

Die Rezeption arabischer Musik und Musiktheorie in der neuen Musik

Analyse ausgewählter Werke von
Klaus Huber (Schweiz),
Samir Odeh Tamimi (Palästina),
Amr Okba (Ägypten),
Zaid Jabri (Syrien)

Petra Zidarić Györek, BA MA

VORHERIGE GLIEDERUNG

1) arabische Tonsysteme, Skalen und deren Integration in ausgewählten Kompositionen

2) Kompositionen, die teilweise oder ganz auf arabischen traditionellen Vokalmodellen oder Vokaltechniken aufbauen

3) die kompositorische Rezeption von außermusikalischen Aspekten wie z.B. Philosophie, sufistische Spiritualität, Weltanschauung bei den genannten Komponisten

NEUE GLIEDERUNG

1) Arabische Musik und Musiktheorie im 20. und 21. Jahrhundert

2) Rezeption arabischer Musik und Musiktheorie in der neuen Musik seit 1990

3) Fallbeispiele: Analyse und Rezeptionswege arabischer Musik in der neuen Musik – Klaus Huber, Samir Odeh Tamimi, Amr Okba, Zaid Jabri

kompositorische Rezeptionsstrategien

```
graph TD; A[kompositorische Rezeptionsstrategien] --- B[I. musikalische Differenz]; A --- C[II. ästhetische Inszenierung]; A --- D[III. Dekontextualisierung];
```

I. musikalische Differenz

II. ästhetische Inszenierung

III. Dekontextualisierung

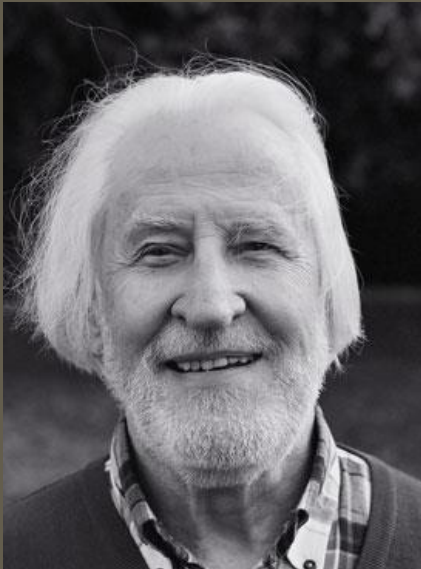
I. MUSIKALISCHE DIFFERENZ – BIKULTURELLE ENSEMBLES

→ Collage/Gegenüberstellung

KLAUS HUBER (1924-2017)

DIE ERDE BEWEGT SICH AUF DEN HÖRNERN EINES
STIERS (1994)

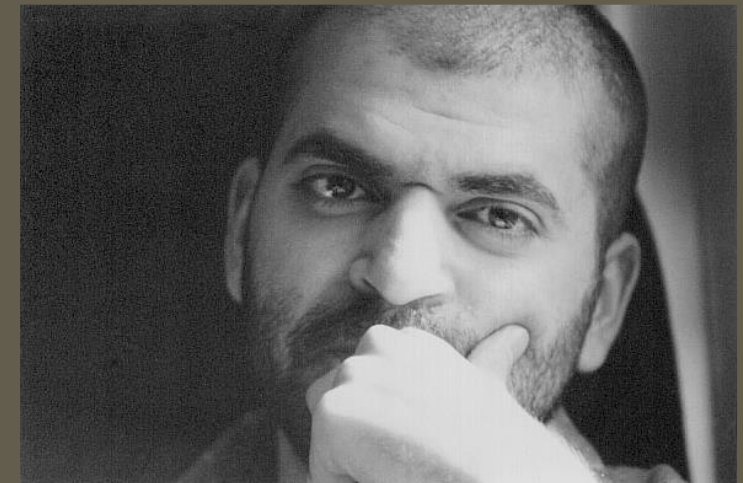
Assemblage für vier arabische und zwei
europäische Musiker und Tonband

AMR OKBA (1972-)

LONELY I AM LONELY (2013)

für Oud und westliche Ensemble

KLAUS HUBER DIE ERDE BEWEGT SICH AUF DEN HÖRNERN EINES STIERS (1994)

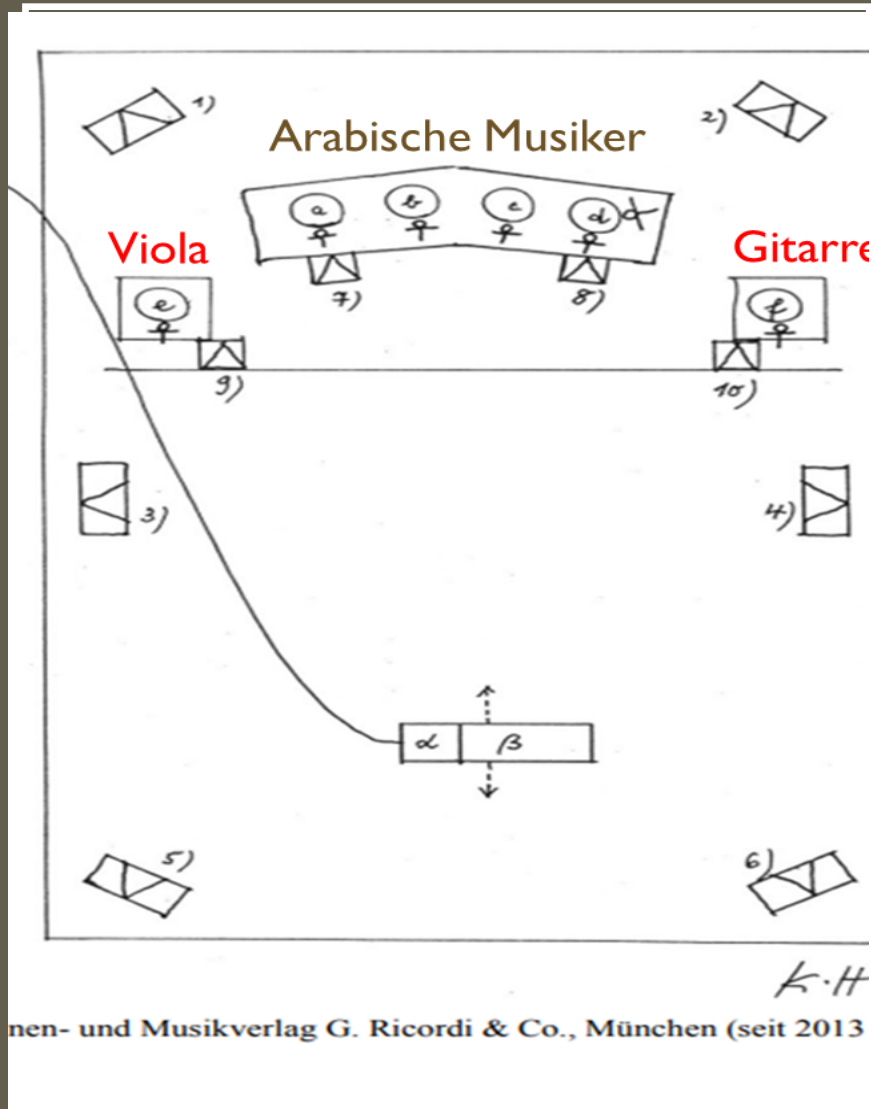
- musikalische *Assemblage* → heterogene
Komponente miteinander konfrontiert

Ensemble:

- traditionelle *taht* Ensemble: (Sufi) Sänger, nāy
(Längsflöte), qānūn (Kastenzither), riqq/mazhar
(Schellentamburin/große Rahmentrommel) + Viola,
Gitarre, Tonband

- fixierte Dauer und *maqām* (Modi)

- Improvisation → politisch-geschichtlichen Kontext

KRITIK

„Huber’s composition remains contradictory in its attitude towards the Arab performers: While he reserved free space for improvisation, **he did not take in account the individual personalities who participated in the premiere in as much depth as they would have offered. [Der Kanun-Spieler] Weiss [...] remained an anonymous 'Arab' performer in the conception of the piece.**”

(Pohlit 2011, 187)

II. ÄSTHETISCHE INSZINIERUNG →liminale Räume

- vielschichtige kompositorische Inspirationsquellen → Beziehung zur islamische Ritual Tradition und Spiritualität
- *Transplantieren* arabischer Elemente und Charakteristika auf westlich ausgebildete Ensemble – auskomponierte Musik
- Weiterentwicklung des persönlichen kompositorischen Stils

SAMIR ODEH TAMIMI (1970-)
MANSÚR (2014)

- für Chor, vier Blechbläser, zwei Schlagzeuger
- Auftragswerk der Salzburger Festspiele
- „I grew up in a family that used to practice Sufism. During my youth, I was very fascinated by these ceremonies, but in a musical way, not in a religious way. Up to this day, I am still impressed by these rituals, by their archaisms as well as depth, by their level of both ecstasy and concentration.”
- (Samir Odeh Tamimi)

Ausgangspunkt – *dhikr* (remembrance) sufistischer Ritual

- simultane Klangebene / ästhetische Praktiken:

Singen/Rezitation,

Rhythmisch-perkussive Ebene

verschiedene vokale-instrumentale Klänge

Händeklatschen

Ausatmen/Einatmen-Klänge

Klangwörter wie *HU/Allah*

Körperbewegungen bzw. kinästhetische Elemente – „type of embodied practice“

(Shannon 2004, S. 21)

Samir Odeh Tamimi: *Mansúr*, Ende – Ausschnitt – S4-6, T 4-6, B 7-9, Posaune 2, Schlagzeug 2

„Sound and motion intensify until there is but noise and a blurring, and the climax of the section has been reached.” (Shannon 2004, S. 17)

S
4-6

T
4-6

B
7-9

Pos 2

Perk 2

ppp *ppp* *ppp*

ppp letzte Wiederholung dim. al niente **2x**
Ka an - na ha Ka an - na ha Ka an - na ha Ka an - na ha

pppp letzte Wiederholung dim. al niente **4x**
hu wa hu wa hu wa hu wa hu wa hu wa hu wa

pppp letzte Wiederholung dim. al niente **8x**
la hu wa il - la hu wa la hu wa il - la hu wa la hu wa il - la hu wa

pp *sf* *p* *< mp* *pp*

pp *> ppp*

notengrafik berlin

Aufstellung

vorne

Perk. 1 B. 1-3 A. 1-3 S. 1-3 Pos. 1

links

Hn. 2
T. 7-9
S. 7-9
A. 7-9

Publikum

rechts

T. 1-3
B. 4-6
A. 4-6
Hn. 1

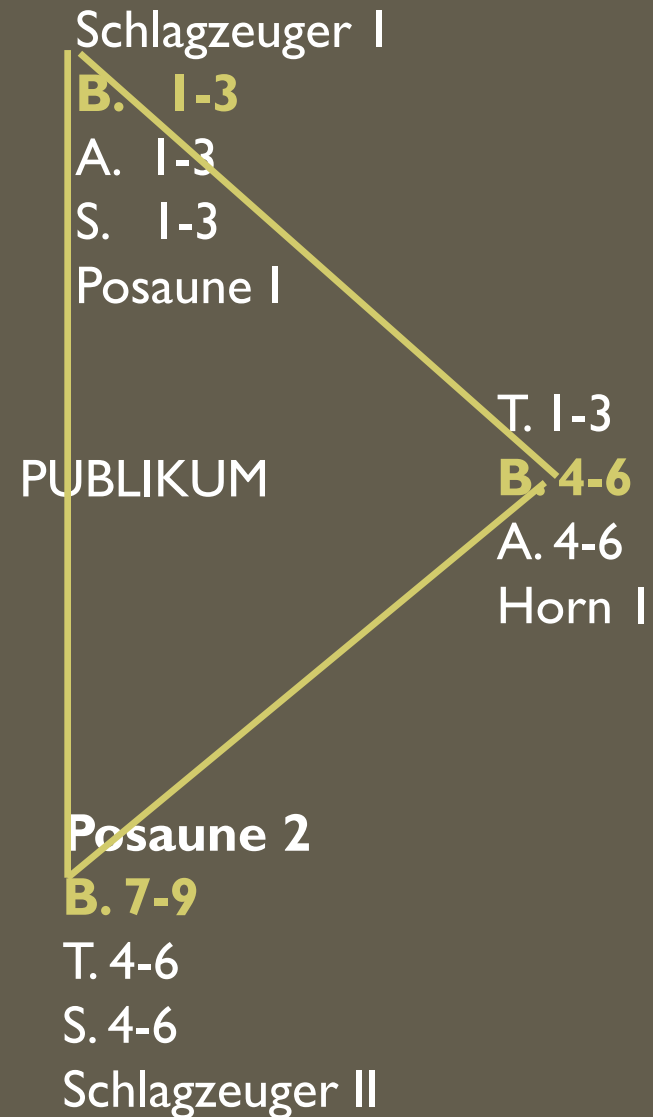
Pos. 2 B. 7-9 T. 4-6 S. 4-6 Perk. 2

hinten

Aufstellung

“The triangle is the first form to enclose space in the generation of points or lines from. It symbolizes the action of the Intellect on the Soul and thereby brings about the descending, horizontal or ascending motion of the Intellect.”
(Bakhtier 1976, 104-105).

Horn 2
T. 7-9
S. 7-9
A. 7-9

II. Klangebene

A
4-6
A-ll - ah A-ll . - - ah A-ll - - ah

III. Klangebene

T
1-3
p *ff*
Hu Hu Hu Ha Hu Ha Hu

I. Klangebene

B
4-6
U Ha α α α α α Ka α α α α α α Hu α α α α Hu

Hn 1
mf *<f* *sf > p* *sf > p*

Samir Odeh Tamimi *Mansúr*

I. Ebene (Bass) → Formel aus dem Text „Garten der Erkenntnis“ - Sufi-Mystiker Al-Hallağ

The image shows a musical score for the piece "Mansúr" by Samir Odeh Tamimi, written in bass clef. It consists of three systems of staves, each representing a different vocal part. The lyrics are written below the notes.

System 1 (B 1-3): The first staff contains the lyrics "Ka α α α α α Ka α α α α an-na Hu U U U U U U U U U U". A red arrow labeled "VORNE" points to the first measure of this staff.

System 2 (B 4-6): The second staff contains the lyrics "Ka" and "Hu U U". A red arrow labeled "RECHTS" points to the end of the first measure.

System 3 (B 7-9): The third staff contains the lyrics "α α α α α α Ka α α α α α Hu U U U α α α an-na Hu". A red arrow labeled "HINTEN" points to the first measure of this staff.

Samir Odeh Tamimi – Mansúr

II. Ebene (Alt)

Alto 1-3 *f*
A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah

Alto 4-6 *vorne f*
rechts A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah

Alto 7-9 *f*
links A - ll - ah A - ll - ah

A. *ff*
A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah

A. *ff*
A - ll - ah A ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah

A. *ff*
A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah A - ll - ah

Samir Odeh Tamimi – *Mansúr*
III. Ebene (Tenor)

HU = Synonym für *Allah*

Tenor 1-3
rechts
Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Hu

Tenor 4-6
links
Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Hu

Tenor 7-9
hinten
Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Hu

T.
Ha Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Ha Hu Ha Hu

T.
Ha Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Ha Hu Ha Hu

T.
Ha Hu Hu Hu Ha Hu Hu Hu Ha Hu Ha Hu

“Sufis who invoke the word **Hu** in *dhikr*, do it with meditative repetition and movements of the head from right to left, constantly repeating, reciting and accelerating the rhythm of pronunciation and head movement, to the level that they get detached from all that is material and immerse themselves in the very essence of invocation.” (Teparic 2012, S. 300).

Samir Odeh Tamimi *Mansúr* → Form – 3 große Abschnitte → 12 Höhepunkte
 (Referenz auf *dhikr*)

TEIL	Takte	Inhalt	Stimmen
I.	25-30	Isolierte Vokale	S/A/T/B – Ekstase 1
	42-45	Isolierte Vokale	S/A/T – Ekstase 2
	58-60	Isolierte Vokale	S/A - Ekstase 3
	83-89	Isolierte Vokale	S/A/T/B – Ekstase 4
	102-105	Isolierte Vokale	S/A/T – Ekstase 5
II.	132-135	Isolierte Vokale+ Hu/Ha	S/A/T/B – Ekstase 6
	149-154	Isolierte Vokale	S/A/T/B - Ekstase 7
	156-164	Isolierte Vokale+ glissandi	S/A/T/B - Ekstase 8
III.	178-187	Isolierte Vokale	S/A/T/B - Ekstase 9
	188- 198	Isolierte Vokale	S/A/T/B - Ekstase 10
	202-216	Text: gesprochen	S/A/T/B Ekstase 11
	233 - 249	Allah	S/A/T/B Ekstase 12

III. DEKONTEXTUALISIERUNG → Abstraktion

- Verfremdung, Transformationen
- arabische Quellen – als Materialquellen ohne Beziehung zu klanglichen Aspekten
- maqamāt (Modi)

KLAUS HUBER: *LAMENTATIONES DE FINE
VICESIMI SAECULI (1994)*

für Orchester

„**Darauf musste der Rückweg nach Europa folgen.** Dazu wurde ich von einem Kompositionsauftrag für ein großes Orchester herausgefordert. Meine Freunde warnten mich, unser großes Orchester habe nun wirklich nichts mit jener Kultur zu tun. Genau deswegen wählte ich es aber, damit ich mich mit dem Europäischsten, dem Herzstück der europäischen Musikentwicklung abgeben musste. **Ich wollte wieder europäische Musik komponieren.**“

(Mahnkopf 2009, 88).

Beispiel: Tonmaterial – 2. Teil - 'awj 'arā maqām auf Bb + Transposition

The image displays a musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The staff is divided into two sections by a diagonal line. The left section, labeled 'original', contains a sequence of notes: Bb, C, D, Eb, E, F, G, Ab, A, Bb, C. The right section, labeled 'Transposition₁', contains a sequence of notes: Bb, C, D, Eb, E, F, G, Ab, A, Bb, C. The notes in the transposition section are identical to the original but shifted down by one octave.

„While transposition to every possible degree in the twenty- four-tone scale is an important theoretical principle for many theorists and music educators, in practice modes are transposed to only a small number of the possible positions. [...]

The most common transpositions are those at a fourth or fifth”

(Marcus 1989, 723-724)

Klaus Huber, *Lamentationes de fine vicesimi saeculi*
Orchestergruppe A – Reduktion - Tonmaterial – (T. 118-125)

III. Abstraktion

FLUKTIERUNG VON KATEGORIEN

- ästhetische Inszenierung und Dekontextualisierung

- Klaus Huber *Lamentationes de fine vicesimi saeculi* (I. Teil)
- Form – 17 Sequenzen – symbolische Verbindung mit Sufismus
- Transkription – TAWŠIH

AUSGANGSPUNKT: TRANSKRIPTION DER
ARABISCHEN LIEDGATTUNG TAWŠIH
(AUS LA MUSIQUE ARABE, RUDOLPHE D'ERLANGER
1930-1959)

- maqām sabā

mf ġi - - d dī a h yā - 'ī - - - nī ġi
d dī - - - ju fū - - - - - nak ā - - - - h yā la
lā - - lā - - lā - - lā - - ā - - h yā 'u yū - - - -
- na yā - - sī - - dī ā h yā - - - - u yū - - - n
ā - h yā - lī - - - l yā - 'ī - - - nī 'u yū -
na - - - - yā - 'ī - - - nī ā l na - r - ja -
si - - - - ā - - - - h a - h yā lā l lī - -

maqām ṣabā – Klage Gestus (Streichern) – *glissandi* + starkes *vibrato*

BRATSCHEN Soli

1) 2) 3)

die übrigen (4.-10.)

VIOLONCELLI Soli

1) 2)

♭, 4/4 ≙ 1/4 Ton höher als ♮, 4/4 (ich verwende die "DIERTELTONNOTIERUNG", wie sie in arabischer Musik üblich ist.)

„[...] on fretless string instruments such as `ud and buzuq, the musician can use glissandos and slurs to ornament” (Farraj/Shumays 2020, 78)

Tawsiḥ
78. - *Rythme: AWFAR MIṢRI*
Mode: Ṣabā

mf 19 $\text{♩} = 81$

ḡi - dī dī a h yā - ī - - - nī ḡi

I VIOLINEN 1. Part

II VIOLINEN 1. Part

pp *pp* *pp*

1. Musikalische Differenz	2. Ästhetische Inszenierung	3. Dekontextualisierung
<p>Klaus Huber: Die Erde bewegt sich auf den Hörnern eines Stiers (1994) - für vier arabische und zwei europäische Musiker und Tonband (→ 2, 3)</p>	<p>Samir Odeh Tamimi: Gdadroja (2005) - für drei Soprane und 43 Musiker (→3)</p>	<p>Klaus Huber: Lamentationes de fine vicesimi saeculi (1992-1994) – für Orchester in vier Gruppen (→2)</p>
<p>Amr Okba: Lonely, I am lonely (2015) – für Ud und Orchester (→3)</p>	<p>Zaid Jabri: Glyptos (2011) – für Ensemble (→ 3)</p>	<p>Klaus Huber: Die Seele muss vom Reittier steigen (2002) - für Kontratenor, Violoncello, Baryton und 37 Instrumentalisten (→2)</p>
	<p>Amr Okba: Faith (2013) – für fünf Stimmen (→ 1)</p>	
	<p>Samir Odeh Tamimi: Mansúr (2014) – für Chor, vier Blechbläser und zwei Schlagzeuger</p>	

Internationale Konferenzen – aktive Teilnahme

- 19-20/11/2022 – Internationale Konferenz anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Kroatisschen Verbandes der Musiktheoretiker, Zagreb, Kroatien
- 12-13/03/2022 - Internationale Konferenz der Niederländisch-Flämischen Gesellschaft für Musiktheorie, Königliches Konservatorium Den Haag, Niederland
- 12-14/01/2021 - BFE-RMA Research Students' Conference, Faculty of Music, University of Cambridge, Großbritannien
- 1-3/10/2021 - 21. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) – Basel, Switzerland
- 11-13.09.2019 – 55. Jahreskonferenz der Royal Music Association, Manchester, Großbritannien
- 07- 09.12.2018 – 1. Internationales wissenschaftliches Symposium für frühe Karriereforschung in der Musik, Split, Kroatien
- 05 – 07.10. 2018 – 18. Kongress der GMTH, Bremen, Deutschland
- 10 -14.08.2018 – 6. isaScience Konferenz „Partizipative Ansätze für Musik & Demokratie“, Reichenau an der Rax, Österreich
- 09 -11.02.2018 – Internationale PhD Musikwissenschaftliche Konferenz: Musikwissenschaft (in) action, Vergangene Musik, Gegenwärtige Praktiken, Zukunftsperspektiven; Aristotle University, Thessaloniki, Griechenland

Danke für die Aufmerksamkeit!

