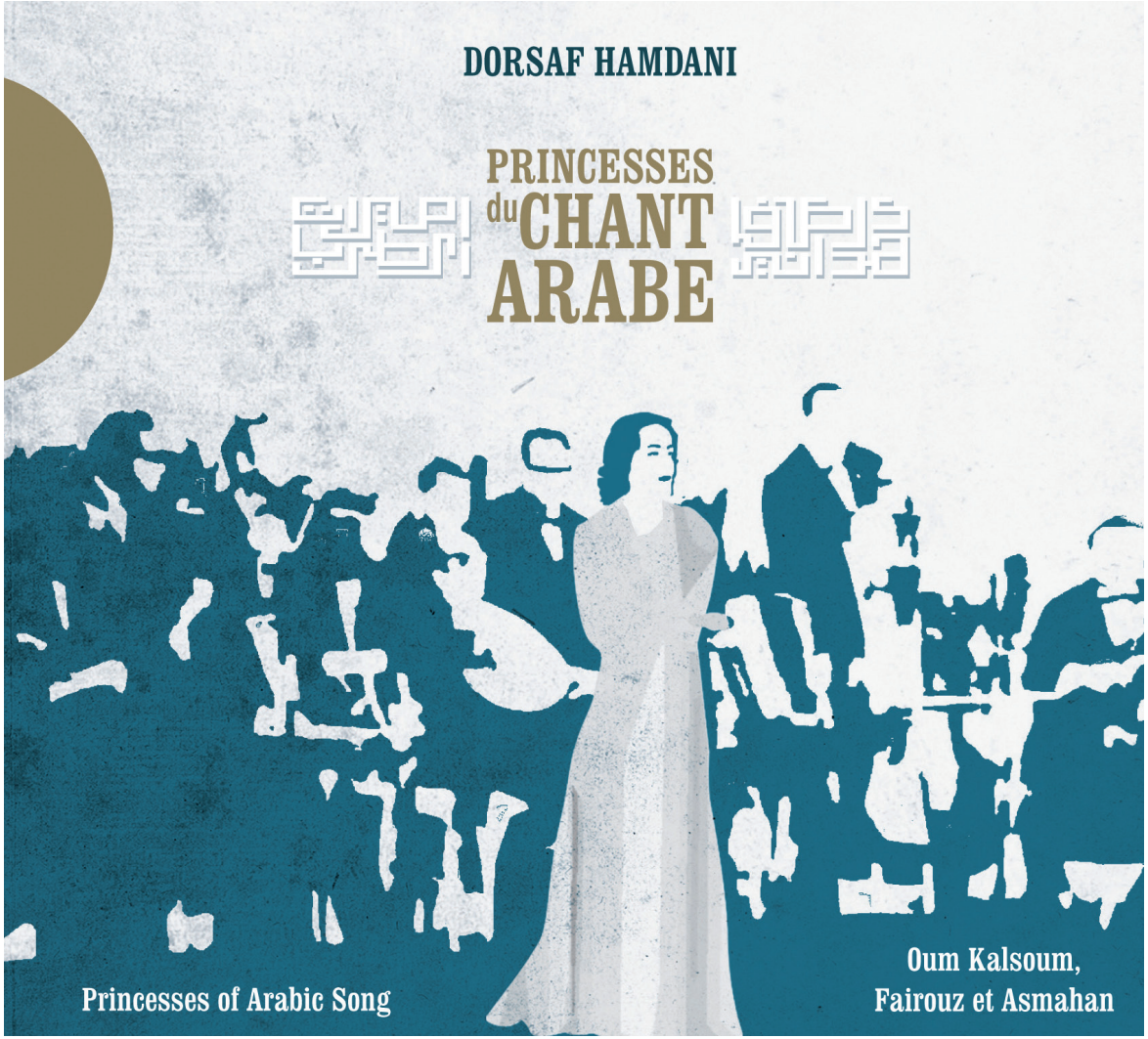
Dorsaf Hamdani

PRINCESSES DU CHANT ARABE / PRINCESSES OF ARABIC SONG

Ac 144

ACCORDS CROISÉS



1 • Yallah tnam Rima | 2’32
Viens dormir Rima / Come Sleep, Rima

2 • Rajeen ya hawa | 3’51
Ô Amour, nous sommes de retour / O Love, we have returned

3 • Layali el ons | 11’35
Nuits d’intimité / Nights of intimacy

4 • Mawwal ya dirati | 3’47
Ô ma tribu / O my tribe

5 • Ghanily chwaye chwaye | 4’24
Chante un peu pour moi / Sing for me a little

6 • Ahwa | 7’34
J’aime / I love

7 • Taqsim bayati | 3’48
Improvisation au violon / Improvisation on the violin

8 • Li assabri houdoud | 12’30
La patience a ses limites / Patience has its limits

9 • Loughat azzohour | 6’07
Le langage des fleurs / The language of flowers

Dorsaf Hamdani
PRINCESSES OF ARABIC SONG - Ac 144

ACCORDS CROISÉS

Who are the princesses of Arabic song? If they had to name ten, twenty, fifty of them, no two connoisseurs would agree. But if there were a choice of only three names, they would be those of Oum Kalsoum, Fairouz and Asmahan. Princesses, queens, empresses, whatever. These three hold court above all the categories: glory, power, legend, splendour...

Dorsaf Hamdani sings all three of them. And what female Arabic singer has never contemplated measuring herself against the Himalayas of her culture: the immense achievements of Oum Kalsoum, who died in 1975 at the height of her fame? She who made into one a genre both popular and classical. Who had the ability to make soar an enormous ensemble of violins and piano. And who had the power to promptly produce the radiance of a voice more sublime than any other...

Yet Dorsaf has not only approached that monument. She also addresses the repertoire of Fairouz, who knew how to build links with Latin American and international popular music without ever losing the Arab soul of her songs. The greatest Middle Eastern voice of the late twentieth century and early twenty-first – Fairouz began to sing professionaly in 1957 – the Lebanese singer has ventured into much formal audacity without losing the sense of the primary emotion of a song. Perhaps Fairouz was inspired at the beginning by the equally

deeply moving voice and repertoire of her compatriot Asmahan, who died in 1944 at the age of twenty-six. The sister of composer Farid El-Atrache, Asmahan had the time to give the Arab world recordings which were of a singularly modern melancholy, combining traditional poetic values with Western music.

Dorsaf thus sings three legacies: the sophistication and virtuosity of Oum Kalsoum, the distinct vocal timbre and revolutionary tastes of Fairouz, and Asmahan's emotional depth and natural affinity for drama...

Since discovering music, Dorsaf has always looked beyond the splendours of Tunisia's classical tradition, always listened out for the music of the East. During her childhood, on Thursday nights, her father tuned in the radio for the Oum Kalsoum concert. And at family gatherings, her grandmother went back to the great classics of the Egyptian diva but also the best sellers of Asmahan, the sublime Lebanese singer whose fate might have come out of a novel. Very young, Dorsaf also succumbed to the more contemporary charms of the great Fairouz.

Naturally, to become a singer was for her not only to achieve mastery of the Tunisian malouf (traditional Arab Andalusian music) but also become the interpreter of those large repertoires shared by all the Middle East. Not for her solely the role of interpreter of Tunisian music. This requires

boldness as much as humility – to keep in sight the peaks of the ideal, while serenely conquering each step that leads to them without cutting corners...

Dorsaf has therefore gradually polished her voice, in malouf music as well as the semi-classical genres which came into being in Egypt and the Middle East in the twentieth century. She learned Western music theory and attempted more or less world fusion experiments. She has earned awards and prizes at home and abroad... Above all, she has travelled, from master classes to encounters with teachers, from festivals to post-graduate studies at the Sorbonne. She sings at Cairo Opera House and collaborates with the greatest maestros of Arab music including Salah Ghoubachi and Selim Sahab. In 2010, she participates, along with the Iranian singer Alireza Ghorbani, in the creation of *Ivresses*, which centres around the poetry of Omar Khayyam – another great critical and public success.

Since her debut in 1995, she has continuously ventured into reciprocations and contacts to enrich her practice and connections, "In straying away from my country," she explains, "I defined what is my culture. I understood where I come from and what I desire. I am Tunisian, but not only." She also defines herself by the past: "I have nostalgia for the great Egyptian musical films, I have sentimental attachment for those great performers at the heart of the culture of all Arab countries. When I listen to Oum Kalsoum or Asmahan, they do not just transmit to me a technique and beauty, but an entire universe."

There is one very specific sentimental desire that led to this project. In 2004, she participated in a tribute to Asmahan, commemorating the sixtieth anniversary of the Lebanese singer's tragic death. Both Dorsaf's emotion and that of the public suggested to her it was time to approach the repertoires of the three greatest Arab voices in history. "Oum Kalsoum, Asmahan, Fairouz... it's a world in itself, an entity, an everything." She therefore embarks on the development of this project to pay tribute to these three singers. But she does not want large, cinematic, string orchestras or the synthesizers of Arabic modernity. The oud, qanun, violin, ney, tar, darbuka: the resolutely timelessness of a small cabaret or concert hall group. Dorsaf takes great classics of her three predecessors, but also some pieces recalling their inventive power and artistic freedom, like *Layali el ons*, a European waltz combined with the *tarab* (Arabic song) created by Asmahan. "More than the three singers' technical perfection, I try to understand what planted them in the memory of the Arab people."

Bertrand Dicale

Dorsaf Hamdani
PRINCESSES DU CHANT ARABE - Ac 144

Les princesses du chant arabe ? S'il faut en citer dix, vingt, cinquante, il n'est pas deux amateurs qui tomberont d'accord. Mais s'il faut donner seulement trois noms, ce ne peut être que ceux d'Oum Kalsoum, de Fairouz et d'Asmahan. Princesses, reines, impératrices, peu importe. Elles trônent au sommet de toutes les hiérarchies : la gloire, la puissance, la légende, la splendeur…

Dorsaf Hamdani les chante toutes les trois. Quelle chanteuse de langue arabe n'a jamais songé à se mesurer à l'Himalaya de sa culture, à l'immensité de l'œuvre d'Oum Kalsoum, disparue en pleine gloire en 1975 ? L'invention d'un genre à la fois populaire et classique, la capacité à faire s'envoler un énorme vaisseau de violons et de piano, la faculté d'ériger soudain la splendeur d'une voix plus sublime que tout autre…

Dorsaf n'a pas seulement approché ce monument-là. Elle aborde également le répertoire de Fairouz, qui a su bâtir des ponts avec l'Amérique Latine ou la grande variété internationale sans jamais faire cesser de battre le cœur arabe de son chant. Plus grande voix orientale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe – elle a débuté en 1957 –, la chanteuse libanaise a osé beaucoup d'audaces formelles sans perdre le sens de l'émotion première du chant. Peut-être s'inspira-t-elle, au commencement, de la voix et du répertoire également bouleversants de sa compatriote Asmahan, disparue en 1944, à l'âge de vingt-six ans. La sœur de Farid El-Atrache a eu le temps de donner au monde arabe des enregistrements d'une mélancolie singulièrement moderne, alliant les valeurs poétiques traditionnelles à la musique occidentale.

© Brounch

Dorsaf chante donc les trois héritages : la sophistication et la virtuosité d'Oum Kalsoum, les aigus et les goûts révolutionnaires de Fairouz, la profondeur sentimentale et le tropisme dramatique d'Asmahan…

Depuis qu'elle a découvert la musique, Dorsaf a toujours tendu les oreilles vers l'Est. Elle a toujours regardé au-delà des splendeurs de la tradition classique tunisienne. Son père, les jeudis soirs de son enfance, réglait le poste de radio sur le concert d'Oum Kalsoum. Et, dans les fêtes de famille, sa grand-mère reprenait les grands classiques de la diva égyptienne mais aussi des succès d'Asmahan, la sublime chanteuse libanaise au destin si romanesque. Très jeune, Dorsaf a aussi succombé aux charmes plus contemporains de l'immense Fairouz.

Tout naturellement, devenir chanteuse était pour elle parvenir non seulement à la maitrise du *malouf* tunisien mais aussi devenir l'interprète de ces grands répertoires partagés par tout le Moyen-Orient, et non l'interprète de la seule musique tunisienne. Cela exige autant d'audace que d'humilité – ne pas perdre de vue les sommets

de l'idéal, conquérir sereinement chaque étape qui y mène sans prétendre brûler les étapes Dorsaf a donc poli peu à peu sa voix, dans le malouf comme dans les genres semi-classiques nés au Machrek au XXe siècle, elle a appris le solfège occidental et tenté des expériences de fusion plus ou moins world, elle a accumulé les récompenses et les prix dans son pays et à l'étranger… Surtout, elle a voyagé, de master class en rencontres avec les maîtres, de festivals en troisième cycle de musicologie à la Sorbonne. Elle chante à l'Opéra du Caire et collabore avec les plus grands maestros de la musique arabe comme Salah Ghoubachi ou Selim Sahab. En 2010, elle participe à la création *Ivresses* autour de la poésie d'Omar Khayyam, en compagnie du chanteur persan Alireza Ghorbani – un autre grand succès critique et public.

Depuis ses débuts en 1995, elle s'est continûment aventurée dans l'échange et dans la relation pour enrichir sa pratique et ses attaches : « En m'éloignant de mon pays, dit-elle, j'ai défini quelle est ma culture. J'ai compris d'où je viens et ce dont j'ai envie. Je suis Tunisienne, mais pas seulement. » Elle s'est aussi définie dans le temps : « J'ai la nostalgie des grands films musicaux égyptiens, j'ai la nostalgie de ces grands interprètes qui sont au cœur de la culture de tous les pays arabes. Quand j'écoute Oum Kalsoum ou Asmahan, elles ne me transmettent pas seulement une technique et des beautés, mais un univers tout entier. »

C'est d'ailleurs une nostalgie très précise qui l'a conduite à ce projet. En 2004, elle participe à un hommage à Asmahan, qui commémore le soixantième anniversaire de sa mort tragique. L'émotion de Dorsaf et l'émotion du public lui laissent entendre que le temps est venu pour elle d'aborder les répertoires des trois plus grandes voix arabes de l'histoire. « Oum Kalsoum, Asmahan, Fairouz, c'est une bulle, c'est une entité, c'est un tout. »

Elle se lance alors dans l'élaboration de ce projet d'hommage à ces trois chanteuses. Mais elle ne veut pas de grands orchestres à cordes de cinéma ou des synthétiseurs de la modernité arabe. Oud, qanoun, violon, ney, tar, derbouka : la petite formation d'un cabaret ou d'une salle de concert résolument intemporelle. Dorsaf reprend de grands classiques de ses trois aînées, mais aussi quelques pièces rappelant leur force d'invention et leur liberté artistique, comme *Layali el ons*, valse européenne mêlée de *tarab* (chant arabe) créée par Asmahan. « Plus que leur perfection technique, j'essaie de comprendre ce qui les a installées dans la mémoire des peuples arabes. »

Bertrand Dicale

© Brounch

Dorsaf Hamdani
PRINCESSES DU CHANT ARABE - Ac 144

ACCORDS CROISÉS

Distribution

Dorsaf Hamdani : Chant
Mohamed Lassoued : Violon, arrangements
Slim Jaziri : Qanoun
Naoufel Manaa : Ney
Lotfi Soua : Derbouka, daf
Mondher El Wafi : Riqq, daf

Remerciements

Rachid Hamdani
Radhi Sioud
Lotfi Bouchnak
Driss El Maloumi
Aziz Kabbaj
Névine Youssef
Dorothée Engel
La bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe

Crédits

Enregistrement/Mixage : Romain Frydman
Mastering : Antoine Dematke
Traduction Français-Anglais : Jeremy Taylor
Graphisme : Tom Payeur
Couverture : calligraphie : Aziz Kabbaj,
illustration : Daniel Meyer Assayag
Photographies : Brounch

Production Accords Croisés dirigée par Saïd Assadi - Collection Vox populi

Contact

Site label : www.accords-croises.com
Facebook : www.facebook.com/dorsaf.hamdani
Facebook Label : www.facebook.com/labelaccordscroises