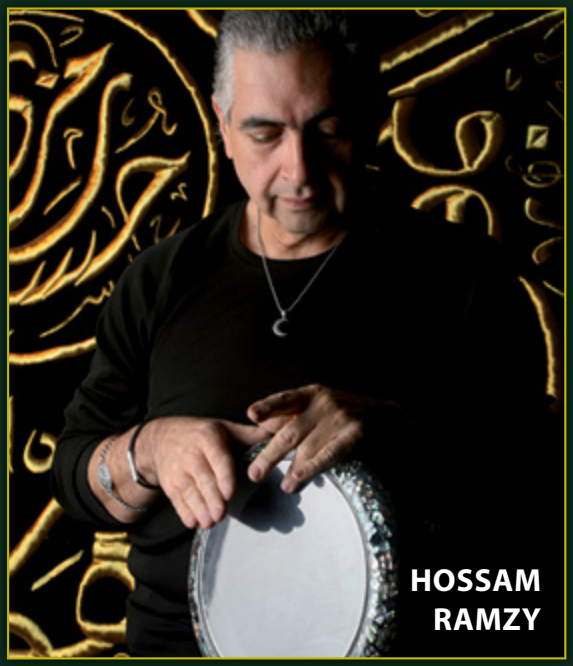
HOSSAM RAMZY

SAMYA

THE BEST OF FARID AL ATRASH



HOSSAM RAMZY, Egypt's Ambassador of Rhythm, was born in Cairo. His musical career began early, when at the age of three he was given his first drum – an *Egyptian tabla*. His passion for percussion was noted by his family (many of whom were themselves involved in the arts), who encouraged him to master his craft by studying with the leading music teachers of Egypt. A move to Saudi Arabia introduced Hossam to many of the Bedouin tribes who gave the young Hossam a rich insight into the cultural origins of Middle Eastern music that became the inspiration for many of his later rhythmic directions.

In the mid 1970s he moved to England, and enjoyed great success as a Jazz and Latin style drummer working with many highly respected Jazz musicians like *Andy Sheppard* and *Geoff Williams*. But, as he began looking for new dimensions of percussive sounds, he found himself turning full circle, back to his first love, the Egyptian drums, and the thrilling dance rhythms of the Middle East. The distinctive sound of Hossam's percussion and the exciting rhythms on his albums caught the imagination of *Peter Gabriel* who invited Hossam to perform on his albums '*Passion*' and later '*Us*'. Hossam went on to work with many top musicians including *Joan Armatrading* and *Mari Wilson*. In 1994 *Robert Plant* and *Jimmy Page* (Led Zeppelin) invited Hossam to bring together a band of Arabian musicians and work on their reunion album *'No Quarter - Unledded'*, which was awarded triple platinum. This led to Hossam joining Page and Plant on their historic reunion 1995/96 world tour. Ever since, Hossam has been extensively touring with various artists, such as *Pino Daniele* of Italy as well as many of the top class Arabian Singers like *Cheb Khaled, Rachid Taha, Faudel* and *Yeşim Salkım*, one of the most popular female singers from Turkey. To date Hossam has released over 25 albums and two DVDs of Egyptian dance and world music, with many of them dedicated to percussion and rhythms of the world.

He has also collaborated on composing and performing many award-winning film soundtracks, such as: *Stargate*, *Wings of a Dove*, *The Saint*, *The Hunchback of Notre Dame*, *Stealing Beauty, The Last Temptation of Christ, Stardust, Prince of Persia: The Sands of Time*, *Conan The Barbarian 3D* and *The Dictator*.

Hossam performed with *Sting* on the Michael Parkinson TV Show. He won the New Age Voice Award for "Best Contemporary World Music" for his album *'Immortal Egypt'* in collaboration with Phil Thornton. He also joined the *"Masters of Percussion from Africa Ensemble"* for a concert at the Royal Festival Hall in London featuring the world famous Brazilian percussionist *Airto Moreira*. In 2007 he played a live show with the legendary Grammy Award winners *Chick Corea, Isaac Hayes* and *Mark Isham*. In 2008 he composed and arranged music for *Shakira's* album 'She Wolf' (EPIC).

Today Hossam is at the top of his game, having recently released the biggest album of his career, *Rock The Tabla*, a collaborative project featuring some of the world's top musicians including *A.R. Rahman, Billy Cobham*, *Omar Faruk Tekbilek* and *Manu Katché*. Released in August 2011, Rock the Tabla earned Hossam a nomination for *Best Artist* in the *Songlines Music Awards 2012*.

Discography:
Peter Gabriel, *Chick Corea*, *Joan Armatrading*, *Robert Plant*, *Jimmy Page*, *Rolling Stones*, *Gipsy Kings*, *Procol Harum*, *ELO*, *Luciano Pavarotti*, *Cheb Khaled*, *Faudel*, *Rachid Taha*, *Deborah Harry*, *Phil Thornton*, *Loreena McKennitt*, *Paul Young*, *Ricky Martin*, *Isaac Hayes*, *Mark Isham*, *Sting*, *Jay-Z*, and pop diva *Shakira*.

FARID AL ATRASH

Born in Lebanon, son of the *Sultan Al Atrash* of the Druz Mountains. For political reasons Farid emigrated to Egypt with his mother, sister *Asmahan* and brother *Fouad* when he was a little child. Asmahan became a film star, with a voice that was proving competition even for *Om Kolthoum* in popularity. As a young man Farid worked in one of Egypt's big department stores as a till assistant. His love for singing and playing the *oud* brought him to the attention of *Ms. Badiaa Masabny*, Egypt's greatest Alma (lady of entertainment and group leader). She gave him a job in her night club alongside the grand names of the 1950s, 60s and 70s such as *Taheyya Karioka* (legendary dancer), *Shukuku* (top comedian and monologist), *Ismail Yasin* (Egypt's most popular comedian and film star) and *Samya Gamal*. For Samya Gamal (who became Egypt's No 1 dancer of the decade), Farid composed most of his love songs and dance music. Using all this talents, Farid started a film production company and made 42 films in which he sang and *Samya* or *Taheyya* danced. He shared the lead with Egypt's top actresses such as *Fatin Hamama*, *Magda*, *Mariam Fakhreddin*, *Sbah Lubna, Abdul Aziz* and *Hind Rustum* (the 'Marilyn Monroe of the Middle East').

Farid became a Middle Eastern household name, famous for his virtuoso *oud* (lute) playing, his magnificently lush musical films and for his warm voice in the most rosy love songs.

At the end of the 1960s Farid went back to live in Lebanon, opened a night club named after him where he had top stars perform. Unfortunately, due to the start of the Lebanese war and a gambling habit he lost everything. He stayed in Lebanon until his death.

1. **Yahliw** *(You Little Beauty)*
One of Farid's great dance melodies. Although a simple phrase, it keeps making me "drum up" more and more choreographic arrangements than any other piece of music. Enjoy it. I would like to dedicate this song to Egypt's esteemed dancer, star of stage and screen, *Lucy Yahliwa*.

2. **Ma Alli Wi-Oltilo** *(She Told Me and I Told Her)*
This is a famous song about the way Farid and his beloved lady have expressed their undying love for each other, how they overcame barriers and visited each other, and how this should make those who don't want them together eat their hearts out.

3. **Farid Al Atrash**
Farid Al Atrash was a virtuoso *oud* (lute) player and a composer. Amongst the legendary oud players of Egypt such as *Reyad El-Sombaty, El-Asabgy* and many others, he made his mark and made the oud a popular instrument. This piece is dedicated to Farid as a new work in which *Mamdouh El Gebaly*, one of today's great players, portrays the love Farid had for the oud and how we all miss him.

SAMYA GAMAL

4. **Gamil Gamal** *(Such Beauty)*
This song was sung in a film in which Farid shared the leading role, with Lady *Fatin Hamama* (Omar El-Sharif's wife at that time) and *Kathrin Hepburn*. He was 'Wahid' in the film, and she says, "Ghanny ya Wahid" (please sing, Wahid), and he says, "Beautiful, so beautiful". The phrase became an Egyptian cliché.

5. **Ya Wahishny Rod Allaya**
(I Miss You, Please Answer My Calls)
This song was composed by Farid but sung by Egypt's 60s and 70s star *Moharran Fouad* who was one of *Mohammed Abdul Wahab's* protégés. It says, "You, whom I miss, please answer my calls; hello, how are you? I love you like I love my eyes, and my life is wasting away, waiting for you, my heart's greeting (Salamat); oh how I miss you." This song brought great fame to *Moharram*. *Nagwa Fouad* loves dancing to it.

6. **El Hayah Helwa** *(Life is So Beautiful)*
"Life is so beautiful if we understand it. Life is a song, how lovely are its lyrics, they melt my heart. Life is beautiful." The strange sounds you are hearing are the sounds of women's *zaghrouda* (ululations), a sound made by women in the Arab world to express their happiness at any cause for celebration but especially at weddings. It is said that it originally came from ancient Egyptian times of Ra, the sun god, when they announced his arrival by screaming out *Raa, Raa, Raa* very fast and loud.

HOSSAM RAMZY, Ägyptens Botschafter des Rhythmus, wurde in Kairo geboren. Seine musikalische Karriere begann im Alter von drei Jahren, als er seine erste Trommel, eine *ägyptische Tabla,* geschenkt bekam. Seine Leidenschaft für Perkussion wurde von seiner Familie unterstützt. Einige Familienmitglieder, selbst Künstler, ermutigten ihn, bei den bekanntesten Musiklehrern Ägyptens Unterricht zu nehmen. Durch einen Umzug nach Saudi Arabien machte Hossam die Bekanntschaft einiger Beduinenstämme, was ihm einen tiefen Einblick in die kulturellen Ursprünge der Musik des Nahen Osten gewährte und für ihn eine Inspiration für seinen späteren rhythmischen Musikstil war.

Mitte der 70er Jahre zog Hossam nach England und hatte dort großen Erfolg als Jazz- und Latin Drummer. Er spielte mit anerkannten Jazzmusikern wie *Andy Sheppard* und *Geoff Williams*. Als er begann, sich nach einer neuen Richtung in seinem Perkussion-Sound umzusehen, kam er wieder zurück zu seiner ersten Liebe, der ägyptischen Tabla und den mitreißenden Tanzrhythmen des Nahen Ostens. Der besondere Sound von Hossams Perkussion und seine aufregenden Rhythmen auf seinem Album erregte die Aufmerksamkeit von *Peter Gabriel*, der ihn einlud auf seinen Alben *‚Passion'* und *‚Us'* mitzuwirken. Hossam arbeitete mit weiteren Top-Musikern, wie *Joan Armatrading* und *Mari Wilson*. 1994 luden *Robert Plant* und *Jimmy Page* (ex Led Zeppelin) Hossam ein, eine Gruppe arabischer Musiker zusammenzustellen, um auf ihrem Reunion-Album *‚No Quarter - Unledded'* mitzuwirken. Dieses Album wurde dreifach mit Platin ausgezeichnet. Dies führte dazu, daß Hossam Jimmy Page und Robert Plant

auch auf ihrer Welttournee 1995/96 begleitete. Seitdem war Hossam mit verschiedenen Künstlern auf Tournee, wie *Pino Daniele* aus Italien und erstklassigen arabischen Sängern wie *Cheb Khaled*, *Rashid Taha*, *Faudel* und *Yeşim Salkım*, einer der beliebtesten Sängerinnen der Türkei. Hossam veröffentlichte mittlerweile über 25 Alben und 2 DVDs mit ägyptischer Tanz- und Weltmusik, von denen einige besonders der Perkussion und den Rhythmen der Welt gewidmet sind.

Außerdem wirkte Hossam an einigen preiskgekrönten Film-Soundtracks mit, wie: *Stargate*, *Wings of a Dove*, *The Saint*, *The Hunchback of Notre Dame*, *Stealing Beauty, The Last Temptation of Christ, Stardust* und *Prince of Persia: The Sands of Time*, *Conan der Barbar 3D* und *Der Diktator*.

Hossam trat zusammen mit *Sting* in der Michael Parkinson TV-Show (BBC1) auf und wurde mit dem „New Age Voice Award" für „Best Contemporary World Music" für sein Album *„Immortal Egypt"* ausgezeichnet, das in Zusammenarbeit mit Phil Thornton entstand. Er trat zusammen mit dem *„Masters of Percussion from Africa Ensemble"* bei einem Konzert in der Royal Festival Hall in London auf, bei dem auch der weltbekannte brasilianische Perkussionist *Airto Moreira* mitwirkte. 2007 trat er in einer Liveshow mit den legendären Grammy Preisträgern *Chick Corea, Isaac Hayes* und *Mark Isham* auf. 2008 komponierte und arrangierte er Musik für *Shakirias* Album ‚She Wolf' (EPIC).

Heute ist Hossam auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Vor kurzem veröffentlichte er sein bisher größtes Album, *Rock The Tabla*. Es ist ein kollaboratives Projekt mit einigen Welt-Spitzenmusikern, einschließlich *A.R. Rahman, Billy Cobham, Omar Faruk Tekbilek* und *Manu Katché*. Herausgegeben im August 2011, brachte Rock The Tabla Hossam eine Nominierung für *Bester Künstler* in den *Songlines Music Awards 2012* ein.

Discographie:
Peter Gabriel, *Chick Corea*, *Joan Armatrading*, *Robert Plant*, *Jimmy Page*, *Rolling Stones*, *Gipsy Kings*, *Procol Harum*, *ELO*, *Luciano Pavarotti*, *Cheb Khaled*, *Faudel*, *Rachid Taha*, *Deborah Harry*, *Phil Thornton*, *Loreena McKennitt*, *Paul Young*, *Ricky Martin*, *Isaac Hayes*, *Mark Isham*, *Sting*, *Jay-Z*, und Pop-Diva *Shakira*.

FARID AL ATRASH

Ein königlicher Adeliger, geboren in Libanon. Sohn des Sultans Al Atrash, von den Druz Bergen. Emigrierte aus politischer Gründen mit seiner Mutter, der Schwester Ashmahan und dem Bruder Fouad nach Ägypten.

Ashmahan wurde ein Filmstar, mit einer Stimme die sogar mit der von *Om Kolthoum* konkurrieren konnte. Als junger Mann arbeitete Farid als Kassierer in einem der größten Kaufhäuser Ägyptens. Durch seine Liebe zum Gesang und zum Spielen der Aud, wurde *Ms. Badiaa Masabny* Ägyptens größte „Alma" („Jemand der weiß, wie man unterhält" und „Tanzleiterin mit einer eigenen Gruppe") auf ihn aufmerksam. Sie gab ihm einen Job in ihrem Nachtclub, neben großen Künstlernder fünfziger, sechziger und siebziger Jahre wie *Taheyya Karioka* (legendäre Tänzerin), *Shukuku* (Spitzenkomödiant und Monologist), *Ismail Yasin* (Ägyptens beliebtester Komödiant und bewunderter Filmstar) und *Samyal Gamal*. Für Samya Gamal, die Nr. 1 unter Ägyptens Tänzern jener Jahrzehnte, komponierte Farid die meisten seiner Lovesongs und Tanzrhythmen. Sein ganzes Talent nützend, gründete Farid eine Filmproduktionsfirma und produzierte nicht weniger als 42 Filme, in welchen er sang, und *Samya* oder *Taheyya* tanzten. Er spielte Hauptrollen neben ägyptischen Spitzenstars wie *Fatin Hamama Magda*, *Mariam Fakhreddin*, *Sbah Lubna Abdul Aziz* und *Hind Rustum* (Marilyn Monroe des Mittleren Ostens).

Farid's Name war im Mittleren Osten in aller Munde. Er wurde berühmt für seine meisterhafte Beherrschung der Aud (Laute) und für seine großartigen und reichhaltigen Musicals und seine warme Stimme, mit der er die schönsten Liebeslieder sang.

Am Ende der 60iger Jahre ging Farid nach Libanon zurück und eröffnete einen Nachtclub, den er nach sich benannte und in dem Top Stars auftraten. Mit dem Beginn des libanesischen Krieges und durch seinen Hang zum Glückspiel, verlor er unglücklicherweise alles. Er blieb in Libanon, wo er dann auch starb.

1. **Yahliw** (*Du kleine Schönheit*)
Eine von Farids großen Tanzmelodien. Obwohl es eine einfache Melodie ist,bringt sie mich immer dazu, zu trommeln und mehr choreographische Arrangements zu kreieren, als jedes andere Musikstück. Genießen Sie es. Ich möchte dieses Lied Ägyptens angesehener Tänzerin, Star auf der Bühne und Leinwand, *Lucy Yahliwa* widmen.

2. **Ma Alli Wi-Oltilo** (*Sie sagte es mir, und ich sagte es ihr*)
Dies ist ein berühmtes Lied darüber, wie Farid und seine Geliebte sich ihre unsterbliche Liebe zueinander gestanden haben, wie sie die Barrieren überwunden haben und zueinander fanden, und wie das diejenigen, die sie nicht zusammen sehen wollen, in untröstlichen Kummer fallen ließ.

3. **Farid Al Atrash**
Farid Al Atrash war ein begabter oud Spieler (ägyptische Laute) und ein Komponist. Sein Stil war unter den legendären oud Spielern von Ägypten, wie *Reyad El-Sombaty*, *El-Asabgy* und vielen anderen anerkannt. Er schaffte es, die Oud wieder zu einem beliebten Instrument zu machen. Dieses Stück ist Farid als ein neues Kunstwerk gewidmet, in welchem Mamdouh El Gebaly (einer der heutigen großen Spieler), die Liebe, die *Farad* für die Ud hatte aufzeichnete und auch, wie wir ihn alle vermissen.

4. **Gamil Gamil** (*Solche Schönheit*)
Dieses Lied wurde in einem Film gesungen, in dem Farid die Hauptrolle spielte, neben *Lady Fatin Hamama* (Omar El-Sharif's derzeitige Frau) und *Kathrine Hepburn*. Im Film war er Wahid und sie sagt: „*Ghanny Ya Wahid*" (bitte sing Wahid) und er sagt: „Wunderschön, so wunderschön". Dieser Ausdruck wurde zu einem gefügelten Wort in Ägypten.

5. **Ya Wahishny Rod Allaya** (*Ich vermisse Dich, bitte beantworte meine Anrufe*)
Dieses Lied wurde von Farid komponiert aber zwischen den Jahren ,60 - ,70 von Ägyptens Sexsymbol *Moharram Fouad* gesungen. Er war einer von *Mohammed Abdul Wahab's* Schützlingen. Der Text: Ich vermisse Dich, bitte beantworte meine Anrufe - hallo wie geht es Dir. Ich liebe Dich so wie ich meine Augen liebe und mein Leben wird damit verschwendet auf Dich zu warten. Mein Herz grüßt Dich (Salamat), oh, wie ich Dich vermisse.

Dieses Lied machte *Moharram* berühmt und er ist es bis heute. *Nagwa Fouad* liebt es, dazu zu tanzen.

6. **El Hayah Helwa** (*Das Leben ist wunderschön*)
Das Leben ist so wunderschön, wenn wir es verstehen. Das Leben ist ein Lied wie herrlich sind seine Texte, sie rühren mein Herz. Das Leben ist wunderschön.

SAMYA GAMAL & FARID AL ATRASH

Die eigenartigen Töne die man hier hörst, sind die *Zaghrouda* Töne der Frauen; ein Ausruf der ägyptischen Frauen, um ihr Glück auszudrücken, speziell an Hochzeiten oder sonstigen Anläßen zum Feiern. Man sagt, daß dieser Schrei ursprünglich aus dem alten Ägypthen stammt, aus der

Zeit des Sonnengottes Ra. Die Frauen kündigten seine Ankunft an, indem sie sehr schnell und laut „*Raa, Raa, Raa*“ riefen.
This album is dedicated to my beloved daughters LOUVAINE and OMAYMA

* Many thanks to all the band members for their virtuoso performance, their highly spiritual awareness and for being the leaders in their field.

* My love and admiration to my sisters Nashrawan and Khadija for taking care of me in Cairo and for doing their utmost to make my life full of love and support.

* I'd like to acknowledge Horst and Karin Tubbesing for creating a safe and sane artistic environment in which we artists can create without invalidation, drugs or corruption.

* LORRAINE BULGER for her friendship and for keeping my feet on the ground.

* Mr. L. Ron Hubbard for his Spiritual Guidance.

* My brother Jawad Harb for always being there for me.

MUSICIANS:
Farouq Mohammed Hassan - *quarter tone accordion, musical director*
Dr. Saad Mohammed Hassan - *1st violin & maestro*
Dr. Saaid El Asbgy - *violin*
Dr. Omar Farahat - *violin*
Dr. Reda Ragab - *violin*
El Amir Abdul Hamid - *cello*
Taha Essayed Taha - *cello*
Dr. Mahmoud Effat - *nay* (bamboo flute)
Walid Fayed Mohammed Fayed - *keyboards, bass*
Prof. Maged Serour - *qanun* (zither)
Mamdouh El Gebaly - *oud* (lute)
Mohammed Ayyad - *duff* (frame drum)
Hossam Ramzy - *Egyptian tabla, reqq, percussion, musical arrangements*

El Hayah Helwa & Ma Alli Wi-Oltilo were recorded and mixed in Cairo at **Golden Studios** by **Abdullah Abdul Halim**, **Khalid Raouf** and **Ahmed Saber**.

An **ARC Music** production
Produced by Hossam Ramzy for **ARC Music Productions Int Ltd**

Recorded at **El Nahar Studios**, Heliopolis, Cairo,
by **Omar Fouda** & **Studio 125**, Sussex, UK by **Ian Hieron**
Mixed & mastered at **Studio 125** by **Ian Hieron**
Mastering: **Diz Heller**

Cover photo: **Mohammed Hussein Bakr**
Cover design: **Sarah Ash**
Dancer on cover: **Samya Gamal**
Liner notes: **Hossam Ramzy**
German translation: **Diz Heller**
Typesetting/layout: **Sarah Ash**