

ARC
2 CD

THE SOUND OF
SUDAN

*Salma Al Assal ~ Hassouna Bangaladish
~ Mohamed Al Semary ~*

A BRIEF HISTORY OF SUDANESE TRADITIONAL SONG (by Mohamed Al Semary)

(Translated and adapted into English by Hossam Ramzy.)

Between 1880 and 1941 Sudanese music began to be recorded. During these years traditional musical forms and singing underwent a development to become as we know them today. Prior to 1880 songs had no lyrics. They were just vocalizations of the melodies without using actual words. They used to be called *songs of the tombara*.

The songs on this album are from a certain period in Sudan's history. This period is called *Hoqbah*, meaning a "selected period put in a bag or bouquet". Therefore it was named *Haquibat Al Fann* – the "Suitcase of Art". Some of the most famous poets of that period are *Abou Salah, Al Aabady, Abdel Rahman Al Reeh, Mohamed Bashir Aatieq, Omar Al Banna, Sayed Abdel Aziz* and *Al Reda*.

Music was not as widely spread as it is today, especially during the *Dual Rule* of Sudan (British/Egyptian), during which time music was primitively recorded with human voice and the *riqq* (tambourine) only.

Then a law was passed that any songs which had been published or recorded more than 30 years ago became public domain. This allowed many singers and arrangers to use these songs for new recordings and new arrangements and helped to spread this culture all over the country. This encouraged Sudanese artists to renew their history and make new recordings of their newly discovered heritage, providing it was sung in the old traditional styles.

FEMALE SINGING TRADITION OF SUDAN:

Female singing, as a tradition, started in Sudan a very long time ago, when the women sang patriotic songs called *hakamat*. They chanted war songs to inflame the soldiers to war against foreign occupation. Some of the most famous singers were *Mehera Bet Abboud* (who sang amongst the soldiers while being with them in the battle fields), *Hawwa Al Tugtaga*, *Aisha Al Fallateyya*, *Mona Al Kheir* and *Mahola Al Abbadeyya*. They sang in the wars that led to independence.

After gaining independence these songs developed further into a special style called *Al Sabata*. The *sabata* is a floor rug, woven from the green leaves of palm tree branches. The girls would sit in a circle, singing and clapping, accompanied on a *dallouka* (a Sudanese goblet drum made of a mud/straw mixture that is used for building houses in the villages). They also sing in the *Henna Night* (a night a few days before the wedding night when the women tattoo their hands and feet with henna and in which the bride prepares for the wedding). Also on the night of the *Jertig* (the night after the wedding night) they sing and dance and sacrifice an animal as a gift to the gods to bless the marriage.

The *sabata* singing style began to take a different shape and meaning in the last century. Singers began to sing about various subjects of daily life such as cigarettes, cars, houses and even mobile phones.

The *sabata* style of singing has developed with the modernisation of Sudanese society, however, it has kept its basic form and tradition despite changes in some of the language and incorporating modern things such as the internet, modern cars, and even the satellite dish and cable TV.

BACKING SINGERS

SALMA AL ASSAL

"I started my journey into the world of art, music and singing at the age of fourteen. I was born in the west of Sudan in the city of Al Abiad. I grew up there, then I left the family to live in Khartoum where I completed my school education.

"When youth centres began to form in Sudan, I joined the acting and drama section of the West Khartoum Youth Centre. Our drama company toured throughout Sudan performing various operettas in which I sang. Many of my friends advised me to direct my talent to singing as they recognised something in my voice. There was a strong vocal section in the South Khartoum Youth Centre, so I joined them. They had vocal teachers and coaches from the music and drama institute and they were the strongest team in the Sudanese capital. Many a famous contemporary artist has graduated from this youth centre.

"In 1986 I joined the Om Dorman Youth Centre where I received special training from the late *Mr. Abdul Azim Haraka*, may God rest his soul. He advised me to polish my vocal expertise and to join the corps of the Transport Section of the army, with whom I toured throughout the country.

"Besides this I used to work at weddings, singing and playing the *dallouka* (Sudanese goblet drum) at various events such as the 'Henna Nights' of the bride and the 'Dance of the Bride', which still are important features at Sudanese weddings. I also performed at the 'Semayat', the 7th day celebration of a newly-born baby. These traditional celebrations are very important in the Sudanese family, especially when the baby is a boy.

"I moved to Cairo, Egypt in early 1990 and joined the group of the late Nubian artist *Ali Hassan Kuban*. He was like a godfather to all Sudanese and Nubian artists, singers or dancers and treated us as equals of one nation.

"Another strong influence in my life is the great maestro and keyboardist *Hassan Makki*. He introduced me to the European community in Egypt and also to my dear brother and friend *Mahmoud Fadl*, the band leader of the *Salamat* group with whom I worked between 1992 and 1999. We toured throughout Europe visiting France, Italy, Turkey, Portugal, Slovenia, Spain and Germany where I performed at festivals and worked with artists such as *Rayes Metqal* from Egypt, *Cheb Khaled* from Algeria and various American and Latin American artists.

"While living in Egypt my career had been limited to performing at Sudanese weddings accompanied by my dear friends who perform with me on this album: *Saadeya Ahmed Adam*, *Amira Mahmoud Mohammadein* and *Awadeya Othman Al Sheikh* whom I thank from my heart and give my gratitude and appreciation for their spirited and magnificent performance.

"In 2002 I joined the 'Central Cairo Sudanese Group', led by *Mr. Tarek Abou Al Fotouh*. Our first performance at the Jesuit Theatre in Alexandria was a tribute to the late famous painter *Mr. Hakam*, sponsored by the Ford Motor Company. Through this group I received public and media attention. I was invited to perform solo and with my *Dallouka* singing group at the Town House Theatre. After this I met with the great Palestinian composer and bouzouki player *Mr. Khaled Jebran*. We travelled to Zanzibar to perform at the 'Cinema and Photography' festival with *Tarek Abou Al Fotouh*.

"I met with the maestro *Hossam Ramzy* during the recording of an album of Sudanese traditional songs where I shared the singing with the marvellous composer, singer and oud player *Mr. Mohamed Al Semary* in the band led by *Mr. Hassouna Bangaladish*. When I introduced him to the music of the *dallouka* he expressed his interest and the interest of *ARC Music Productions* in recording and preserving this style of music. I am truly pleased and honoured to be here, making this dream a reality."

Salma Al Assal

EINE KURZE GESCHICHTE DES SUDANESISCHEN TRADITIONELLEN LIEDES (von Mohamed Al Semary)

(Ins Englische übersetzt und bearbeitet von Hossam Ramzy.)

Zwischen 1880 und 1941 begann man langsam, sudanesische Musik aufzuzeichnen. Während dieser Zeit entwickelten sich die traditionelle Musik und traditioneller Gesang zu den Formen, die wir heute kennen. Vor 1880 gab es keine Verse zu den Liedern. Die Melodien wurden einfach vokalisiert, ohne Worte zu verwenden. Man nannte sie *Tombara-Lieder*.

Die Lieder auf diesem Album stammen aus einer bestimmten Periode in der Geschichte Sudans. Diese Periode wird Hoqbah genannt, was eine „ausgewählte Periode, in eine Tasche oder ein Bukett verpackt“ bedeutet. Deshalb nannte man sie auch Haquibat Al Fann - „Kunst-Koffer“. Zu den berühmtesten Dichtern dieser Zeit zählen *Abou Salah, Al Aabady, Abdel Rahman Al Reeh, Mohamed Bashir Aatieq, Omar Al Banna, Sayed Abdel Aziz* und *Al Reda*.

Musik war damals nicht so weit verbreitet wie heute, besonders während der Zeit der *Doppel-Regierung* im Sudan (britisch/ägyptisch), als Musik nur sehr einfach mit der menschlichen Stimme und der *Riqq* (Tamburin) aufgenommen wurde.

Dann wurde ein Gesetz erlassen, daß alle Lieder, die vor mehr als 30 Jahren veröffentlicht oder aufgenommen worden waren, ins Allgemeingut (Public Domain) übergehen sollten. Dadurch konnten viele Sänger und Arrangeure diese Lieder neu aufnehmen und arrangieren, wodurch diese Kultur über das ganze Land verbreitet werden konnte. Dies ermutigte viele sudanesische Künstler, ihre musikalische Geschichte wiederzubeleben und neue Aufnahmen ihres frisch entdeckten musikalischen Erbes zu machen, vorausgesetzt, die Lieder wurden in den alten traditionellen Stilen gesungen.

HASSOUNA BANGALADISH

BACKING SINGER

MOHAMED AL SEMARY

GESANGSTRADITION DER SUDANESISCHEN FRAUEN

Die Tradition des Gesanges der sudanesischen Frauen begann vor sehr langer Zeit, als die Frauen patriotische Lieder, die *Hakamat*, sangen. Sie sangen Kriegslieder, um die Soldaten zum Kampf gegen fremde Besatzungsmächte anzufeuern. Einige der bekanntesten Sängerinnen waren *Mehera Bet Abboud* (sie sang auf dem Schlachtfeld unter den Soldaten), *Hawwa Al Tugtaga*, *Aisha Al Fallateyya*, *Mona Al Kheir* und *Mahola Al Abbadeyya*. Sie sangen in den Kriegen, die zur Unabhängigkeit führten.

Nach der Unabhängigkeit entwickelten sich die Lieder zu dem speziellen *Al Sabata* Stil (der *Sabata* ist ein aus grünen Palmblättern gewebter Teppich). Mädchen sitzen im Kreis, singen und klatschen, begleitet auf einer *Dallouka* (einer sudanesischen kelchförmigen Trommel aus einem Lehm/Strohgemisch, das auch zum Bauen der Häuser in Dörfern benutzt wird). Sie singen in der *Henna-Nacht* (eine Nacht einige Tage vor der Hochzeitsnacht, in der die Frauen ihre Hände und Füße mit Henna bemalen und die Braut sich auf die Hochzeit vorbereitet). Auch in der *Jertig-Nacht* (die Nacht nach der Hochzeitsnacht) singen und tanzen sie und bringen den Göttern ein Tieropfer dar, um den Segen für die Ehe zu erbitten.

Im vergangenen Jahrhundert veränderte sich der *Sabata*-Gesangsstil in Form und Bedeutung. Die Sängerinnen begannen über Themen des täglichen Lebens wie Zigaretten, Autos, Häuser und Mobiltelefone zu singen.

Der *Sabata*-Stil hat sich mit der sudanesischen Gesellschaft weiterentwickelt. Er hat jedoch seine Grundform und Tradition beibehalten trotz sprachlicher Veränderungen und der Integration von Internet, modernen Autos, Parabolantennen und Kabelfernsehen.

SALMA AL ASSAL

„Mit 14 Jahren begann ich meine Reise in die Welt der Kunst, Musik und des Gesanges. Ich wurde in der Stadt Al Abiad im Westen Sudans geboren und wuchs dort auf. Später verließ ich meine Familie und zog nach Khartoum, um meine Schulausbildung abzuschließen.

Als im Sudan die ersten Jugendzentren gegründet wurden, wurde ich Mitglied der Schauspielabteilung des Jugendzentrums West-Khartoum. Unsere Schauspielgruppe reiste durch Sudan und führte verschiedene Operetten auf, in denen ich sang. Viele meiner Freunde rieten mir, meine Aufmerksamkeit auf eine Gesangskarriere zu richten, da sie das Potential meiner Stimme erkannten. Das Jugendzentrum Süd-Khartoum hatte eine gute Gesangsabteilung, der ich beitrug. Dort unterrichteten Gesangslehrer und Stimmtrainer des Musik- und Schauspielinstituts, und sie waren das beste Team in der sudanesischen Hauptstadt. Viele berühmte Künstler gingen aus diesem Jugendzentrum hervor.

1986 schloß ich mich dem Om Dorman-Jugendzentrum an, wo ich von *Abdul Azim Haraka* eine spezielle Ausbildung erhielt. Er riet mir, meine Gesangstechnik zu verfeinern und dem Korps der Transportabteilung der Armee beizutreten, mit dem ich dann durch das ganze Land auf Tournee ging.

BACK ROW: **HASSOUNA BANGALADISH, MAGDY MESHMESH,
MOHAMED AL SEMARY, ATEF REYHAN,**
FRONT ROW: **MODDATHIR MESHMESH, SALMA AL ASSAL**

Außerdem sang ich bei Hochzeitsfesten und spielte die *Dallouka* (sudanesische Kelchtrommel) bei verschiedenen Feierlichkeiten, wie der ‚Henna-Nacht‘ der Braut und dem ‚Tanz der Braut‘, die immer noch ein wichtiger Teil einer sudanesischen Hochzeit sind. Ich spielte beim ‚Semayat‘, einer Feier, die am 7. Tag nach der Geburt eines Kindes stattfindet. Diese traditionellen Feste sind in der sudanesischen Familie sehr wichtig, besonders wenn das Neugeborene ein Junge ist.

Anfang 1990 zog ich nach Kairo und wurde Mitglied der Gruppe des verstorbenen nubischen Künstlers *Ali Hassan Kuban*. Er war wie ein Pate aller sudanesischer und nubischer Künstler und behandelte uns als gleichwertige Mitglieder einer Nation.

Ein anderer Künstler, der mich stark beeinflusste, ist der große Maestro und Keyboardspieler *Hassan Makki*. Er machte mich mit der europäischen Gemeinde in Ägypten und mit meinem lieben Bruder und Freund Mahmoud Fadl bekannt, dem Leiter der Band *Salamat*, mit der ich zwischen 1992 und 1999 zusammenarbeitete. Wir gingen auf Tournee durch Europa, gaben Konzerte in Frankreich, Italien, der Türkei, Portugal, Slovenien, Spanien und Deutschland. Ich trat bei Festivals auf und arbeitete mit Künstlern wie *Rayes Metqal* aus Ägypten, *Cheb Khaled* aus Algerien und verschiedenen amerikanischen und lateinamerikanischen Künstlern.

Während ich in Ägypten lebte, war meine Karriere auf die Auftritte bei sudanesischen Hochzeiten beschränkt, bei denen mich meine geschätzten Freundinnen begleiteten, die auch auf diesem Album mitwirken: *Saadeya Ahmed Adam*, *Amira Mahmoud Mohammadein* und *Awadeya Othman Al Sheikh*. Ich danke ihnen von ganzem Herzen für ihren temperamentvollen und hervorragenden Beitrag.

2002 wurde ich Mitglied der ‚Sudanesischen Gruppe Zentralkairo‘ unter der Leitung von *Tarek Abou Al Fotouh*. Unser erster Auftritt im Jesuiten-Theater in Alexandria war ein Tribut an den berühmten verstorbenen Maler Hakam und wurde von den Ford-Werken gesponsert. Durch Auftritte mit dieser Gruppe wurden Öffentlichkeit und Medien auf mich aufmerksam. Ich wurde eingeladen, als Solokünstlerin und mit meiner *Dallouka*-Gesangsgruppe im Town House Theater aufzutreten. Danach traf ich mit dem großen palästinensischen Komponisten und Buzukispieler Khaled Jebran zusammen. Wir reisten nach Sansibar und traten mit *Tarek Abou Al Fotouh* beim ‚Kino und Fotografie‘-Festival auf.

Während der Aufnahmen eines Albums mit traditionellen sudanesischen Liedern, auf dem auch der fabelhafte Komponist, Sänger und Udspieler *Mohamed Al Semary* unter der Leitung von *Hussein Bangaladish* zu hören ist, lernte ich Maestro *Hossam Ramzy* kennen. Ich machte ihn mit der Musik der *Dallouka* bekannt, und er war interessiert, diese Musik für *ARC Music Productions* aufzunehmen. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, diesen Traum nun erfüllen zu können.“

Salma Al Assal

THANKS:

Special thanks to Mr. *Mohamed Al Semary* for all his hard work and great talent and for providing me with information about the songs and the valuable historical data about the music of Sudan.

I would also like to thank *Moddathir*, the son of *Magdy Meshmesh* for being such a great percussionist at the young age of eight and a half. *Moddathir* played all those amazing and odd rhythms perfectly and with great finesse and perfect timing.

Hossam Ramzy

I would like to dedicate this album to my beloved family, my husband *Azhary Abu Aysar*, my daughters *Zienab* (11 years), *Alaa'* and *Israa'* (twins of 6 yrs) and *Ayah* (4 yrs). I want to thank them and offer them this performance as a small gift of my love, appreciation and gratitude for supporting me and for being the creators of countless pleasure moments in my life.

Salma Al Assal

Hassouna Bangaladish – *band leader, bongos*

Salma Al Assal – *female lead vocals, dallouka*

(a Sudanese type of *darbouka* made of a mud/straw mixture also used for building houses in Sudanese villages)

Mohamed Al Semary – *male lead vocals*

Magdy Meshmesh – *tabla, doholla*

Moddathir Meshmesh – *percussion*

Adel El Serr – *bass guitar*

Atef Reyhan – *accordion*

Aasem Al Tayyeb – *violin*

Mohammed Senkat – *backing vocalists on tracks*

CD I: 2, 3, 5, 7, 9, 11; CD II: 2, 4, 6, 7, 9

Saadeya Ahmed Adam, Amira Mahmoud Mohammadein,

Awadeya Othman Al Sheikh

– *backing vocalists on tracks*

CD I: 1, 4, 6, 8, 10; CD II: 1, 3, 5, 8, 10

An ARC Music Production

Produced by **Hossam Ramzy** for **ARC Music Productions**

CD I: 1, 4, 6, 8, 10; CD II: 1, 3, 5, 8, 10

Recorded at **ETAB Studios**, Giza, Egypt

CD I: 2, 3, 5, 7, 9, 11; CD II: 2, 4, 6, 7, 9

Recorded at **M.A. Sound**, Giza, Egypt

Engineered by **Alaa El Kashef / Hossam Ramzy**

/ Basel Yousry / Atef Sobhy

Mixed at **Drumzy Studio**, Sussex, UK, by **Hossam Ramzy**

Recorded on CUBASE SX and mixed on a

MACKIE Digital 8 Bus console

Compilation and mastering: **Diz Heller**

Cover design: **Sarah Ash**

Liner notes: **Mohamed Al Semary / Hossam Ramzy / Diz Heller**

Typesetting / layout: **Sarah Ash**