspects of my personality. The improvisations and my spontaneous musical creation break out in a profusion of multi-coloured shapes and follow free rhythmical patterns, soaring far beyond any limited esthetic framework. Ovationes do not affect me although noise among the public does. I love to listen to the music of the *Maqâm* and to live the pure musical time when I am transported into the hearts of the listeners.

MUNIR BACHIR

Le ‘ûd de Mumir Bachir a été construit en 1957, d'après ses instructions, par Muhammad Fadil Awad, grand luthier de Bagdad. Il a cinq cordes doubles et une corde grave supplémentaire placée à côté de la corde la plus aiguë. Les cordes sont pincées avec une plume d'aigle fendue (richah). Son utilisation des harmoniques et son jeu dans des positions inaccoutumées conféraient à ses improvisations une qualité sonore originale et peu conventionnelle.

MAQÂMAT

Munir Bachir s'est affirmé comme le plus grand luthiste arabe de la fin du XXe siècle. Avec l'âge, son jeu s'est dépouillé pour accéder à l'essentiel, la pureté ineffable, marque de tout grand créateur.

Loin de tout mirage occidental, l'artiste nous invite dans ce second album à un voyage intérieur vers les sources de la culture irakienne, de la Mésopotamie à l'âge d'or abbasside en passant par l'apport des traditions populaires, et c'est dans cet esprit qu'il nous offre deux *maqâm* de sa composition : *maqâm bashîri* et *maqâm al asîl*.

Le *maqâm* arabe est une construction complexe dans laquelle se combinent une échelle de sons particulière, des règles régissant l'organisation de ces sons et enfin la manière dont ces règles sont appliquées pour aboutir à l'œuvre d'art, création de l'instant puisque le plus souvent improvisée.

En vertu de ce principe, à chaque *maqâm* correspond un état émotionnel particulier, un *sentiment modal*, dont le musicien se sert comme d'une palette de couleurs pour traduire auprès de son auditoire un certain état intérieur.

Munir Bachir stands out as the greatest Arab lutenist of the late twentieth century. As he grew older, his playing was divesting itself of the inessential, attaining that ineffable purity which is the hallmark of every great creative artist.

In this second CD, far from any western mirage, Munir Bachir invites us to embark on a journey to the innermost sources of Iraqi culture, from Mesopotamia to the Abbasid golden age through the rich offerings from popular traditions. In this spirit, he offers us two of his compositions : *maqâm bashîri* and *maqâm al asîl*.

The Arab *maqâm* is a complex structure, resulting from the combination of a scale of distinctive sounds with a set of specific rules of organisation and finally the manner in which these rules are applied to achieve a work of art, a creation of the moment since the piece is usually improvised.

Following this principle, for each *maqâm* there is a corresponding particular emotional state, a modal array of feeling which the musician uses like an artist's palette to convey a certain state of interiority to his listeners.

PIERRE BOIS

The ʿūd on which Munir Bachir used to play was made in 1957, according to his instructions, by Muhammad Fadîl Awad, the great lutemaker of Baghdad. It has five double strings and an additional bass string placed alongside the highest one. The strings are plucked with a split eagle's feather (richah). His use of harmonics and his method of playing in unaccustomed positions conferred an original and somewhat unconventional sound quality on his improvisations.

MEDITATIONS

Dans ce troisième disque, Munir Bachir se livre à une exploration du sentiment mystique dans la musique. Profondément attaché à une vision élargie de la musique arabe, Munir Bachir n'hésitait pas à se placer dans une dynamique à la fois historique et géographique, considérant l'Âge d'Or de la musique arabe au temps des Abbassides comme l'aboutissement parfait d'une intégration d'éléments relevant des cultures araméenne, mésopotamienne, perse, syriaque, arabe. Par la suite allaient s'y ajouter d'autres éléments, byzantins, turcs, persans...

Tout en se réclamant de la mystique musulmane qui porta au plus haut degré le concept de « concert spirituel », ces quatre méditations musicales empruntent aussi des éléments propres aux Églises d'Orient, dont certaines portent encore dans leurs liturgies les vestiges mélodiques de l'ancienne civilisation assyrienne. Transcendant donc la quête soufie de l'union de l'individu à Dieu, la vision de Munir Bachir témoigne aussi d'une réflexion sur l'essence de l'Homme par delà les siècles et les frontières et affirme son enracinement dans des civilisations qui ont acquis, avec l'histoire, une valeur d'universalité. Elle est enfin une reconnaissance du génie humain. Si l'homme fut créé à l'image de Dieu et s'il peut prétendre s'unir à Lui par l'amour et le don de soi, c'est dans la musique, plus que toute autre forme d'art, qu'il peut à la fois échapper aux contin-

In this third compact disc, Munir Bachir offers a musical exploration of mystical sensibility. Deeply attached to a broader vision of Arabic music, Munir Bachir placed himself from the outset in a dynamic current embracing both history and geography, since he considered the Golden Age of Arabic music from the Abbasside era as the result of elements integrated from Aramean, Mesopotamian, Persian, Syrian and Arabic culture. Then other elements – Byzantine, Turkish, late Persian – were added.

These four meditations, although they claim their roots in the Muslim mysticism which has elevated the concept of the “spiritual concert” to a high art, have also borrowed elements from the oriental Churches, some of which still manifest the melodic vestiges of the ancient Assyrian civilization in their liturgies. The vision of Munir Bachir, thus transcending the Sufi quest for the union of the individual with God, bears witness to a contemplation on the essence of Man beyond time and space, and asserts its attachment to those civilizations which have acquired a universal value with history. In the final analysis, this music is a recognition of human genius. If man has been created in the image of God, and if he aspires to be united with Him through love and the gift of self, then it is through music, more than any other form of art, that man is allowed to escape from everyday contingencies, to feel

gences de la réalité, sentir en lui le souffle divin et affirmer sa capacité à créer et à donner. Improvisation ou composition ? Munir Bachir présentait ces enregistrements comme des *improvisations composées*. Ayant depuis longtemps compris à quel point l'enregistrement sonore fige l'instant musical, l'artiste ne peut désormais plus revendiquer dans le disque la fugacité du *taqsîm* traditionnel. De plus, sous la double influence du *raga* indien et du récital occidental, le *taqsîm* a acquis un nouveau statut. Cet interlude, destiné à préparer l'auditoire à l'ambiance d'un mode musical dans une suite de poèmes chantés, est devenu le cœur du récital instrumental. En accoutumant depuis de longues années son public à des improvisations de plus en plus longues et complexes tant au plan de la forme que du système modal, Munir Bachir en est arrivé finalement à des œuvres composées qui conservent toutefois ce caractère impromptu, imprévisible, qui est le propre de l'improvisation.

the breath of the divine within himself, and to assert his own capacity to give and create. Improvisation, or composition? Munir Bachir presented these recordings as *composed improvisations*. Having long ago understood the extent to which a recording fixes the musical moment in time, the artist could no longer claim the transience, the fleetingness found in traditional *taqsîm*. Moreover, under the double influence of Indian *raga* and Western recitals, the *taqsîm* has acquired a new status. This interlude, intended to prepare the audience for the ambiance of a musical mode in a suite of sung poems, has become the core of instrumental recitals. By accustoming his listeners over the years to improvisations which were ever longer and more complex, as much in form as in modal system, Munir Bachir has, in the end, achieved composed works which nevertheless retain an impromptu, unpredictable character which is the very soul of improvisation.

P. B.

Cliché, Habib Hassan Touman

INEDIT

Maison des Cultures du Monde

Réédition
des 3 albums enregistrés
par Munir Bachir
pour INEDIT

New release
of the 3 albums recorded
by Munir Bachir
for INEDIT

W 260131 NT110

distribution

© 2007 INEDIT / MCM

Made in France

Hommage / A Tribute

MUNIR BACHIR (1930-1997)

LE MAÎTRE DU LUTH ARABE • THE MASTER OF THE ARAB LUTE

CD 1 **CONCERT À PARIS / LIVE IN PARIS** .. 56'26"

1. Maqâm Yekâh & Awj 16'17"
2. Maqâm Nahawand 14'55"
3. Maqâm Bayat 12'30"
4. Maqâm Hijâz 12'32"

Maison des Cultures du Monde, 1987

CD 2 **MAQÂMAT** 53'50"

1. Maqâm Bashîri 12'34"
2. Maqâm Behjigâh 11'03"
3. Maqâmat Mukhâlîf, Awshâr, Sigâh, Sabâ .. 16'34"
4. Maqâm al Asîl, invocation 4'37"
5. Maqâm Râst 8'47"

Budapest, 1993

CD 3 **MEDITATIONS** 60'14"

1. Du'a' - Invocation 27'23"
2. Rajâ' - Imploration 12'51"
3. Al Naqâ' - La pureté / Purity 13'02"
4. Al Mawlawî 6'57"

Amman, 1995

Catalogue disponible sur demande / Ask for the catalogue
Maison des Cultures du Monde • 101 Bd Raspail, 75006 Paris • France
tél. +33 (0)1 45 44 72 30 • fax +33 (0)1 45 44 76 60
et sur internet / catalogue online : www.mcm.asso.fr
e-mail : inedit@mcm.asso.fr

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

3 760160 751316