

AHMED MUKHTAR
MUSIC FROM

IRAQ

BABYLONIAN FINGERS

ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 7

MUSIC FROM IRAQ

BABYLONIAN FINGERS

AHMED MUKHTAR

Master oud soloist, composer and music consultant.

Ahmed Mukhtar was born 1969 in Baghdad and has played the *oud* and *Arabic percussion* since the age of ten. He worked with many traditional music groups and musicians in Baghdad. In 1983 he studied *oud* and *percussion* with the masters *Ganim Hdad* and *Jameel Jerjis* and then went on to continue his studies of these styles at the *High Institute of Music* in Damascus in 1990. Later he studied at the *London College of Music*, gaining a M.H. diploma and from 1990 he became a performer and teacher and toured the major cities throughout the Middle East and Europe, as well as Boston, Philadelphia and New York. In 2003 he obtained a Master's degree in performance, including Middle Eastern and Arabic Music at *SOAS – the School of Oriental and Africa Studies*, London University.

His festival performances include the *International Festival of Arabic Music in Cairo*, 1994; the *Conference of Arabic Music in Damascus*, 1995; the *International Music Feast* at Cambridge University (England), 1997; the *International Conference and Festival of Lutes and Music* in France and Spain 1998-2002; the *Festival of Iraqi Culture*, Stockholm, Sweden 2002 and 2003; *WOMAD Global Festival*, Reading 2003 (England); as well as numerous live performances and concerts for BBC Radio 3, London, in 2004, and a guest performance at the *BBC Radio 3 Mediterranean*

Photography by Hydar Dewachi

Music Fest 2004 in Rome, Italy. He also was a guest performer at the following events; *The Book International Exhibition* in U.A.E. 2005, *Iraqi Music Week* in London 2006, the *Conference of Arab Writers* in Algeria 2007, *Arabic Films Festival* in Italy 2007, the *Al Mada Festival* in Iraq 2007 and *Iraqi Culture Week* in UNESCO, Paris 2007. In 2009 he performed three concerts with *Babylon: Myth and Reality*, an exhibition and festival in the British Museum and later on in 2013-14 performed with them again twice at the *International Festival for Multicultural and Music in Iraq*. In 2010 he took part in the *Iraqi Children Celebration* at the Queen Elizabeth Hall, London, and in 2014 performed at the *Festival of the Activist Humanities in the World*, sponsored by SOAS, University of London, University of Oxford, University College London and University of Virginia.

Over the years Ahmed Mukhtar has composed music for the following:

- New Iraqi-European version of Stravinsky's "*The Soldier's Tale*" that was produced at the London Old Vic theatre, Music Theatre (my Name Jamaal) directed by Algerian Abdul Nasser Khalaf.
- Music for dramatic poems *Baghdad Open Sky* written by Selah Al-Hamada.
- *Al-Baghdadi* film, the Gold Award winner at the International Filmmaker Festival, directed by Mayhem Riada, the British-Iraqi director.

Ahmed has also written music for plays and documentaries for Arabic and Western TV stations, such as *MBC*, *ART*, *Mustakela* and *BB5*. In 1985 he worked with Arabic orchestras and performed on Iraqi TV with several Iraqi groups. He is currently working as musical program director, presenter and producer in *Al-Fayha Iraqi T.V.*

The UN chose Ahmed and sixteen other musicians from all over the world to release a CD for the benefit of the victims of terrorism and wars. This was adopted by the Human Rights Association. Today, Ahmed presents his own educational musical programme "*Speech of the Oud*" on the *Al-Mustaqillah* satellite channel which broadcasts from London. This programme embraces the history of Arabic music and its theories, the oud and playing methods for all levels from beginners to advanced.

In 1999 the Musicians' Union in UK granted him the award of best *non-western musical compositions* and ten years later in 2009 he was granted (Alhambra) *Award for Excellence* under auspices of the Queen of the United Kingdom. Recently in 2014 he was granted the *Babylon Music Award* from Iraq.

He is currently teaching oud, percussion and Arabic music theory at several schools in London, including *SOAS (University of London)* and the *Taqasim Music School, London Institute of Research and Music Studies*. As well as teaching he is also a director of the *Taqasim Music School*, the *Baghdad Ensemble Music Group*, the *Iraqi Music Week* and *Sleep Song* (a project in France).

Ahmed Mukhtar's research of the heritage of Arabic *maqam*, especially into oud music of the Iraqi school, led him to discover a new *maqam* related to the Arab philosopher Al-Kindy. His music is rooted in this rich and complex tradition while also taking it in unique new directions. Ahmed has released four CDs, two in 1996 and 1999 and the latter two with ARC Music in 2003 [EUCD1781] and 2005 [EUCD1937], all with traditional music and original works.

REVIEWS

"The unfretted Oud may be the hardest of all instruments to play, with its delicately flattened intervals, but Mukhtar extracts magic: he can make it dream, gallop or thunder, and he uses silence to great effect."

– Michael Church, *The Independent*

"Ahmed Mukhtar's blessed fingers fashion shades and shapes from his instrument that most people can only dream of. Veering from sprightly melodic segments to passages of innovative strokes and strums, the effect is a unique excursion to the heart and soul of sensual acoustics."

– Rob Smith, *Taplas Magazine*

"Mukhtar works outside the area of song and does not limit himself to merely making musical entertainment. His music is rooted in the traditional Iraqi style and he uses the different playing techniques, adding tremolo to distinguish his playing. He also has a unique style of harmony."

– Asharq Al Awsat (Arab newspaper)

"The essence of Ahmed Mukhtar's project is presenting Iraqi music with pure human respect, and he relays the Iraqi musical heritage in all its scope, especially the rich rural music. He is the first to present this kind of music as a soloist with his distinguished virtuoso technique."

– Almada Newspaper (Baghdad, Iraq)

"His finger-picking is ultra- delicate, and underpins a lovely melodic gift; the prevailing emotion is nostalgia for the peace which Iraq has lost, plus a celebration of its refined musical heritage."

– Michael Church, *The Independent, London*

This album presents new ideas based on Iraqi heritage and Middle Eastern music. Most of the pieces are new musical visions of the heritage of the *oud*. Based on maqams, rhythms and music of the Middle East from Babylon to the present, some pieces present a modern aspect, such as the piece "Iraqi jazz" – jazz, by improvisation and syncopations, belongs to Iraqi and Middle Eastern music. There are ancient forms like *Sama'ai* but with contemporary themes.

The instruments accompanying the *oud* are mostly Eastern. Some of the Western ones, though, play quarter tones, e.g. the saxophone in maqam *Rast*. The album also contains heritage from the music of Babylonian civilization 5200 years ago, interacting with contemporary oud music, such as the piece "Babylonian Fingers" using the old Babylonian way of playing the instrument, based on the ancient maqam *Nahawand*.

1. IRAQI JAZZ

(Oud, qanun, quarter tone saxophone, percussion [dafs, bass daf, khrkhasha (shaker), bongos.])

Based on four Iraqi maqams, the first three used in Iraq only (*Sharq Rast, Aushar, Mokhalf*) and maqam *Nahawand*. Jazz refers to syncopation in Iraqi music which was influenced by African music; Africans have immigrated to Iraq since more than 2000 years ago. Jazz describes the Swing dance.

2. ILLUMINATIONS

(Oud, cello, nay, qanun, percussion [dafs, bass daf])

This piece describes the first moments of a Sufi ceremony. It is based on the maqams *Nahawand, Rast, Hijaz Kar* and the traditional *maqsum* rhythm.

3. SAMA'AI HIJAZ

(Oud, qanun, quarter tone cello, percussion [riqq, dafs, bass daf])

Sama'ai is one of the ancient musical forms of the Middle East and North Africa. It has four movements. Three of them are composed in three different maqams (*Hijaz, Kurd, Rast*) and are in 10/8 rhythm. The 4th movement is composed in maqam *Hozam Hijaz* and is in 7/8. This piece paints a scene from a Caliphate palace courtyard of long ago.

4. BABYLONIAN FINGERS

(Oud)

An imaginative music, taken from the story of Babylon. Archaeologists believe that in Babylon the *oud* was played with the fingers of the right hand without using a pick (*rishah*), so Ahmed Mukhtar plays this piece with the fingers only.

5. IRAQI GYPSY SONG

(Oud, violin, quarter tone clarinet, Middle Eastern percussion)

The song describes an Iraqi Gypsy night. Based on maqams *Nahawand, Kurd* and a *rumba* rhythm.

6. ALLEYS OF THE OLD CITY

(Oud, Iraqi tabla, dafs, bass daf)

The depth of Middle Eastern soul music.

7. BLUES OF THE OUD

(Oud, cello, percussion [daf, bass daf, Iraqi tabla])

Mohamadawi is an Iraqi maqam close to maqam *Saba* in Arabian and Middle Eastern music but the second note in *Mohamadawi* is changeable and the tonic is on the third of the *Mohamadawi*. It is a maqam, used only in Iraq. Based on this unique maqam, Ahmed has created a variation on Iraqi traditional music.

8. SHAHRAZAD DAREJ SAMA'AI

(Oud, percussion [dafs, bass daf, tambourine])

This composition by Ahmed Mukhtar mixes the *Sama'ai* form in 10/8 and the *Darej* form in 12/8.

It has four movements:

- a. Maqam *Shod Araban*, 10/8 rhythm
- b. Maqam *Rast*, 12/8 rhythm
- c. Iraqi maqam *Awj*, 10/8 rhythm
- d. Maqam *Hijaz Hamaion*, 12/8 rhythm

9. MINARET

(Oud, percussion [Iraqi tabla, dafs, bass daf, tabol damam, bongos, jaras "bells"])

Sama'ai, maqam *Bayat*

10. SEAGULL

(Oud solo)

A free bird.

11. NOWROZ (NEW DAY)

(Oud, percussion [tabol or damam])

Based on maqam *Bayat Mohaier* and the Iraqi *Geogina* rhythm that is not used in any other Arabian music tradition. We can find rhythms close to it in central Asian music.

12. TRADITIONAL IRAQI LOVE SONG

(Solo oud)

A traditional love song composed in the 1940s by the great Iraqi songwriter *Saleh Azra al Kuiati*. The song is based on maqam *Ajam* and the *Geogina* rhythm with some additional variations by Ahmed Mukhtar.

MUSIC FROM IRAQ

BABYLONIAN FINGERS

AHMED MUKHTAR

Meister Oud-Solist, Komponist und Musikberater

Ahmed Mukhtar wurde 1969 in Bagdad geboren und spielt *Oud* und *arabische Perkussion* seit seinem 10. Lebensjahr. Er arbeitete in Bagdad mit vielen traditionellen Musikgruppen und Musikern. 1983 studierte er *Oud* und *Perkussion* unter den Meistern *Ganim Hadad* und *Jameel Jerjis*, wonach er 1990 seine Studien verschiedener Spieltechniken am *Hohen Institut für Musik* in Damaskus fortsetzte und mit einem M.H.-Diplom abschloß. Ab 1990 trat er auf, unterrichtete und unternahm viele Tournées in allen größeren Städten im gesamten Nahen Osten, Europa, sowie Boston, Philadelphia und New York. 2003 machte er seinen ‚Master‘ in Performance einschließlich nahöstlicher und arabischer Musik an SOAS, der *School of African and Oriental Studies* (Universität London).

Er trat auf vielen Festivals auf, einschließlich dem *Internationalen Festival Arabischer Musik in Kairo 1994*; der *Konferenz Arabischer Musik in Damaskus 1995*; dem *Internationalen Musikfest* der Universität Cambridge, 1997; der *Internationalen Konferenz und Festival der Lauten und Musik* in Frankreich und Spanien (1998-2002); dem *Festival Irakischer Kultur 2002, 2003* in Stockholm; dem *WOMAD Global Festival, 2003* in Reading (England). Er gab unzählige Konzerte und Live-Auftritte für *BBC Radio 3* (London) 2004 und einen Gastauftritt auf dem *BBC Mittelmeer Musikfest 2004* in Rom. Er war auch Gast auf folgenden Veranstaltungen: der *Internationalen Buchausstellung* in U.A.E. 2005; der *Irakischen Musikwoche* in London, 2006; der *Konferenz für Arabische Schriftsteller* in Algerien, 2007; dem *Arabischen Filmfestival 2007* in Italien; dem *Al Mada Festival 2007* in Irak und der *Irakischen Kulturwoche 2007* der UNESCO in Paris. 2009 gab er drei Konzerte mit *Babylon: Mythos und Realität*, einer Ausstellung mit Festival im Britischen Museum und 2013-14 trat er dort noch zweimal auf, auf dem *Internationalen Festival für Multikulturelle und Irakische Musik*. 2010 nahm er am *Irakischen Kinder-Fest* in der Queen Elizabeth Hall in London teil und 2014 spielte er auf dem *Festival der Humanitären Aktivisten in der Welt*, gesponsert von SOAS, Universität London, Universität Oxford, University College, London und der Universität von Virginia (USA).

Im Lauf der Jahre komponierte Ahmed Mukhtar für:

- Eine irakisch-europäische Version von Stravinskys „*The Soldier’s Tale*“, die am Londoner Old Vic Theater, Musik Theater (My Name Jamaal) unter der Leitung des Algeriers Abdul Nasser Khalaf aufgeführt wurde.
- Musik für dramatische Gedichte *Baghdad Open Sky*, geschrieben von Selah Al-Hamada.
- Den Film *Al-Baghdadi*, Gold-Preis Gewinner am Internationalen Filmemacher-Festival, produziert vom britisch-irakischen Regisseur Mayhem Riada.

Ahmed schrieb auch Musik für Theater und Dokumentarfilme für arabische und westliche Fernsehsender, wie *MBC, ART, Mustakela* und *BB5*. 1985 arbeitete er mit arabischen Orchestern und spielte im irakischen Fernsehen mit verschiedenen irakischen Gruppen. Er arbeitet gegenwärtig als Musik-Programmdirektor, Moderator und Produzent im *Al-Fayha Iraqi T.V.*

Die UN wählte Ahmed und sechzehn andere Musiker aus aller Welt, um eine Wohltätigkeits-CD zugunsten der Opfer von Terrorismus und Kriegen herauszubringen. Dieses Album wurde von der Menschenrechtsvereinigung adoptiert. Heute präsentiert Ahmed sein eigenes musikalisches Bildungsprogramm „*Sprache der Oud*“ auf dem *Al-Mustaqillah* Satelliten-Kanal, der von London aus sendet. Das Programm umfaßt die Geschichte der arabischen Musik, Musiktheorie, die Oud und Spielmethoden, für Anfänger bis zum fortgeschrittenen Spieler.

1999 verlieh ihm die Musikergewerkschaft UK einen Preis für „*Beste nicht-westliche Musik-Kompositionen*“ und zehn Jahre später (2009) erhielt er den (Alhambra) *Preis für Exzellenz*, unter der Schirmherrschaft von Königin Elizabeth II. Kürzlich (2014) erhielt er den *Babylonischen Musik-Preis* von Irak.

Ahmed unterrichtet Oud, Perkussion und arabische Musiktheorie in mehreren Schulen Londons, einschließlich *SOAS (Universität London)* und der *Taqasim Musikschule, Londoner Institut für Forschung und Musikstudien*. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er auch der Direktor der *Taqasim Musikschule*, des *Baghdad Ensembles*, der *Irakischen Musikwoche* und *Sleep Song*, eines Projektes in Frankreich.

Ahmed Mukhtars Forschung in die Geschichte der arabischen *Maqams*, besonders in Oud-Musik der irakischen Schule, führten zur Entdeckung eines neuen Maqams, der dem arabischen Philosophen Al-Kindy zugeordnet wird. Seine Musik wurzelt in dieser reichen und vielschichtigen Tradition, führt jedoch auch in neue Richtungen. Ahmed veröffentlichte vier CDs, die ersten beiden 1996 und 1999, die anderen bei ARC Music 2003 (EUCD2278) und 2005 (EUCD1937), alle mit traditioneller Musik und Eigenkompositionen.

BESPRECHUNGEN

„*Die bundlose Oud könnte sehr wohl eines der schwierigsten Instrumente sein, mit seinen ungewöhnlichen Intervallen, aber Mukhtar produziert Magie: er kann sie träumen lassen, galoppieren oder donnern, und er verwendet Stille in sehr eindrucksvoller Weise.*“ - Michael Church, *The Independent*, UK

„*Ahmed Mukhtars gesegnete Finger zaubern Schatten und Formen aus diesem Instrument, von denen die meisten nur träumen können. Er schweift von lebhaften melodischen Passagen ab, hin zu Passagen innovativer Spieltechniken. Der Effekt ist eine einzigartige Exkursion hin zu Herz und Seele sinnlicher Akustik.*“ - Rob Smith, *Taplas Magazine*

„*Mukhtar arbeitet außerhalb des Lied-Genres und beschränkt sich nicht darauf, lediglich musikalische Unterhaltung zu bieten. Seine Musik wurzelt im traditionellen irakischen Stil und er verwendet verschiedene Spieltechniken, mit Tremolo, was sein Spiel auszeichnet. Er spielt auch einen einzigartigen Stil von Harmonien.*“ - Asharq Al Awsat (arabische Zeitung)

„*Die Essenz von Ahmed Mukhtars Projekt ist es, irakische Musik mit reinem menschlichen Respekt zu präsentieren, und er vermittelt das irakische musikalische Erbe in all seiner Bandbreite, insbesondere die reiche ländliche Musik. Er ist der erste, der mit all seiner herausragenden Technik diese Art von Musik als Solist präsentiert.*“ - Almada (Zeitung, Bagdad)

„*Sein Finger-Zupfen ist superzart und unterstreicht eine wunderbare melodische Gabe; die vorherrschende Emotion ist eine Sehnsucht nach dem Frieden, den Irak verloren hat, gepaart mit einer Hommage an Iraks feines musikalisches Erbe.*“ - Michael Church, *The Independent*, London

Dieses Album präsentiert neue Ideen, verwurzelt in irakischer Musiktradition und nahöstlicher Musik. Die meisten Stücke sind neue Visionen der Tradition der *Oud*. Auf Maqams, Rhythmen und Musik des Nahen Ostens von Babylon bis in die Gegenwart basierend, bieten einige Stücke ein modernes Gesicht, wie z.B. das Stück „Iraqi Jazz“. Jazz, durch Improvisationen und Synkopen, gehört zur irakischen und nahöstlichen Musik. Hier finden Sie auch uralte Formen, wie den *Sama'ai*, aber im zeitgenössischen Gewand.

Die Instrumente, die die *Oud* begleiten, kommen zumeist aus dem Osten. Einige sind ‚westlich‘, spielen jedoch Vierteltöne, wie z.B. das Saxophon im Maqam *Rast*. Das Album enthält auch überliefertes Material aus der babylonischen Zivilisation aus vor 5200 Jahren, kombiniert mit gegenwärtiger *Oud*-Musik, wie in dem Stück „Babylonian Fingers“, in dem die historische Spielweise des Instrumentes verwendet wird, basierend auf dem antiken Maqam *Nahawand*.

1. IRAQI JAZZ

(*Oud, Qanun, Viertelton-Saxophon, Perkussion [Dafs, Baß-Daf, Khrkhasha (Shaker), Bongos.]*)

Basiert auf vier irakischen Maqams. Die ersten drei werden nur in Irak gespielt (*Sharq Rast, Aushar, Mokhalf*), und Maqam *Nahawand*. Jazz bezieht sich auf die Synkopen in irakischer Musik, die von afrikanischer Musik beeinflusst wurde. Seit über 2000 Jahren wanderten Afrikaner in die Gegend ein. Jazz beschreibt den Swing-Tanz.

2. ILLUMINATIONS

(*Oud, Cello, Nay, Qanun, Perkussion [Dafs, Baß-Daf]*)

Diese Stück beschreibt die ersten Momente einer Sufi-Zeremonie. Sie basiert auf den Maqams *Nahawand, Rast, Hijaz Kar* und dem traditionellen *Maqsoum*-Rhythmus.

3. SAMA'AI HIJAZ

(*Oud, Qanun, Viertelton-Cello, Perkussion [Riqq, Dafs, Baß-Daf]*)

Sama'ai ist eine der antiken musikalischen Formen im Nahen Osten und Nordafrika. Er hat vier Sätze. Drei davon sind in drei verschiedenen Maqams komponiert (*Hijaz, Kurd, Rast*) und sind im 10/8-Takt. Der vierte Satz ist in Maqam *Hozam Hijaz* geschrieben und ist in 7/8. Das Stück beschreibt eine Szene aus dem Palasthof eines Kalifats aus lang vergangenen Zeiten.

4. BABYLONIAN FINGERS

(*Oud*)

Ein fantasievolles Stück aus der Geschichte Babylons. Archäologen vermuten, daß die *Oud* in Babylon mit den Fingern der rechten Hand gezupft wurde und nicht mit einem Plektrum (*Rishah*), also spielt Ahmed Mukhtar dieses Stück mit den Fingern.

5. IRAQI GYPSY SONG

(Oud, Geige, Viertelton-Klarinette, nahöstliche Perkussion)

Das Lied beschreibt eine Nacht unter irakischen Zigeunern. Basierend auf den Maqams *Nahawand*, *Kurd* und einem *Rumba*-Rhythmus.

6. ALLEYS OF THE OLD CITY

(Oud, irakische Tabla, Dafs, Baß-Daf)

Die Gefühlstiefe nahöstlicher Soulmusik.

7. BLUES OF THE OUD

(Oud, Cello, Perkussion [Daf, Baß-Daf, irakische Tabla])

Mohamadawi ist ein irakischer Maqam, verwandt mit Maqam *Saba* in arabischer und nahöstlicher Musik aber im *Mohamadawi* ist die zweite Note veränderlich und der Grundton ist auf der dritten Note des *Mohamadawi*. Dieser Maqam wird ausschließlich in Irak gespielt. Auf diesem ungewöhnlichen Maqam basierend, kreierte Ahmed eine Variation eines traditionellen Stückes.

8. SHAHRAZAD DAREJ SAMA'AI

(Oud, Perkussion [Dafs, Baß-Daf, Tambourin])

Diese Komposition von Ahmed Mukhtar mischt die *Sama'ai*-Form in 10/8 und die *Darej*-Form in 12/8. Sie hat vier Sätze:

- a. Maqam *Shod Araban*, 10/8-Takt
- b. Maqam *Rast*, 12/8-Takt
- c. Iraqui Maqam *Awj*, 10/8-Takt
- d. Maqam *Hijaz Hamaion*, 12/8-Takt

9. MINARET

(Oud, Perkussion [irakische Tabla, Dafs, Baß-Daf, Tabol Damam, Bongos, Jaras ,Glöckchen'])

Sama'ai, Maqam *Bayat*.

10. SEAGULL

(Oud Solo)

Ein freier Vogel.

11. NOWROZ (NEW DAY)

(Oud, Perkussion [Tabol oder Damam])

Das Stück basiert auf dem Maqam *Bayat Mohajer* und dem irakischen *Geogina*-Rhythmus, der in keiner anderen arabischen Musiktradition zu finden ist. Es gibt ähnliche Rhythmen in der Musik Zentralasiens.

12. TRADITIONAL IRAQI LOVE SONG

(Oud Solo)

Ein traditionelles Liebeslied, 1940 von dem großen irakischen Komponisten *Saleh Azra al Kuiati* komponiert. Das Lied basiert auf Maqam *Ajam* und dem *Geogina*-Rhythmus mit einigen zusätzlichen Variationen von Ahmed Mukhtar.

AHMED MUKHTAR - *oud* | HASSAN FALIH - *qanun* | WASAM KHASAF - *saxophone*
SHAHER NAY - *clarinet* | HIKAMTOV - *violin* | HUSSAIN ABBAS & JULIA ANA KATARINA - *cello*
DAOOD RAYN - *double bass* | HASSAN HASSAN & AHMED MUKHTAR - *percussion*

Produced by AHMED MUKHTAR

Licensed from AHMED MUKHTAR, 2014

Musical Director: ANIS MOHAMMED

Engineer: NIHAD JEMSHER *and* ASRAF ALMASRI

Mixer: NIHAD JEMSHER

Recorded at DOBAI BINONA STUDIO, NOOR ISTANBUL
& NJ STUDIO, LONDON

Mastering: DIZ HELLER

Cover design: SARAH ASH

Cover photography by ALI RASHID

Liner notes: AHMED MUKHTAR *and* DIZ HELLER

Typesetting / layout: SARAH ASH