

كلمات Words
رهام العوضي
Reham Al-Awadhi

الصور Images
مارتا لاموفسيك
Marta Lamovsek
فارتان كيليشيان
Vartan Kelechian

بنينسولار Peninsular

دمج بين الإيقاعات الخليجية والجاز
A Fusion of Khaleeji Rhythms and Jazz

بنينسولار هو ألبوم مُبتكر يضع لمسة إبداعية على الموسيقى الخليجية التقليدية بمزجها مع نوع غير مُتوقَّع من الموسيقى، الجاز. قام بإنتاج الألبوم المؤلف الموسيقي اللبناني طارق يماني بعد أبحاث قام بها حول الإيقاعات التقليدية الآتية من الخليج، وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن.

Peninsular is an innovative album that puts a twist on traditional Khaleeji music, blending it with an unexpected genre, jazz. The album was a product of research by Lebanese Composer Tarek Yamani, of traditional rhythms from the Gulf, specifically Saudi Arabia, Qatar, UAE and Yemen.

Tarek, a 36-year-old self-taught jazz pianist, was born and raised in Beirut, and has been uniting two multifaceted cultures and musical heritages. Now based in New York, USA, Tarek has performed and composed in various other styles like Flamenco, Afro-Cuban, Brazilian, and Electronic. Peninsular was commissioned by the Abu Dhabi Festival and also included an educational booklet supporting Tarek's research on the rhythms from the Arabian Peninsula. We had the opportunity to find out more from Tarek on this unique fusion of East and West.

How did this album come about?

Right after I released my first album Ashur in 2012, I was sitting with my best friend and musical partner Khaled Yassine, discussing what could be my next project. Him being a fantastic percussionist, and familiar with my attraction to Khaleeji music, suggested that I try something with Khaleeji percussion.

طارق هو عازف جاز على البيانو ويبلغ من العمر ٣٦ عاماً، ولد وترعرع في بيروت ولطالما وُجد ما بين تراثين ثقافيين وموسيقيين متعددي الأوجه. يعيش طارق حالياً في نيويورك في الولايات المتحدة حيث قدم ودمج أنواعاً مختلفة من الموسيقى بأساليب مختلفة مثل الفلامنكو والأفرو - كوبية، والبرازيلية والإلكترونية. وقد تبنت مهرجانات أبو ظبي البنينسولار وضمنت ذلك كتيباً تثقيفياً لدعم بحث طارق حول الإيقاعات من شبه الجزيرة العربية.

كيف ظهر هذا الألبوم؟

مباشرة بعد أن أصدرت ألبومي الأول "أشور" في العام ٢٠١٢، كنت جالسا مع صديقي المفضل وشريكي في الموسيقى خالد ياسين وكنا نتناقش حول ماذا يمكن أن يكون مشروعي القادم. وبكونه عازفاً ماهراً ويعرف انجذابني نحو الموسيقى الخليجية، اقترح أن أجرب شيئاً بالإيقاع الخليجي.

I always associated the Khaleeji music feel with some African-influenced genres so I was able to imagine something straight away but I didn't give this idea serious thought until after I released my second album *Lisan Al-Tarab* in 2014. It was then when I felt that I was ready to take a serious dive into this.

In the summer of 2015, I was so fortunate to be approached by the Abu Dhabi Music and Arts Foundation, (ADMAF) who asked me if I had a project that needed support and I proposed "Portraits in Khaliji Rhythms and Jazz" (that's what it was called initially.) Soon after I received the commission from the Abu Dhabi Festival, and after a year and a half of research and composition, Peninsular finally became a reality.

How did you decide to blend Khaleeji music within the frameworks of Jazz?

I always associated the Khaleeji rhythmic feel with the swing feel in African-influenced genres such as Black American and Latin American music. After all, Khaleeji rhythms and percussion instruments have a lot of African influence due to the long history of slavery. African slaves who were shipped West into the Americas, brought along with them their instruments and rhythmic feel, which gave rise to genres such as the blues, jazz and Afro-Cuban music. Slaves who were brought East did the same and their influence on Bedouin music gave rise to genres such as the *lewa*, *khobayti*, *mdima*, and *'ayyala*. I call this the Africanization of Bedouin music.

Having said all that, I don't consider myself blending Khaleeji music and jazz per se; it's more like I'm exploring the similarities and differences between two long lost cousins.

ولطالما ربطت بين الشعور بالموسيقى الخليجية وأنماط موسيقية ذات تأثير إفريقي ولهذا كنت قادراً على تخيل شيئاً من هذا القبيل على الفور ولكنني لم آخذ هذه الفكرة على محمل الجد حتى أصدرت ألبومي الثاني لسان الطرب في العام ٢٠١٤. وعندما شعرت أنني جاهز لأسير بهذا الاتجاه.

وفي صيف عام ٢٠١٥، كنت محظوظاً لأن مؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفن قد تواصلت معي وتم سؤالني إذا كان لدي أي مشروع يحتاج إلى الدعم فقدمت "لوحات من الإيقاع الخليجي والجاز" (هذا ما أطلق على الألبوم أولاً). وفوراً بعد أن تلقيت التفويض من مهرجانات أبو ظبي، وبعد عام ونصف من الأبحاث والتأليف، أصبحت بنينسولار أجزاً حقيقة.

كيف قررت دمج الموسيقى الخليجية مع الجاز؟

لطالما ربطت بين الشعور بالإيقاعات الخليجية والشعور بأنماط السونج المنهادية ذات التأثير الإفريقي، مثل موسيقى الأميركيين السود والموسيقى اللاتينية الأميركية. إضافة إلى ذلك، إن الإيقاع الخليجي والآلات النقرية تنسم بتأثير إفريقي نتيجة لتاريخ العبودية الطويل. فالعبيد الأفارقة الذين كان يتم نقلهم غرباً من إفريقيا إلى أميركا، جلبوا معهم الآتهم كما وشعورهم بالإيقاع مما أدى إلى ولادة أنماط جديدة مثل البلوز والجاز والأفرو - كوبيه. كما أن العبيد الذين نُقلوا إلى الشرق قاموا بالأمر عينه وأدى تأثيرهم الموسيقي على الموسيقى البدوية إلى ولادة أنماط موسيقية جديدة مثل لبوه وخببيتي مديما وعبالة. وهذا ما أسميه أفرقة الموسيقى البدوية.

وبالرغم من كل ما قلته، لا أعتبر ما أفعله مزجاً بين الموسيقى الخليجية والجاز فحسب؛ ولكن الأمر أشبه باكتشاف أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الأقارب القدماء الضائعين.



كيف تستت لك معرفة جميع الموسيقيين الذين يعزفون في الألبوم؟

خالد ياسين (عازف الطبل) وإيلي عفيف (باس) هما صديقان مقربان أعرقهما منذ مدة طويلة والذين آلفت معهما الموسيقى في بيروت خلال بدايي المبكرة في الموسيقى.

وحيد مبارك هو القارع طبول الذي سجل الجميع المقطوعات الإيقاعية في الألبوم وهو من دبي. أما أحمد عبد الرحيم من اليمن فيعيش في الدوحة وهو من سجل فقط المقطوعة الافتتاحية بناءً على الإيقاع القطري الذي يُسمى العرضة.

يحتوي الألبوم على مقطوعتين مع غناء: القربي نسنس التي غناها مطرب يمني يعيش في دبي والملحن عادل عبدالله وأبالا كوبانا الذي عرض عتنة مسجلة لقبيلة في المملكة العربية السعودية أثناء غنائهم الدحة الفولكلورية.

How did you come across all the musicians playing on the album?

Khaled Yassine (drums) and Elie Afif (bass) are good friends who I knew for a long time and with whom I made music back in Beirut during the very beginnings of our musical adventures.

Wahid Mubarak is the percussionist who recorded all the percussion tracks on the album and he's from Dubai. Ahmad Abdel Rahim is from Yemen but based in Doha and he only recorded the opening track of the album Indisar, which is based on the Qatari rhythm called *ardha*.

On the album there are two tracks with vocals: Al Qorbi Nasnas, which was sung by Dubai-based Yemeni singer and composer Adil Abdallah and Ayyala Cubana, which features a recorded sample of a tribe in Saudi Arabia singing their folkloric *dahha*.

