



JOURNEY TO PERSIA

ZOHREH JOOYA
Featuring Saeed Farajpoury



Traditional Persian Music

Pictorial representations show that relations between Persian and Mesopotamian music must already have existed in pre-biblical times. Relations to Arabian music have likewise existed before the emergence of Islam. The conquest of Persia by the Arabs in the 7th century brought about many mutual influences. Many elements of Persian music and instruments were adopted by the Arabs and vice versa. The Persian love song *ghasal* has Arabian roots. Until the early 16th century, there were also Mongolian/Turkmen as well as Indian influences. The various routes of the 'silk road' were not only trade routes but also brought about cultural exchanges.

There are fundamental differences between Persian and European music. Persian music is not based on a polyphonic structure, in which several instruments play different notes within a chord at the same time, or where a melody is accompanied by chords. In Persian music all instruments play the same note in the same or different octaves. Nevertheless, this music has great variety and richness, which is

achieved by the instruments alternating in a "call-and-response" manner. They fill gaps in the lead melody of other instruments and wind and spiral around a melody in a particular way of improvising. It is a kind of dialogue with voices and instruments between the musicians of an ensemble. This type of interaction demands that the musicians have known each other and played together for years. Persian music is not written, but is handed down from the master, the *Ostad*, to the student. Only in recent years, notations, as are the norm in the West, have increasingly come into use.

A further difference lies in the use of tonal scales. Persian music is based on *radif*, a collection of ancient melodies, which have been passed from masters to students. The Western system has defined and schematised the laws of its scales. Persian music, similarly to other oriental musics, plays in *maqams* (scales, modes) which are based on *radifs*, which cannot be put into a set scheme. There are seven main groups, called *dastgahs*, which separate into subgroups, the *gushe* (niche) like branches of a tree.

For a listener who is used to European music, the most unusual aspect of Persian music would be the different size steps from one note to the next. In Western music, we have whole and semitone steps, in Persian, as in Arabian music, quarter tones are used frequently.

Improvisation forms an important part of Persian music. Unlike Jazz improvisations, which play around and extend the melody, Persian improvisation develops a note by playing variations around that note, so that it finally comes to blossom like a flower.

Traditional Persian music can be separated into traditional folk music and classical art music. As there is no notation, one can only guess at what music in ancient times was like. The people are influenced by nature and their environment, their folk music is therefore a simple, straightforward and honest music. Lyrics tell of the simple things in life. They report on important events in the life of each village and its people, such as weddings and births. They tell especially about the love of two people. They are flowery, colourful, and very romantic. Folk music is also an expression of important events in the history of a people, or a particular moral view or human virtue.

Rhythm, tone and colour of the melodies strongly express the prevailing national character. Kurdish music (western Iran), for example, is a simple, very powerful, almost 'combative' kind of music with heavily accented rhythms of the *daf* and *dohol* drums. It is mostly in 2/4 or 6/8-time.

The music from Khorason (north-eastern Iran), however, uses very different measures of 4/4, 6/8 to the more playful 5/8 and 7/8. The *tar* is predominant among the melody instruments. The *tonbak* supplies the rhythms; it is played with the fingers and provides a less heavily accented, more subtle, playful rhythm. In the music of the Iranian part of Azerbaijan (north-western Iran), Turkish as well as Russian elements are recognisable, and similar to European music, there are hardly any quarter tones.

Apart from the fact that the *Azeri* language belongs to the Turkic languages, while all other languages in Iran belong to the family of Indo-European languages, there is a strong Arabian influence. About 30% of the words used in *Farsi* have Arabian roots.

This album introduces music from different regions of Persia. It does not represent the forms as they are played in rural villages. The songs were arranged by the well-known Persian arrangers and composers Majid Derakhshani, Saeed Farajpouri and Nariman Hodjati. Arrangements are not common in rural music, here they made the songs shine in a new, more urban light. The internationally renowned singer Zohreh Jooya presents a sophisticated, urban interpretation of these songs. All songs are sung in the local languages *Masanderani*, *Gilaki*, *Kurdish*, *Azeri* and *Farsi* (Persian).

Zohreh Jooya - vocals

Zohreh was born in Mashhad, north-eastern Iran. Her parents, her mother being Iranian and her father from Afghanistan, ensured that she would benefit from both cultures. She moved to Europe to study music. She started in Amsterdam, then went to Vienna, where she graduated at the Vienna Conservatory with a Master of Arts. Jooya is both of the Orient and of Europe, influenced by both cultures and follows her careers in both cultures. In the world music scene, she is often invited to major international festivals with Persian and Afghan music. Jooya has a very personal style of interpreting new art songs, in which she differs from other traditional singers. Examples are her albums *Music of the Persian Mystics* (EUCD1792), *Persian Nights* (EUCD1916), *Songs from Afghanistan* (EUCD1841) and the latest album, *Afghan Music* (EUCD2310), all released by ARC Music. Even now, with the re-recording of the album *Journey to Persia* she sings, as previously on *Persian Nights*, in the languages of the various regions and peoples of Iran. Her interpretation of mystic songs of the Persian poet Nezami, can be heard on the CD of the famous storyteller Parviz Mamnun. ARC Music released the album *Music of the Persian Mystics* (EUCD1792) of the fantastic composer and virtuoso *tar* player, Majid Derakhshani. For more information, please visit www.zohreh-jooya.org

Ostad Majid Derakhshani - *tar*, *bamtar*, *dohol*, arrangements

Majid Derakhshani was born into an artistic family in the province of Semnan in Iran. He studied string instruments and composition at the University of Fine Arts in Tehran. His teacher of the *setar* and *tar* was the legendary Ostad Mohammad-Rezā Lotfi. After moving to Germany Derakhshani founded the *Nava* music school in Cologne. Majid gave many concerts at international festivals and radio stations around the world. Today he is regarded as one of the best *tar* players of Iran. He carries the respectful title *Ostad*, which means 'master of a classical instrument'. He played on many albums of the most famous Iranian singer, Mohammad-Reza Shajarian. It is Majid's wish to introduce Iranian classical music to Western audiences. He regards himself as a messenger of this wonderful, insightful music. He regards music as alive, like a living creature. It must move forward, to standstill would be deadly, so he decided to walk new paths. This development resulted in the compositions on the album *Music of the Persian Mystics*, based on mystical poetry of *Mevlana Jalaluddin Rumi Balkhi*, *Shamsodin Mohamad Hafiz und Saadi*, released by ARC Music (EUCD1792).

Ostad Saeed Farajpoury - *kamancheh, arrangements*

Saeed was born in Sanandaj, a town in the Persian part of Kurdistan. He studied Persian music with the masters Mohammad-Rezā Lotfi, Hossein Alizadeh and violin with maestro Hossein Kamkar. Saeed is arguably one of the best-known exponents of traditional Persian music. He is also one of the most versatile composers and arrangers of traditional music. Besides his work as a musician, he teaches at Tehran University and at the Chavosh Cultural Centre for the Preservation of Ancient Iranian Music. He is a founding member of the legendary *Dastan Ensemble* and has been touring the world as a member of the ensemble *Ava* with Mohammad-Reza Shajarian. As a musician he appeared on many studio recordings. The French music journal *Le Monde* awarded him the "Musical Shock" award and in 2003 the French Ministry of Culture named him "Best Musician of the Year". He is famous for his 20 publications of Kurdish music on kamancheh and tonbak.

Nariman Hodjati - *tar, setar, arrangements*

Born in Masandaran in north-eastern Persia. He studied architecture and graphic design at the Academy of Arts in Tehran and music at the Institute of Traditional Music. Nariman had to leave Iran and has lived in Austria since 1986. He is working as a musician, music teacher and book author. As a musician, arranger and composer he wrote compositions for various CD productions, e.g. *Persian Nights*, *Persische Kinderlieder* (Persian Children's Songs), as well as for Film and Theatre music such as *Zarwan*, *Haft Peykar*, *Erfan - Vom Gesang der Planeten* (Erfan - The Songs of the Planets), *Songs of Spring* and *Time Swing*. His numerous concerts before Persian and European audiences made him one of the best-known tar virtuosi in Europe.

The Instruments

The **Kamancheh** is a spike fiddle. It has four metal strings and the body is a half sphere, covered with lamb skin. The kamancheh is played vertically, the 'spike' resting on the player's thigh. The strings are bowed underhand, whereby the bow is not moved around the strings but the fiddle is turned so the appropriate string meets the bow. The kamancheh has a role equivalent to that of a violin in European classical music.

The **Tar** is a long-necked lute with 6 strings (4 notes, 2 of them double) and has a body, shaped in a figure eight, carved from a single block of wood. The bridge rests on a covering of parchment (dried bladder). The frets are made of gut strings, tied around the neck. The tar has a range of up to 2 ½ octaves. It is played in Iran as well as Uzbekistan, Tajikistan and in western Afghanistan. On the Iranian version it is possible to play quarter notes. The tar is played with a plectrum and because of the double strings, is played similarly to the mandolin. It is the main melody instrument in Persian music.

The **Oud** is a fretless, short-necked lute. It originates from the Persian setar, which has been developed further in the Arabian region. In the 9th century it received a 5th string. The Moors and returning crusaders brought the oud to Europe. From here it returned to the Persian culture in the 17th century. In Iran it is mostly called **barbad**.

The **Setar** is a long-necked lute with 4 strings. Its body is very light, carved out of one piece of wood. It has a soft, gentle sound and is favoured as accompaniment of mystical songs of the Sufi tradition. For a sound hole it has several small holes in the wooden sound board. The strings are plucked with a long fingernail on the index finger. This is a major difference to all other similar long-necked lutes. A variant, used in the folk music of the north, has only two strings and so is called **dotar** ('2-strings').

The **Ney** is a bamboo flute without a mouth piece. It is blown from the upper end of the tube. It is played like a recorder by covering and opening holes along its length with the fingers. Additionally, the notes can be varied by as much as one note up or down through changing the oral cavity

and the lips. This also makes it possible to play half notes and smaller increments. The nay is held before the mouth at an angle and blown so the airstream hits the opposite edge of the opening. Some players have a wedge filed into the side of a front tooth to improve the embouchure. Octaves are played by over-blowing and varying the force of the airstream. Typically, the hiss of the airstream is very audible.

The **Tonbak** is a goblet-shaped drum carved from dense mulberry wood, which gives it its characteristic sound. The drum head is made from lamb or goat skin. The goblet opens into an almost cylindrical open neck. Its main sounds are the low “*tom*”, hitting the drum skin in the middle, and the treble “*bak*” hitting near the edge of the drum skin. The drum is played with the fingers as well as both palms. The tonbak is the most important percussion instrument of Persian classical music. A slightly different variant of the drum is played in Afghan music and is called **Zirbaghlari**.

The **Daf** is a very light frame drum, with a diameter of about 50-60 cm (19-24 in). It is held in one hand and played with both hands. Short chains of metal rings are fixed around the inside of the 5 cm (2 in) wide frame. When the drum is held vertically they vibrate against the drum skin and create a buzzing sound. The drum skin is made from goat or lamb skin. The daf is the main percussion instrument in Kurdish music but it is also used in Persian music, mainly to support the tonbak. There is a smaller frame drum with a 30-40 cm (12-16 in) diameter, without the metal chains, which is played harder. This drum is the **dayreh**.

The **Dohol** is a large 2-sided drum, with a bass and a treble skin, carried on a strap around the neck. It is played with two wooden beaters. Is it used, predominantly, at religious ceremonies and festivities. Apart from the Persian and Armenian cultures it is also used in Afghan, Indian and traditional Qawali music of Pakistan.

1. **Segodar** (*Three Hurdles*)

A song from north-eastern Iran. The province of Khorason has a very diverse musical culture. “My friend, enjoy the moment, for once gone, it will never return. To meet my beloved, I have to overcome three hurdles.”

2. **Ayishighinda** (*Moonlight*)

A love song sung in the Turkic language Azeri from the Iranian part of Azerbaijan (southern Azerbaijan). “On an evening of a full moon I glimpsed you for the first time and lost my heart to you.”

3. **Kakuleh**

A girl’s name, which is also symbolic for a girl’s locks on her forehead. A love song from northern Persia, sung in the language Gilaki. “Look how young and beautiful she is. Her lips are red and she smells like a flower. My dear Kakuleh, tell your mother that I am wooing you and want to marry you, as you have promised me in the Spring.”

4. **Dokhtar Shirazi** (*The Girl from Shiraz*)

A love song from southern Persia, sung in Farsi. “Oh girl from Shiraz, show yourself, show your face, show your eyebrows.” She replies, “Do not think that you will get so easily, what you desire.”

5. **Shaftaloo Frush** (*The Fruits Merchant*)

A song from the town of Birjand in Khorason, north-eastern Iran, sung in Farsi. “He is my beloved, walking up the hill. I watch him from afar, riding on a horse. I know that he is building a house. And I dream of living with him, in that house.”

6. **Ravom Sahrah** (*I Walk in the Meadow*)

A song in Farsi, from Khorason. "I am walking in the meadow, picking handfuls of flowers. I am coming to you, my darling. Smile, please – and suddenly my heart is broken, for you are marrying another. I am lost without you. I will leave this area."

7. **Daghlareh** (*The Mountains are Wreathed in Fog*)

A love song sung in Azeri, from Iranian Azerbaijan (southern Azerbaijan). "When I am waiting for you, when I think of you and see your smile before me, and your face blushes, I grow sad, because I am so far away from you! The wind brings news from my beloved."

8. **Dashteh Abralud** (*The Flowery Meadow is Covered with Fog*)

9. **Papusolemani**

The song title is the name of a beautiful, colourful bird and is symbolic of a young girl. A Kurdish love song from western Iran. "We are neighbours, only the wire fences separate us. You have destroyed my live, beautiful bird. I am burning up with love for you."

10. **Shirin Shirin** (*The Sweet One*)

A love song from southern Persia. Shirin is a girl's name and means 'the Sweet One'. "I have come because of your figure and your birthmark. Should you sell it, I'd be your buyer right away! You drive me crazy with your womanly wiles."

11. **Gole Pamchal**

A love song from northern Persia by the Caspian Sea, sung in Gilaki. The title is the name of a flower, and also stands for the name of a girl. "Day and night, I wait for you. I don't have your patience. Come, my beloved, Spring is here."

12. **Yortme** (*The Gallop*)

Instrumental.



Traditionelle Persische Musik

Aus bildlichen Darstellungen geht hervor, daß Beziehungen zwischen persischer und mesopotamischer Musik schon in vorbiblischer Zeit bestanden haben müssen. Beziehungen zur arabischen Musik haben auch schon vor dem Islam bestanden. Durch die Eroberung Persiens durch die Araber im 7. Jh. gab es viele gegenseitige Einflüsse. Viele Elemente der persischen Musik und Musikinstrumente wurden von den Arabern übernommen. Arabischen Ursprungs in der persischen Musik ist das Liebeslied *Ghasal*. Bis Anfang des 16. Jh. gab es auch mongolisch-turkmenische, aber auch indische Einflüsse. Die diversen Routen der Seidenstraße fungierten nicht nur als Handelswege sondern brachten natürlich auch einen Kulturaustausch mit sich.

Es gibt Grundlegendes, wo sich traditionelle persische Musik von der europäischen Musik unterscheidet. Persische Musik basiert nicht auf einer polyphonen Struktur, wo mehrere Instrumente zugleich unterschiedliche Töne innerhalb eines Akkordes spielen oder eine Melodie mit Akkorden begleitet wird. In der persischen Musik spielen alle Instrumente den gleichen Ton in gleicher oder unterschiedlicher Lage. Trotzdem hat diese Musik eine große Vielfalt und Fülle, die erreicht wird indem sich die Instrumente in einer Art Rede und Antwort abwechseln. Sie füllen Lücken in

der Führungsmelodie des anderen Instruments und umranken eine Melodie in einer besonderen Art zu improvisieren. Es ist eine Art Unterhaltung, welche die Künstler eines Ensembles mit ihren Stimmen und Instrumenten miteinander führen. Diese Art des Zusammenwirkens setzt voraus, daß sich die Musiker jahrelang kennen und miteinander spielen. Persische Musik wird auch nicht geschrieben, sondern vom Meister, dem *Ostad*, an seine Schüler weitergegeben. Erst in neuerer Zeit setzt sich immer mehr der Gebrauch einer Notation durch, wie dies in der westlichen Musik üblich ist.

Ein weiterer Unterschied liegt im Gebrauch der Tonfolge. Persische Musik basiert auf dem *Radif*, einer Sammlung alter Melodien, die auch von den Meistern an die Schüler weitergegeben wurden. Das westliche System hat die Gesetzmäßigkeit der Töne in Tonleitern definiert und schematisiert. Die persische Musik, ähnlich anderer orientalischer Musikarten spielt in *Maghams* (Tonleitern, Modi), die auf den Radifs basieren und die schwer in ein Schema passen. Es gibt sieben Hauptgruppen, die *Dastgahs*, die sich wieder in Untergruppen namens *Gushe* (Nische) wie ein Baum verzweigen.

Der für den an europäische Musik gewöhnten Zuhörer am ungewöhnlichsten anmutende Aspekt persischer Musik sind die unterschiedlichen Tonabstände. In der westlichen Musik kennt man nur Ganz- und Halbtonschritte. In der persischen Musik, wie auch in der arabischen Musik, werden sehr oft Vierteltonschritte verwendet.

Ein wesentlicher Teil der persischen Musik ist die Improvisation, die aber anders als die Improvisation im Jazz nicht die Melodie erweitert, sondern einen Ton entwickelt, indem sie Variationen um einen Ton herum spielt, sodaß dieser Ton wie eine Blume zum Erblühen kommt.

Die traditionelle persische Musik läßt sich grob in traditionelle Volksmusik und klassische Kunstmusik unterteilen. Da es keine Notation gab, gibt es nur Vermutungen, wie die Musik früherer Zeiten war. Die Menschen sind von der Natur und ihrer Lebensumgebung geprägt, ihre Volksmusik ist daher eine einfache unkomplizierte und ehrliche Musik. Die Texte handeln von den einfachen Dingen des Lebens. Sie berichten über wichtige Ereignisse im Leben des jeweiligen Dorfes und seiner Menschen, wie Hochzeiten und Geburten. Sie erzählen aber vor allem von der Liebe zweier Menschen. Sie sind blumig, farbenfroh und sehr romantisch. Die Volksmusik ist auch Ausdruck bedeutender Ereignisse in der Geschichte eines Volkes oder einer bestimmten moralischen Ansicht oder menschlichen Tugend.

Rhythmus, Klang und Farbe der Melodien drücken stark den vorherrschenden Volkscharakter aus. So ist zum Beispiel die kurdische Musik (*Westiran*) eine einfache, sehr kraftvolle, fast kämpferische Musik mit stark betontem Rhythmus der Trommeln *Daf* und *Dohol*. Sie verwendet meist einen 2/4 oder 6/8-Takt.

Die Musik aus Khorasan (*Nordostiran*) hingegen verwendet sehr unterschiedliche Takte von 4/4, 6/8 bis zu den eher verspielten 5/8 und 7/8. Auch in den Melodieinstrumenten ist die *Tar* vorherrschend, was viele technische Möglichkeiten bietet. Als Rhythmusinstrument findet man die *Tonbak*, die mit den Fingern geschlagen und einen nicht so stark akzentuierten, aber feineren, verspielten Rhythmus gibt.

In der Musik des iranischen Teils Aserbaidschans (*Nordwestiran*) sind natürlich türkische, aber auch russische Elemente zu erkennen, es gibt auch kaum Vierteltonschritte, ähnlich wie in europäischer Musik. Abgesehen davon, daß die Sprache *Azeri* zu den Turksprachen zählt, während alle anderen Sprachen im Iran zur großen Gruppe der indoeuropäischen Sprachen gezählt werden, sind durch den Islam starke arabische Einflüsse vorhanden. So sind etwa 30% der im Farsi verwendeten Wörter arabischen Ursprungs.

Dieses Album will die Musik unterschiedlicher Regionen Persiens vorstellen. Es wurde nicht die Form, wie sie in den Dörfern gespielt wird, ausgewählt. Die Lieder wurden von den in der persischen Musik namhaften Arrangeuren und Komponisten Majid Derakhshani, Saeed Farajpouri und Nariman Hodjati arrangiert. Arrangements sind in der Musik des Dorfes sonst nicht üblich, das hat aber die Lieder in einem

neuen Glanz erstrahlen lassen, sie sozusagen salonfähig gemacht. Auch verkörpert die international bekannte Sängerin Zohreh Jooya nicht die Volksmusiksängerin des Dorfes, sondern sie steht für eine kultivierte, urbane Interpretation dieser Lieder. Alle Lieder sind in den jeweiligen Landessprachen *Masanderani*, *Gilaki*, *Kurdisch*, *Azeri* und *Farsi* (Persisch) gesungen.

Zohreh Jooya - *Gesang*

Zohreh wurde in Mashhad in Nordostiran geboren. Die Herkunft der Eltern, die Mutter aus Iran und der Vater aus Afghanistan, garantierten, daß sie von beiden Kulturen profitieren konnte. Sie zog nach Europa, um Musik zu studieren. Sie begann in Amsterdam, ging dann nach Wien, wo sie am Konservatorium der Stadt Wien als Master of Arts graduierte. Jooya ist sowohl vom Orient als auch von Europa beeinflusst und macht in beiden Kulturen Karriere. In der Weltmusikszene wird sie mit persischer und afghanischer Musik zu großen internationalen Festivals eingeladen. Jooya hat eine sehr persönliche, neue Art Lieder, zu interpretieren, in der sie sich von anderen traditionellen Sängerinnen unterscheidet. Beispiele sind ihre Alben *Music of the Persian Mystics* (EUCD1792), *Persian Nights* (EUCD1916), *Songs from Afghanistan* (EUCD1841) und das bislang neueste *Afghan Music* (EUCD2310) die bei ARC Music veröffentlicht wurden. Auch jetzt, bei der Wiederaufnahme des Album *Journey to Persia* singt sie wie auf dem Album *Persian Nights* in den Sprachen der verschiedenen Regionen und Völker des Iran. Ihre Interpretation mystischer Lieder des persischen Dichters Nezami sind auf den CDs des berühmten Geschichtenerzählers Parviz Mammun zu hören. ARC Music veröffentlichte das Album *Music of the Persian Mystics* (EUCD1792) des fantastischen Komponisten und Virtuosen auf der Tar, Majid Derakhshani. Für mehr Information besuchen Sie die Website www.zohreh-jooya.org.

Ostad Majid Derakhshani - *Tar, Bamtar, Dohol, Arrangements*

Majid Derakhshani wurde in einer Künstlerfamilie in der Provinz Semnan in Iran geboren. Er studierte Streichinstrumente und Komposition an der Universität der Schöne Künste in Teheran. Sein Lehrer für *Setar* und *Tar* war der legendäre Ostad Mohammad-Rezā Lotfi. Nach seinem Umzug nach Deutschland gründete Derakhshani in Köln die Musikschule *Nava*. Majid gab viele große Konzerte auf internationalen Festivals und Radiostationen in der ganzen Welt. Heute gilt Majid Derakhshani als einer der besten *Tar*spieler Irans. Er trägt den respektvollen Titel „*Ostad*“, was soviel bedeutet wie „Meister eines klassischen Instruments“. Er ist auf vielen Alben des berühmtesten iranischen Sängers Mohammad-Reza Shajarian zu hören. Es ist Majids Wunsch, der westlichen Kultur die iranische klassische Musik vorzustellen. Er betrachtet sich selbst als einen Boten dieser wunderbaren und einfühlsamen Musik. Er glaubt, daß Musik lebt, wie eine lebende Kreatur. Sie muß sich vorwärts bewegen, ein Stillstand wäre tödlich, und deshalb entschied er sich, neue Wege zu gehen. Ein Ergebnis dieser Entwicklung sind die Komposition auf dem Album *Music of the Persian Mystics*, die auf mystischen Gedichten von *Mowlana Jalaluddin Rumi Balkhi*, *Shamsodin Mohamad Hafiz* und *Saadi beruhen*, bei ARC Music veröffentlicht (EUCD1792).

Ostad Saeed Farajpoury - *Kamanche, Arrangements*

Er wurde in Sanandaj, einer Stadt im persischen Kurdistan geboren. Er studierte persische Musik bei den Meistern Mohammad-Rezā Lotfi, Hossein Alizadeh und lernt Geige bei Maestro Hossein Kamkar. Saeed ist sicherlich einer der bekanntesten Interpreten traditioneller Musik aus dem Iran. Er ist auch einer der vielfältigsten Komponisten und Arrangeure traditioneller Musik. Neben seiner Tätigkeit als Musiker unterrichtet er an der Universität Teheran und lehrt am Kulturzentrum Chavosh zur Erhaltung alter iranischer Musik. Er ist Gründungsmitglied des legendären *Dastan Ensembles* und tourte seit 2008 auf der ganzen Welt als Mitglied des Ensembles Ava mit Mohammad-Reza Shajarian. Als Musiker ist er auf vielen Studioaufnahmen zu hören. Er wurde im Musikjournal *Le Monde* mit der Auszeichnung „*Musical Shock*“ bedacht, und wurde 2003 vom französischen Kultusministerium mit „*Best Music of the Year*“ ausgezeichnet. Berühmt sind seine 20 Publikationen kurdischer Musik auf *Kamanche* und *Tonbak*.

Nariman Hodjati - *Tar, Setar, Arrangements*

Geboren in Masandaran im Nordosten Persiens. Er studierte Architektur und Grafik an der Teheraner Kunstakademie, und absolvierte ein Musikstudium am Institut für traditionelle Persische Musik. Nariman mußte den Iran verlassen und lebt seit 1986 in Österreich. Er ist als Musiker, Musiklehrer und Buchautor tätig. Als Musiker, Arrangeur und Komponist war er an diversen CD-Produktionen mit eigenen Kompositionen beteiligt: *Persian Nights, Persische Kinderlieder*, Film- und Theatermusik, *Zarwan, Haft Peykar, Erfan - Vom Gesang der Planeten, Songs of Spring* und *Time Swing*. Zahlreiche Konzerte vor persischem und europäischem Publikum machten ihn zu einem der bekanntesten Tar-Virtuosen in Europa.

Die Instrumente

Die **Kamanche** ist eine Knie- oder Spießgeige. Sie hat vier Metallsaiten und der Klangkörper ist eine mit Lammhaut bespannte hölzerne Halbkugel. Die Kamanche wird senkrecht auf den Oberschenkel aufgestützt. Die Saiten werden mit einem Bogen gestrichen, wobei nicht der Bogen um den gewölbten Hals geführt wird, sondern die Kamanche gedreht wird, um von einer Saite zur anderen zu wechseln. Die Rolle der Kamanche in der traditionellen persischen Musik ist mit der der Geige in der europäischen klassischen Musik vergleichbar.

Die **Tar** ist eine 6-saitige Langhalslaute (4 Grundtöne mit zwei Doppelsaiten) und besitzt einen Resonanzkörper in der Form der Ziffer 8, der aus einem Holzblock geschnitten ist. Der Steg steht auf einer Bespannung aus Pergament (getrocknete Blase). Als Bündel dienen um den Hals gebundene Darmschnüre. Der Tonumfang umfaßt bis zu 2 ½ Oktaven. Sie wird sowohl im Iran als auch in Usbekistan, Tadschikistan und im Westen Afghanistans gespielt, mit dem Unterschied, daß auf der persischen Bauart neben den Ganz- und Halbtönen auch Vierteltöne gespielt werden. Sie wird mit einem Plektrum gespielt und hat durch Doppelsaiten eine an Mandoline erinnernde Spielweise. Sie ist in der persischen Musik das dominierende Melodieinstrument.

Die **Ud** ist eine bundlose Knickhalslaute. Sie ist eine im arabischen Kulturraum weiterentwickelte persische Setar. Im 9. Jahrhundert wurde ihr eine fünfte Saite hinzugefügt. Durch die Mauren und die heimkehrenden Kreuzfahrer gelangte die Ud nach Europa. Sie kam im 17. Jahrhundert wieder in den persischen Kulturraum zurück. Sie wird im Iran meist als **Barbad** bezeichnet.

Die **Setar** ist eine viersaitige Langhalslaute. Der Körper ist sehr leicht gebaut und aus einem Stück Holz geschnitzt. Sie besitzt einen leisen, sanften Klang und ist bei mystischen Liedern in der Sufi-Tradition sehr beliebt. Als Schalllöcher dienen mehrere kleine Löcher in der Holzdecke. Die Saiten werden ohne Plektrum mit dem langen Nagel des rechten Zeigefingers gezupft. Diese Spielweise unterscheidet das Instrument von ähnlichen Langhalslauten. Eine in der Volksmusik des Nordens verwendete Variante hat nur zwei Saiten, wird daher **Dotar** genannt.

Die **Ney** ist eine offene Langflöte aus Bambus ohne Mundstück. Sie wird direkt am offenen Ende des Rohrs angeblasen. Die Tonhöhe wird durch das Abdecken und Öffnen von Löchern mit den Fingern wie bei der Blockflöte variiert. Die Tonhöhe kann bei unveränderter Fingerhaltung zusätzlich durch Verändern der Mundhöhle und der Lippen bis zu einem Ganzton nach oben oder unten geändert werden. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Zwischentönen. Die Ney wird schräg vor den Mund gehalten und so geblasen, daß der Luftstrom auf die gegenüberliegende Kante der Rohröffnung trifft. Manche Musiker lassen sich seitlich einen Keil in einen ihrer Vorderzähne feilen um den Ansatz zu beeinflussen. Verschiedene Oktaven werden in einer Überblastetechnik durch unterschiedlich starken Luftstrom erzeugt. Es ist typisch, daß man das Rauschen der Luft sehr stark hört.

Die **Tonbak** ist eine kelchförmige Trommel, deren Körper aus festem Maulbeerholz geschnitzt ist, was ihr ihren charakteristischen Klang verleiht. Am oberen breiten Ende wird die Öffnung mit Lamm- oder Ziegenhaut bespannt. Der Bechers mündet in einen annähernd zylindrischen offenen Hals.

Die Haupttöne sind der tiefe Ton „tom“ wenn das Fell in der Mitte geschlagen wird, und der hohe Ton „bak“, wenn auf der Seite nahe des Randes geschlagen wird. Es wird sowohl mit den Fingern als auch mit beiden Handflächen geschlagen. Die Tonbak ist das wichtigste Perkussionsinstrument der persischen klassischen Musik. In leicht veränderter Form findet man sie auch in der afghanischen Musik unter dem Namen **Zirbaghlari**.

Die **Daf** ist eine sehr leichte Rahmentrommel, mit 50-60 cm Durchmesser, die in der Hand gehalten und gespielt wird. An dem etwa 5 cm breiten Holzrahmen sind innen kurze Ketten aus Metallringen angebracht, die, wenn die Trommel senkrecht gehalten wird, gegen das Fell scheuern und vibrieren, was einen rauschenden, summenden Klang erzeugt. Die Bespannung ist Ziegen- oder Lammfell. Die Daf ist das dominante Rhythmusinstrument in der kurdischen Musik, wird aber auch in der persischen Musik oft eingesetzt, dort aber eher, um gelegentlich die Tonbak zu unterstützen. Es gibt noch eine kleinere Form, mit 30-40 cm Durchmesser, ohne Metallkettchen, die schärfer gespielt wird. Sie heißt **Dayreh**.

Die Dohol ist eine große doppelseitige Trommel, die mit einem Riemen um den Hals getragen wird und mit hölzernen Schlägeln gespielt wird. Sie kommt vor allem bei religiösen Zeremonien und großen Festen zum Einsatz. Außer im persischen und armenischen Kulturraum wird sie auch in der afghanischen, indischen und in der traditionellen Qawali-Musik Pakistans eingesetzt.

1. **Segodar** (*Drei Hürden*)

Ein Lied aus Nordostiran. Die Provinz Khorason hat eine sehr vielfältige Musikkultur. „Mein Freund, genieße den Augenblick, denn der Moment, der vorbei ist, kommt nie wieder. Um meine Geliebte zu treffen, muß ich drei Hürden überwinden.“

2. **Ayishighinda** (*Mondschein*)

Ein in der Türkssprache Azeri gesungenes Liebeslied aus dem iranischen Azerbeidschan (Süd-Azerbeidschan). „Am Vollmondabend habe ich dich zum erstenmal gesehen und mein Herz an dich verloren.“

3. **Kakuleh**

Ein Mädchenname, der symbolisch die Stirnlocken eines Mädchens benennt. Ein Liebeslied aus Nordpersien in der Sprache Gilaki gesungen. „Schau wie schön jung sie ist. Ihre Lippen sind rot und sie duftet wie eine Blume. Meine liebe Kakuleh, sag deiner Mutter, daß ich um dich werbe und dich heiraten möchte, was du mir im Frühjahr versprochen hast.“

4. **Dokhtar Shirazi** (*Das Mädchen aus Shiraz*)

Ein Liebeslied aus Südpersien, gesungen in Farsi. „Oh Mädchen aus Shiraz, zeige dich, zeige dein Gesicht, zeige deine Augenbrauen.“ Sie antwortet: „Glaub nicht, daß du so einfach bekommst, was du verlangst.“

5. **Shaftaloo Frush** (*Der Obsthändler*)

Ein Lied aus der Stadt Birjand in Khorason in Nordostiran, gesungen in Farsi. „Er ist mein Liebster, er geht den Hügel hinauf. Ich beobachte aus der Ferne, wie er auf einem Pferd reitet. Ich weiß, daß er ein Haus baut. Und ich träume davon, mit ihm in dem Haus zu leben.“

6. **Ravom Sahrah** (*Ich gehe auf die Wiese*)

Ein Lied in Farsi, aus Khorason in Nordostiran. „Ich gehe auf die Wiese und pflücke Hände voller Blumen. Ich komme zu dir, mein Schatz. – Lächle doch, und auf einmal ist mein Herz ist gebrochen, da du einen anderen heiratest. Ohne dich bin ich verloren. Ich werde dieses Gebiet verlassen.“

7. **Daghlareh** (*Die Berge sind mit Nebel bedeckt*)

Ein in der Türk Sprache Azeri gesungenes Liebeslied aus dem iranischen Azerbeidschan (Süd-Azerbeidschan). „Wenn ich auf dich warte, wenn ich an dich denke und dein Lächeln vor mir sehe und dein Gesicht die Farbe wechselt macht mich das betrübt, weil ich weit weg von dir bin. Der Wind bringt eine Nachricht von meiner Geliebten.“

8. **Dashteh Abralud** (*Die Blumenwiese ist in Nebel gehüllt*)

9. **Papusolemani**

Der Titel ist der Name eines wunderschönen bunten Vogels und steht symbolisch für ein junges Mädchen. Ein kurdisches Liebeslied aus dem Westen Irans. „Wir sind Nachbarn, nur die Gitter trennen uns. Du schöner Vogel hast mein Leben zerstört. Ich brenne vor Liebe zu dir.“

10. **Shirin Shirin** (*Die Süße*)

Ein Liebeslied aus Südpersien. Shirin ist ein Mädchennamen und bedeutet, die Süße. „Ich bin wegen deiner Gestalt und deines Muttermals gekommen. Solltest du es verkaufen, dann bin ich sofort der Käufer. Du machst mich verrückt mit deiner raffinierten Art.“

11. **Gole Pamchal**

Ein Liebeslied aus Nordpersien am Kaspischen Meer in Gilaki. Der Titel ist ein Blumenname, symbolisch für den Namen eines Mädchen. „Tag und Nacht warte ich auf dich. Ich habe nicht so viel Geduld wie du. Komm, meine Liebste, der Frühling ist da.“

12. **Yortme** (*Der Galopp*)

Instrumental.

Musicians:

Saeed Farajpoury - *kamanche*

Majid Derakhshani - *dotar, vocals, dohol*

Nariman Hodjati - *tar*

Marwan Abado - *oud*

Jahanghir Mahsoudlu - *ney*

Sam Schlamming - *daf, dayreh*

Amirabas Zare - *daf, dayreh*

Kamran Kiaji - *tonbak*

Arranger: **Saeed Farajpoury**

Produced by: **Ahmad Music Production**

Musical director: **Saeed Farajpoury**

Recorded at: **Doremi Studio, Vienna, Austria**

Engineering: **Emad Sayyah**

Mixing: **Peter Udvary**

Mastering: **Feridoon Chegeni**

Final master: **Diz Heller**

Cover design: **Sarah Ash**

Liner notes: **Zohreh Jooya / Diz Heller**

English translation: **Diz Heller**

Typesetting/layout: **Sarah Ash**