

The musical openness of Mahmoud Turkmani

Born in 1964 in Halba, a small town in the Lebanon, Mahmoud Turkmani got in touch with musical practice at an early age. During the Civil War he left the Lebanon to study classical guitar and composition in Moscow (1984-1989). Shortly afterwards he moved to Switzerland where he concentrated on teaching and playing concerts while getting further training, e.g. in flamenco guitar. In the mid-90s he felt an inner urge to express himself in his own music. In the beginning Turkmani used the guitar only (as a solo instrument and with his guitar quartet) but from 1998 also pieces for oud, the Arabic lute, followed. (Nine works from the years 1996 to 1999 were documented on his previous CD "Nuqta".)

His impressive creativity pushed Turkmani further on his way. In an astonishingly short period, by a true shove of creativity, a whole series of works came into being. While most of them combine the guitar or oud with other instruments (strings, horns, percussion), Turkmani also wrote his first string quartet. Did his occupation with the oud play an important role for this shove of creativity? The oud, the "queen of the Arabic instruments", led Turkmani to basic questions of his own musical identity. He has grown up in two divergent musical systems, the oriental and the occidental. His deepened knowledge in both systems made it possible for him to check touchpoints between them without using superficial fusion techniques. Can the Maqamat world of sound with its richness of modi be combined with the western tone system? How can complex Arab rhythms constitute a work of new music without getting stuck in shallow "Arabisms"? How can western models of improvisation (from jazz to free music) meet with Taqsim, the Arabic experience of improvisation? Turkmani is also interested in meeting other musical cultures, e.g. flamenco and Persian music.

This new CD is a fascinating document of Turkmani's present way of composing. It comprises eight works from the years 1999 to 2001: two solo pieces (for guitar respectively oud) as well as two times three duets. Although of very diverse origins, his duet partners share highest artistic quality and a wide musical openness with him. Turkmani wrote three of the duets for himself and Persian percussion player Keyvan Chemirani. A son of master drummer Djamchid Chemirani, Keyvan plays the tub-formed tombak (in Arabic: zarb) and the big frame drum dâf. As the Arab and Persian systems have much in common - rhythms and modi -, there is also a common basis for musicmaking. For "Mouwashah Lamma Bada" Turkmani used a melody that is very popular in the Arab area. Wearing many such tunes in his heart, time and again Turkmani feels the urge to create something personal, fresh and original out of them. In "Hkéyét Jidde" one of his own melodies (yet distilled from tradition) gives the musical frame for a duet improvisation of great drive. In "Shukran Paco De Lucia" the title reveals a close connection to flamenco high virtuosity enriched by Chemirani's intense music. Here again Turkmani shows his nearly endlessly variable, colorful drumming.

In the other duet tracks Turkmani combines his instruments with the double bass. For these tunes, he says, he was looking for a musician who is not only a virtuose master of his own personality and creativity to the music. He found of his instrument but also adds his ideal partner in Barry Guy, doubtlessly one of the most innovative European bassists and composers who is an active force in new chamber and orchestra music as well as improvised music and jazz and the founder of the phenomenal London Jazz Composers Orchestra. Turkmani chose the guitar for "Mazééj, Wahdi Trikni" and "Yara" while he plays the oud in "Zikra". These are three pieces of often dazzling beauty and intensity and with violent, noisy outbursts in which the guitar or oud serves as a percussion instrument. It is music determined by a communicative attitude: music as a dialogue.

The solo tunes (for guitar respectively oud) show that Turkmani, the composer, still keeps remembering Turkmani, the soloist. The composer's great ingenuity joins the interpreter's phenomenal technique. In the guitar solo "Fayka" (dedicated to Turkmani's mother) an often repeated little melody is the basis for departures and break-outs. Most

of it is thoroughly composed but the composed material is handled in an improvisatory, free way - corresponding with the taqsim in Arab music. In the oud solo, the title "Soudfa" (coincidence) has two meanings. It was only by Chance that Turkmani started to transfer specific guitar techniques to the oud. And the fixed material in this piece consists of Sketches which get their form only in the real, somehow accidental performance.

Kjell Keller | December 2001

Mahmoud Turkmanis musikalische Offenheit

Mahmoud Turkmani, 1964 in der libanesischen Kleinstadt Halba geboren, kam früh mit der Musik in eine intensive Berührung. Während des Bürgerkriegs verliess er den Libanon und absolvierte von 1984 bis 1989 in Moskau ein Musikstudium (klassische Gitarre, Komposition). Wenig später übersiedelte er in die Schweiz. Lehr- und Konzerttätigkeit standen für ihn zunächst im Vordergrund; zudem bildete er sich in diversen Kursen (u.a. Flamenco) weiter. Mitte der 90er Jahre erwachte in ihm das Bedürfnis, sich auch in seiner eigenen Musik auszudrücken. Anfänglich setzte er ausschliesslich die Gitarre ein (solistisch und im Quartett). Ab 1998 folgten erste Stücke für die arabische Laute Oud. (Die CD Nuqta" dokumentiert insgesamt neun Werke aus den Jahren 1996-1999.)

Seine beeindruckende Kreativität drängte ihn weiter. In einer erstaunlich kurzen Phase, in einem wahren Schub entstand eine ganze Reihe von Werken, die meist Gitarre oder Oud mit anderen Instrumenten (Streich- und Blasinstrumenten, Perkussion) kombinieren, ferner ein erstes Streichquartett.

Hat die Beschäftigung mit der Oud bei diesem Kreativitätsschub eine wichtige Rolle gespielt? Sie, die Königin der arabischen Instrumente", führte Turkmani zu grundsätzlichen Fragen seiner eigenen musikalischen Identität. Er ist in zwei divergierenden Musiksystemen, jenen von Orient und Okzident, aufgewachsen. Seine vertieften Kenntnisse beider Systeme ermöglichen ihm, Berührungspunkte abzutasten, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, aber natürlich: nie im Sinne von oberflächlichen Fusionen. Lässt sich die Klangwelt der Maqamat mit ihrem Reichtum an Modi mit dem westlichen Tonsystem kombinieren? Inwiefern kann die komplexe arabische Rhythmik ein Werk der neuen Musik konstituieren, ohne in vordergründigen "Arabismen" stecken zu bleiben? Wie kommen westliche Improvisationsmodelle (vom Jazz bis zur freien Improvisation) mit der arabischen Improvisationserfahrung des Taqsim zusammen? Turkmani interessieren auch Begegnungen anderer Art, etwa jene mit dem Flamenco oder mit der persischen Musik.

Ein faszinierendes Dokument von Turkmanis heutigem Komponieren bildet die vorliegende CD. Sie vereinigt acht Werke aus den Jahren 1999 bis 2001. Zwei Solo-Stücke (fr Gitarre bzw. Oud) stehen neben zweimal drei Duos. Die beiden Duo-Partner sind ganz unterschiedlicher Herkunft. Es verbinden sie aber höchste Qualität und grosse musikalische Offenheit.

Drei Duos hat Turkmani für sich und den persischen Perkussionisten Keyvan Chemirani geschrieben. Keyvan, Sohn des Meisterperkussionisten Djamchid Chemirani, spielt die Bechertrommel Tombak (arabisch: Zarb) und die grosse Rahmentrommel Daf. Dadurch, dass die arabischen und persischen Systeme - im Rhythmischen wie im Modalen - durchaus Gemeinsamkeiten haben, ist auch eine gemeinsame Basis des Musizierens gegeben. Mit Mouwashah Lamma Bada" hat Turkmani eine im arabischen Raum höchst bekannte Melodie aufgegriffen. Viele solcher Melodien hat er ständig in Kopf und Herz, und es drängt ihn immer wieder, mit ihnen etwas Eigenes, Neues, Eigenwilliges zu gestalten. In Hkéyét Jidde" bildet eine eigene Melodie Turkmanis - gleichsam der

Tradition abgeläutert - den musikalischen Rahmen für eine Duo-Improvisation mit grossem Drive. Bei Shukran Paco De Lucia" verrät bereits der Titel die enge Verbindung zum Flamenco. Hier wie anderswo zeigt sich Turkmanis hohe Virtuosität bereichert durch Chemiranis intensives, schier unendlich variantenreiches, farbiges Trommelspiel.

In den drei anderen Duos kombiniert Turkmani seine beiden Instrumente mit dem Kontrabass. Wie er selber bemerkte, war er auf der Suche nach einem Musiker, der seinen Kontrabass nicht nur virtuos beherrscht, sondern im Zusammenspiel mit Turkmani auch seine eigene Persönlichkeit und Kreativität einzubringen vermag. In Barry Guy - zweifellos einem der innovativsten europäischen Kontrabassisten und Komponisten, gleichermaßen aktiv in neuer Kammer- und Orchestermusik, improvisierter Musik und Jazz, Gründer des phänomenalen London Jazz Composers Orchestra - fand Turkmani einen idealen Partner. Für "Mazéé Wahdi Triki" und "Yara" wählte er die Gitarre, für "Zikra" die Oud. Drei Stücke, oftmals von betörender Schönheit und Intensität, mit heftigen Ausbrüchen ins Geräuschaftige, mit Gitarre oder Oud als Perkussionsinstrument. Eine Musik, die in hohem Masse durch eine kommunikative Haltung geprägt ist - eine Musik des Dialogs.

Die beiden Soli (Gitarre bzw. Oud) decken auf: Zum Glück denkt der Komponist Turkmani weiterhin zuweilen an den Solisten Turkmani. Grosse Fantasie des Komponisten verbindet sich mit einer phänomenalen Technik des Interpretens. Im Gitarren-Solo "Fayka" (eine Referenz an seine Mutter) bildet eine ständig wiederkehrende kleine Melodie die Basis zu Auf- und Ausbrüchen. Das meiste ist auskomponiert, doch ist der Umgang mit dem kompositorischen Material improvisatorisch frei, analog dem Taqsim in der arabischen Musik. Im Oud-Solo „Soudfa" (= Zufall) drückt sich Zufälligkeit in zwei Bedeutungen aus: Zum einen kam Turkmani aus Zufall" darauf, die spezifische Gitarrentechnik auf die Oud zu übertragen. Zum andern besteht das fixierte Material eher aus Skizzen, die eine feste Form erst in der realen Aufführung - durch Zufall geprägt? - erhalten.

Kjell Keller | December 2001

Mahmoud Turkmani, ou l'ouverture musicale

Né en 1964 Halba, petite ville du Liban, Mahmoud Turkmani a été très tôt attiré par la musique. Après avoir quitté son pays en proie à la guerre civile, il fit ses études de musique à Moscou de 1984 à 1989 (guitare classique et composition). Peu après, on le retrouve en Suisse. D'abord enseignant et concertiste, il n'a jamais cessé d'étudier, comme par exemple, le flamenco. Au milieu des années 90, il commence à ressentir le besoin de faire entendre sa propre musique : tout d'abord pour la guitare (en solo ou en quatuor), et à partir de 1998, avec l'oud, le luth arabe. (Le CD Nuqta présente neuf œuvres des années 1996-1999.)

En très peu de temps, il libère alors une impressionnante créativité : d'un seul jet, il nous offre toute une suite d'œuvres qui combinent le plus souvent la guitare ou l'oud avec d'autres instruments - cordes, cuivres, percussions. Suivra un premier quatuor à cordes. Est-ce son travail sur l'oud qui a été déterminant dans cet élan créateur? C'est sans aucun doute le roi des instruments de la musique arabe qui a incité Turkmani à remettre en question son identité musicale. Il a grandi à la croisée des musiques orientales et occidentales. D'emblée, sa double maîtrise lui donne les moyens de s'engager profondément dans une véritable convergence musicale, qui va bien au-delà d'une simple fusion. La richesse modale du Maqamat peut-elle se combiner au système tonal occidental? Dans quelle mesure la foisonnante rythmique arabe peut-elle s'intégrer à la musique contemporaine sans risquer de tomber dans le travers d'un certain exotisme? Comment faire converger des modalités d'improvisation de type occidental (jazz, improvisation libre) avec l'art de

l'improvisation du Taqsim arabe? Turkmani s'intéresse encore des rencontres d'autres types, comme avec le flamenco ou la musique iranienne.

Le présent CD constitue un document fascinant sur les orientations actuelles des compositions de Turkmani. S'y trouvent réunies huit oeuvres composées de 1999 2000. Deux pièces pour Instrument seul (guitare ou oud) et deux ensembles de trois duos. Les deux paires de duettistes de très haut niveau proviennent d'horizons très différents, mais une égale ouverture musicale les réunit.

Pour lui-même et son percussionniste Keyvan Chemirani, Turkmani a écrit trois duos. Keyvan, fils du maître percussionniste Djamchid Chemirani, joue du tombak, le tambour en gobelet, et du daf, tambour sur cadre. Comme les systèmes rythmiques et modaux arabes et iraniens sont assez proches, les deux musiciens s'appuient sur ce fond musical commun. Avec Mouwashah Lamma Bada, Turkmani s'inspire d'une mélodie bien connue de l'espace musical arabe. Le genre de mélodies qu'il a sans cesse en tête et dans le cœur. Et qu'il fait siennes en les régénérant façon. Dans «Hkéyét Jidde», la mélodie, écrite par Turkmani, forme la structure musicale d'une impro en duo très dynamique. Avec Shukran Paco de Lucia, le titre affiche ce que le morceau doit au flamenco. Là encore, s'impose la virtuosité de Turkmani, appuyée par les percussions de Chemirani, intenses, colorées, variées à l'infini.

Dans les trois autres duos, Turkmani combine ses deux Instruments de prédilection avec la contrebasse. Comme il l'a dit lui-même, il cherchait un musicien qui ne se contente pas de maîtriser la contrebasse en virtuose, mais qui puisse aussi s'impliquer profondément, avec sa personnalité et toute sa créativité.

Avec Barry Guy - sans conteste l'un des contrebassistes et compositeurs les plus innovateurs, aussi actif sur la scène contemporaine de la musique de chambre ou d'orchestre, en musique improvisée ou en jazz, fondateur du phénoménal London Jazz Composers Orchestra - Turkmani a trouvé un partenaire idéal. Pour Mazéj, Wahdi Trikni et Yara, il a choisi la guitare. Pour Zikra, l'oud. Trois morceaux de toute beauté et d'une grande intensité, avec quelques fulgurantes incursions entre musique et bruit, avec la guitare ou l'oud comme... Instrument de percussion. Une musique des plus communicatives, une musique du dialogue.

Les deux solos (pour guitare ou pour l'oud) sont très révélateurs: Turkmani compositeur n'oublie pas Turkmani le soliste. La puissante Imagination du compositeur s'allie à la technique magistrale de l'interprète. Dans le solo de guitare Fayka (en hommage à sa mère), une petite mélodie en ritournelle est ponctuée de départs, interruptions, reprises. Une musique écrite, mais où ont été prévues des plages d'improvisation, comme le fait le Taqsim dans ta musique arabe.

Dans le solo pour l'oud Soudfa (le hasard), la contingence prend ici deux sens: d'une part, que Turkmani aurait comme par hasard transposé la technique de la guitare à l'oud. Et que la structure du morceau serait plutôt une esquisse qui trouvera sa forme achevée au moment de l'exécution. Mise en forme et signée par un autre hasard?