MOROCCAN GYPSIES

GROUPE SIDI MIMOUN
GROUPE BEN SOUDA

English p. 2 Deutsch s. 5

Most scholars agree that the Gypsies originally came from Northern India. This is based on the resemblance of their Romany language to certain languages in Northern India (Hindi, Punjabi, etc). Apparently the Gypsies migrated into Persia in the 11th century and further into South East Europe around the beginning of the 14th century, and from there into Western Europe (15th century). Today, Gypsies are scattered all over the world, including North Africa, North and South America and even Australia, and are estimated to number between six and seven million. Due to their nomadic character and social position Gypsies often used to work as skilled acrobats, horse traders, tinkers, fortune tellers, entertainers, musicians, dancers and singers.

Gypsies of North Africa

Little research has been done regarding the lives of the two or three million Dom (from their word 'Domari', meaning 'man') who live in the Middle East and North Africa (Algeria, Chad, Egypt, Libya, Morocco, Sudan and Tunisia). It is suggested that the majority of the Dom in North Africa were an early migration of groups out of India and into the Middle East (fifth century AD).

Various names were used to designate Gypsy people in the Middle East such as Barake, Nawar, Kaloro, Koli, Kurbat, Zargari, Xoraxane (Muslim Gypsies of Morocco). They split up into many groups such as Issawa, Gnawa, Abidat Rmaa, Ahwash, Zayan, Hmadcha, Jilala, Sahrawa, Jajouka… too many to list. Most of them are named after the area they live in.

North African Dom live in the poorer districts of large cities or in modest conditions in rural areas. They usually travel in small caravans and make their living as metal workers, horse traders, singers, dancers and musicians. Others live in tents and have a lifestyle similar to the Bedu or Bedouin of the region. Today their major occupation is entertaining.

In general, the North African Dom have adapted to the dominant faiths of their host countries, often however, in name only, in order to avoid hardships.

This album presents a Gnawa group, the **Groupe Sidi Mimoun** and an Issawa group, **Ben Souda**.

The **Ben Souda** group under their ensemble leader *Taïfa Al-Essawiya* is composed of professional musicians. They began their activities in 1972 and soon won top places at international music festivals, participating in ESCAP meetings (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific of the UN) and foreign cultural and artistic festivals in Germany.

The ensemble performs songs for celebrations such as weddings, baptisms, circumcisions and fairs in villages at which music and dancing are required. They also perform at Muslim births, weddings, funerals, and religious holidays. Their style is marked by frequent improvisations and intensity of emotional expression.

The **Groupe Sidi Mimoun Band** has a somewhat unique style. Their main instruments are the *guembri*, a three-stringed bass drum-lute, the *t'bel*, a large bass drum and *qraqeb*, iron castanets. Their music is performed with much emotion and has some similarity with African melodies. They often utilize Arab modes such as *maqam higaz*. Songs sung in Moroccan language, depict the sufferings of life and the joys of love. Their legendary band leader *Abdenbi ElGadari* was born in Marrakech but has lived in Casablanca for many years. He has played in Paris at jazz festivals and at Italian music festivals among many other international musical events and has recorded several albums.

The Instruments:

Guembri (gimbri, guinbri): a large plucked bass lute of North Africa with up to three strings. Its body is made of wood, with a sheepskin sound-table, and it has a round, fretless neck. The player achieves an extra percussive element by striking the sound-table with his right-hand fingers.

Bendir: a large circular frame drum, about 20 cm (7.5 in) deep and 50 cm (19.5 in) in diameter, with a double membrane of goatskin, occasionally with snares beneath the skins, which create a buzzing sound.

Mizmar (ghayta, maoun): a double reed wind instrument (folk oboe of the Arab world), with a high-pitched very nasal, piercing tone. Usually accompanied by a *tabl* (see below).

Qraqeb (kra'keb): two heavy iron cymbal-shaped discs joined together by a shank (making a total length of about 30 cm = 12.5 in) are bound to another pair of discs by a strip of leather. A player holds two such sets of "castanets", playing them with dance-like movements of the hands. The clappers are usually played in a group, never alone.

Tarija: single-headed goblet-shaped Moroccan drum, made of glazed pottery, between 20 and 80 cm (7.5–31.5 in) high, with a snare attached to the goat skin drum head.

Tabl: a large cylindrical, shallow double-headed drum played with sticks. The heads are stretched over hoops and laced to each other around the wooden cylinder. Frequently played in ensembles with a *mizmar* (see above).

GROUPE
SIDI MIMOUN

MEMBER OF THE
SIDI MIMOUN BAND
PLAYING THE
GUEMBRI;
TWO TABLS

BEN SOUDA GROUP WITH CHALF HASSAN

Die meisten Gelehrten stimmen darin überein, daß die Zigeuner ursprünglich aus Nordindien kamen. Dies basiert auf der Ähnlichkeit ihrer Sprache Romani mit bestimmten Sprachen im nördlichen Indien (Hindi, Punjabi, usw.). Anscheinend zogen die Zigeuner im 11. Jahrhundert nach Persien und von dort, ungefähr zu Beginn des 14. Jh., nach Südosteuropa und im 15. Jh. weiter nach Westeuropa. Heute leben Zigeuner über alle Erdteile verstreut, einschließlich Nordafrika, Nord- und Südamerika und sogar Australien. Ihre Zahl wird auf sechs bis sieben Millionen geschätzt. Aufgrund ihrer nomadischen Lebensweise und sozialen Stellung arbeiteten Zigeuner oft als Akrobaten, Pferdehändler, Kesselflicker, Wahrsager, Entertainer, Musiker, Tänzer und Sänger.

Die Zigeuner Nordafrikas

Das Leben von zwei bis drei Millionen Dom (von ihrem Wort „Domari" das „Mensch" bedeutet) im Nahen Osten und Nordafrika (Algerien, Tschad, Ägypten, Libyen, Marokko, Sudan und Tunesien) ist wenig erforscht. Man nimmt an, daß die meisten Dom in Nordafrika von Zigeunern aus Indien abstammen, die im 5. Jh. in den Nahen Osten zogen.

Zigeuner im Nahen Osten wurden mit verschiedenen Namen bezeichnet, wie z.B. Barake, Nawar, Kaloro, Koli, Kurbat, Zargari, Xoraxane (moslemische Zigeuner aus Marokko). Sie teilten sich in viele verschiedene Gruppen, wie z.B. Issawa, Gnawa, Abidat Rmaa, Ahwash, Zayan, Hmadcha, Jilala, Sahrawa, Jajouka… Die meisten wurden nach dem Gebiet benannt, in dem sie lebten.

Die nordafrikanischen Dom leben in den ärmeren Bezirken großer Städte oder in einfachen Umständen in ländlichen Gebieten. Sie ziehen zumeist in kleinen Wagen umher und verdienen ihren Lebensunterhalt als Kesselflicker und Schmiede, Pferdehändler, Sänger, Tänzer und Musiker. Manche leben in Zelten und ihr Leben ist vergleichbar mit dem der Bedu oder Beduinen der Region. Heutzutage verdienen sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Entertainment.

Im allgemeinen haben die nordafrikanischen Dom den Glauben angenommen, der in dem Land vorherrscht, in dem sie leben. Oft jedoch nur dem Namen nach, um Unannehmlichkeiten zu entgehen.

Dieses Album präsentiert die Gnawa-Gruppe **Sidi Mimoun** und die Issawa-Gruppe **Ben Souda**.

Die Gruppe **Ben Souda** (Leiter *Taïfa Al-Essawiya*) besteht aus professionellen Musikern. Sie begannen 1972 und hatten sehr schnell großen Erfolg auf internationalen Music Festivals. Unter anderem traten sie bei ESCAP-Konferenzen (Ökonomische und Soziale Kommission für Asien und den Pazifik der UN) und kulturellen und künstlerischen Festivals in Deutschland auf.

Das Ensemble spielt Lieder für feierliche Anlässe, wie Hochzeiten, Taufen, Beschneidungszeremonien und auf Dorffesten, bei denen Musik und Tanz gewünscht sind. Sie spielen auch bei moslemischen Feierlichkeiten wie Geburten, Hochzeiten, Beerdigungen und religösen Feiertagen. Ihr Stil ist durch häufige Improvisationen und starken Gefühlsausdruck geprägt.

Die **Groupe Sidi Mimoun** hat einen außergewöhnlichen Stil. Ihre Hauptinstrumente sind die *Guembri*, eine 3-saitige Baßlaute, die *T'bel*, eine große Baßtrommel und *Qraqeb*, eiserne „Kastagnetten". Sie spielen ihre Musik, die Ähnlichkeit mit afrikanischen Melodien hat, mit einem starken Gefühlsausdruck und verwenden oft arabische Tonarten wie z.B. *Maqam Higaz*. Die Lieder in marokkanischer Sprache beschreiben die Leiden des Lebens und die Freuden der Liebe. Ihr legendärer Leiter *Abdenbi ElGadari* wurde in Marrakesch geboren, lebt aber seit Jahren in Casablanca. Er spielte auf vielen internationalen Musikfestivals, u.a. bei Jazz Festivals in Paris und Festivals in Italien, und nahm mehrere Alben auf.

Die Instrumente:

Guembri (Gimbri, Guinbri): eine große gezupfte Baßlaute aus Nordafrika mit ein bis drei Saiten. Ihr Klangkörper ist aus Holz mit einer Decke aus Schafshaut und sie hat einen langen runden Hals ohne Bünde. Der Spieler erzielt einen perkussiven Effekt, indem er mit den Fingern der rechten Hand auf die Decke schlägt.

Bendir: eine große runde Rahmentrommel, ungefähr 20 cm tief, mit einem Durchmesser von 50 cm. Sie hat eine doppelte Membrane aus Ziegenhaut und manchmal Schnarrsaiten unter dem Trommelfell, um einen summenden Klang zu erzeugen.

Mizmar (Ghayta, Maoun): ein Blasinstrument mit einem Doppelrohrblatt (volkstümliche Oboe der arabischen Welt) und einem hohen, nasalen, durchdringenden Ton. Sie wird gewöhnlich auf einer *Tabl* begleitet (siehe unten).

Qraqeb (kra'keb): zwei schwere tellerförmige Scheiben aus Eisen, die mit einem Schaft verbunden sind (Gesamtlänge ca. 30 cm) und mit einem Stück Lederschnur mit einem anderen solchen Paar verbunden sind. Ein Spieler hält zwei Paare solcher „Kastagnetten" und spielt sie mit „tänzerischen" Handbewegungen. Die Klappern werden normalerweise in Gruppen gespielt, nie alleine.

Tarija: kelchförmige, aus glasierter Keramik hergestellte Trommel aus Marokko mit einem Trommelfell aus Ziegenhaut. Sie ist zwischen 20 und 80 cm hoch und hat eine Schnarrsaite am Trommelfell befestigt.

Tabl: eine große zylindrische, relativ flache Trommel mit zwei Trommelfellen, die mit Stöcken gespielt wird. Die Trommelfelle werden über Reifen gezogen und um den hölzernen Zylinder herum miteinander verschnürt. Die Tabl wird häufig mit der *Mizmar* zusammen gespielt (siehe oben).

Groupe Sidi Mimoun, ensemble leader: ***Abdenbi ElGadari***
Ben Souda, ensemble leader, ***Taïfa Al-Essawiya***

Recorded at **Sama Master** S.a.r.l., Casablanca, Morocco
Production: **Chalf Hassan**, for **ARC Music**
Studio director: **Rashid Hayeg**
Engineering: **Mr. Ibrahim**
Mixing: **Mr. Ibrahim**, **Chalf Hassan**
Mastering: **Diz Heller**

Photos of Groupe Sidi Mimoun & Groupe Ben Souda: **Chalf Hassan**
Cover design: **Sarah Ash**
Liner notes: **Diz Heller**
Translation: German: **Diz Heller**
Typesetting / layout: **Sarah Ash**