

NEMO

Near-Eastern Musicology Online

NEMO-Online (Near-Eastern Musicology Online, <http://nemo-online.org/>) is the brainchild of research groups ICONEA, in the UK, and CERMAA, in the Lebanon. These groups affiliated in 2011 and launched NEMO-Online. PLM in France, another research group (now integrated in IReMus), became an associate member of NEMO-Online in January 2012:

- ICONEA (*International Conference of Near-Eastern Archaeomusicology*) is a research group of The Institute of Musical Research, School of Advanced Study of the University of London, and specialises in Near and Middle-eastern archaeomusicology.
- CERMAA (Centre de Recherches sur les Musiques Arabes et Apparentées) is part of FOREDOFICO, the Foundation for Research, Documentation and Field Collection for Oriental and Arabian Traditional and Folk Music and Arts. Both promote Arts and Music in the Lebanon and are dedicated to researches on *maqām* music and modality.
- IreMus (*Institut de Recherche en Musicologie*, UMR 8223) is a research unit under the authority of the CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), of the université Paris-Sorbonne, the Bibliothèque nationale de France and the ministry of Culture of France: it integrates the previous PLM (*Patrimoines et Langages Musicaux*), a professional research group of musicologists, most of them being also musicians, working at Sorbonne University in the realm of history of music, ethnomusicology, music analysis and/or theory of music.

The Academic and Editorial Boards of NEMO-Online can be found at <http://nemo-online.org/academic-board>. For information about current, previous or forthcoming publications, please visit <http://nemo-online.org/volumes>. Layout guidelines are given at <http://nemo-online.org/guidelinesnormes>.

Version 2 © Copyright 2017 by Amine Beyhom and Richard Dumbrill

All rights reserved under International Copyright Conventions.

No part of this volume may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher,

NEMO-Online Near Eastern Musicology Online.

All inquiries should be addressed to NEMO-Online, 10 Tadema Road, Chelsea, London SW10 0NU-UK.

Internet: www.nemo-online.org

Email: helpdesk@nemo-online.org

EDITORS' LETTER / ÉDITORIAL / كلمة الناشرين

“The European élite undertook to manufacture a native élite. They picked out promising adolescents; they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of western culture, they stuffed their mouths full with high-sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth. After a short stay in the mother country they were sent home, whitewashed. These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed. From Paris, from London, from Amsterdam we would utter the words ‘Parthenon! Brotherhood!’ and somewhere in Africa or Asia lips would open ... thenon! ... therhood! It was the golden age. It came to an end; the mouths opened by themselves; the yellow and black voices still spoke of our humanism but only to reproach us with our inhumanity. We listened without displeasure to these polite statements of resentment, at first with proud amazement. What? They are able to talk by themselves? Just look at what we have made of them! We did not doubt but that they would accept our ideals, since they accused us of not being faithful to them. Then, indeed, Europe could believe in her mission; she had hellenized the Asians; she had created a new breed, the Greco-Latin Negroes. We might add, quite between ourselves, as men of the world: ‘After all, let them bawl their heads off, it relieves their feelings; dogs that bark don’t bite’”

Jean-Paul SARTRE in “Foreword to Frantz Fanon’s *Les damnés de la terre*” |1961|

INSTRUMENTAL FACTURE & EVOLUTION OF MUSICOLOGY AND ETHNOMUSICOLOGY

The fourth issue of NEMO is about *Instrumental facture in the Middle-East* while the fifth is devoted to *Musicology/Ethnomusicology: evolutions and problems*. Both issues are published in the present third volume¹ with a reader-friendly improved layout for both Web and printed media.

¹ Notes: 1) The multilingualism in NEMO has led its editors into harmonizing English and French typographical conventions whenever possible. As a result the reader may be surprised at times by unusual typography, consequence of this harmonization. 2) Each submission to NEMO is assessed by at least two members of the editorial board. Some papers dealing with more complex themes would be submitted to external expertise. It remains that opinions produced in any form in the present volume is the responsibility of their authors as well as the quality of the language in which the contribution is submitted, this applying particularly to the English language.

NEMO-Online No.4: Instrumental facture from its sources (Ancient Near East to modern times)

The theme for the fourth issue of NEMO-Online has encouraged contributions, two of which have been published online for the November 2015 issue: in an article by **Jean During** about the *benju* from Baluchistan, in English, the author describes how this instrument was brought to Karachi by Japanese seamen, and the evolution of its facture until its adoption despite of being restricted in its intonations, as a traditional Baluchi instrument.

The second article, from **Rachid Cherif**, is about Tunisian music. The author exposes the fundamentals and describes the musical narrative of Tunisia while questioning its authenticity.

The third article is from **Amine Zouari** and is published in Arabic (in NEMO-Online No. 5). It is discussing the rhythmical structure in Sufi cantillation, especially of the Sfax *hadra* in Tunisia.²

NEMO-Online No. 5: Musicology/Ethnomusicology: evolutions and problems

The call for papers for NEMO-Online No. 5 was much more extended than in the preceding issue and asked for contributions raising problems within Musicology and Ethnomusicology. Although Musicology and Ethnomusicology seem to flourish at present, the problems inherited from the 19th and 20th centuries appear heavier in the dawn of the 21st century. This science suffers from biased axioms and ideology of the Colonial period, which imposed itself for more than two centuries.

The peculiarity of musical art and its intrinsic orality is the art of the disposition of sounds in order to suggest pleasure, emotion, thoughts. This postulation appears to bring up the most improbable assertions from musicians and to a higher degree with music teachers. In NEMO-Online No. 3, the theme was partially debated as Myths and truths in Music from the Antiquity to the Present. Some contributions worked towards a demystification of some aspects of the musical science, or rather of the science of music which we have labelled as musicology, and its *worldian* offshoot which ended up as ethnomusicology.

The articles in this issue go further and discuss fundamental questions dealt in various layers, notably with **Bruno de Florence**'s paper which reminds of the seminal myths of Ancient Greece during the 19th century and the discreet silence about paedophilia of this Ancient society, continual wars shaking all parts of Greece as well as its democracy which was uniquely applied to the ruling or superior classes³. In this society some citizens were 'more equal' than others. Other countries suffered the same fate during the 20th century with totalitarian rules of Soviet Russia and former countries in Eastern Europe.

The Lacanian approach of the author tells us that at the deepest of unconsciousness musical theory emulates passion which holds a high libido potential (in Freudian terms) which in turn might constitute an excuse for the differentiation from the 'other' and for the feeling of superiority. The latter often concurs with the implementation of theoretical systems which act as seminal myths of nations, an essentially Occidental concept which arose in the 19th century. The author concludes with a reflection about the concept of cultural appropriation and forcefully criticises the notion of purity, an underlying concept in need of a dialectical and a constructive/destructive relationship with 'the other' here, music.

² This is the first article published in Arabic in our review. It required a layout of the pages slightly different from French and English.

³ The current equivalent being the American WASP or the elite sprouting from the cream of higher education in France (or others).

Adeline Poussin delivers a short article in French about a new approach to Occidental music other than the music of popular tradition. Her paper brings us back to a more traditional level as she questions the almost taboo relationship with ethnomusicology as if the transgression of the oral barrier can lead to an in-depth reconsideration of the fundaments of the science. The author shows that even at the heart of one of the most exclusive institutions, concurrent with the most popular of Occidental societies, the army, orality and writing are complementary with the latter keeping its original mnemotechnic status; while notation is unable to describe musical realism it is still useful to facilitate it, in which her conclusions agree with de Florence's thoughts.

Lastly, the article about Hellenism as a musicological Occidental analytical tool, proposed by **Amine Beyhom** in English, concludes the volume. It is exceptional, both in size (over 200 pages) and by the extent of the raised problems and of the punctiliousness with which details are approached.

Toward the end of the 1970s, *Orientalism* by Edward Said shook-up the Academic Establishment as it reconsidered the narrative conducted by scholars studying the “Orient”. Orientalists, according to him, have created a phantasmagorical Orient, almost illusory and able to answer ostracic needs of colonializing states towards colonized or dominated populations. Tumult and polemic raised by Said's book have not settled and are still going today to the extent that Post-Colonial researches flourished, mainly in the United States, during the last decades of the twentieth century, with a constant anti-, counter- and para- and re-Orientalism as a contradictory analytical standard of Occidental-Oriental relations⁴.

Strangely enough, and while almost all human sciences have been influenced or contested because of the bouncing-back of Said's turmoil, the musicological science continued, unaffected, on its course until today as if the particular, and very volatile, even arbitrary status of the art studied by this field was shielded from any questioning of its seminality⁵. One must not forget that the very essence of Orientalism taken as complex relationships of power and counter-powers in constant mutation allows it to self-perpetuate almost indefinitely, in a close circuit⁶; the sometimes impalpable nature of music has strongly contributed to support this closed circuit, thus reconducting such well-anchored aberrations in the field that they are no longer identifiable by most of its own actors, and thus become easier to dissimulate for those aware of it.

The advantage of Beyhom's approach is that it is both inside and outside the field and allows him to identify what he calls errors in the very musicological axioms and consequently describe them with minutia. The author is probably the first to bridge Orientalist musicology with arbitrarily reduced Ancient Greek inheritance by Occidental theoreticians, since at least the 18th century, to its ditonic substrate⁷.

Starting with Ancient Greek theories and the almost total and systematic eradication of their Oriental characteristics by theoreticians of the past two centuries (Chapter I), Beyhom questions in Chapter II the history of music as it was built-up by generations of musicologists revealing the incoherence and arbitrariness of chronology

⁴ Note: ‘Foucault’s influence on the post-colonialist discourse was illustrated in its re-conceptualization of power relationships, not as a unilateral force from the oppressor to the oppressed but as web of powers and counter-powers which wanders at the core of the society. Thus the colonialism imposed by imperialist powers on indigenous populations is not considered only as a straight-forward unidirectional power relationship but as a weak construct which needs to legitimize itself continuously and face counter-powers which it develops in a strength relationship in constant change’ – https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_post-coloniales, last viewed on 08/11/2016.

⁵ Philip Bohlman's articles referenced in Beyhom's dossier are an exception which, however, is restricted in its application to the history of music and do not really question the basis as such of the ethno-musicological sphere.

⁶ “The Orientalist attitude shares with magic and with mythology the self-containing, self-reinforcing character of a closed system, in which objects are what they are because they are what they are, for once, for all time, for ontological reasons that no empirical material can either dislodge or alter” – Edward Said as in Beyhom's “Conclusions”.

⁷ The term ‘ditonic’ to be taken as ‘diatonic’ in its generally accepted meaning in the West.

if not the geography of these historians, and showing the process which led them to this taxonomy, mainly replicated in the history of music to this day.

Further, the author reconsiders scale theories and exposes how theoreticians have systematically or arbitrarily ignored or justified the often considerable differences between theories, especially with acoustical resonance theory and their own music, or have at times knowledgeably distorted them in order to save – at all costs – the ditonic dogma.

Beyhom explores further, in detail, the Occidental relationship with Byzantine chant in the 19th century as well as its openly-declared interventionism in that field in theory and praxis; the relationship with the Christian and Greek (at least in Greece) Byzantine chant, is more direct than it is with other musics of the *maqām* world – of which Byzantine chant is indubitably a part – and allows to better understand the musicological functioning of Orientalism.

From this standpoint, it becomes easier to understand generalised Orientalism of Occidental musicology; the author decomposes, for both inclusive (for Byzantine chant) and exclusive (for other musics of the *maqām* world) dimensions of Orientalism, the various stages having for goal the complete eradication of all of characteristics of these musics which could conflict with Occidental music and its mythic seminality. Similarly, the diversity of answers from autochthonous musicologists ranking from Orientalist denial to the most radical re-Orientalism⁸, is illustrated by many examples. The author concludes with a pessimistic tone concerning the future of that field, hoping for its reform.

* *

Beyond problems raised within the articles in NEMO-Online No. 5 is a fundamental question. Is music art or science? The pretence of Western music⁹ being a science is opposed by several factors, the least of which not being the whole of theories, which are very distant from science itself and which badly describes it. Should theory and notation be conceived, as rightly underlined by Bruno de Florence, to simplify musical praxis, without claiming its replacement or its prescription, we are then facing unscientific theories destined nevertheless and uniquely to pedagogy.

It would probably be useful to explain and re-explain this fact to performers and avoid scientific overbidding of the art of which it is the first casualty.

Further, to claim that music is a science merges from Pythagoreans and cannot survive since its founding pedestals are flawed and speckled with factual errors. Concurrently, the premise of a musicological and ethnomusicological scientification is clearly exposed in this issue and it is hoped that the debate will be continued in future issues.

⁸ Orientalism applied by Autochthonous musicologists.

⁹ And, most commonly and epidemically, other musical arts in the world, through a typical re-Orientalizing process, especially from *maqām* theoreticians in the Arab world.

FACTURE INSTRUMENTALE & ÉVOLUTION DE LA MUSICOLOGIE/ETHNOMUSICOLOGIE

Le quatrième numéro de NEMO évoque « La facture instrumentale au Moyen-Orient », tandis que le cinquième est consacré aux « Musicologies / Ethnomusicologies : évolutions et problèmes ». Ces deux numéros paraissent ensemble¹⁰ dans le présent Volume 3¹¹, dans une mise en forme rendue encore plus lisible et adaptée à la publication internet tout comme à l'impression en couleurs.

NEMO-Online n°4 : La facture instrumentale au Moyen-Orient, des origines à nos jours

Le thème de ce quatrième numéro de NEMO-Online a suscité un certain nombre de propositions d'articles, dont nous avons en définitive gardé deux pour l'édition de novembre 2015 : l'article de **Jean During** (en anglais) sur le *benju* baloutche décrit l'introduction de cet instrument par des marins japonais à Karachi, et l'évolution de sa facture jusqu'à son adoption, malgré certaines lacunes quant à l'expressivité mélodique (intonations), comme un instrument traditionnel à part entière dans l'instrumentarium baloutche.

Le deuxième article est l'œuvre de **Rachid Cherif** (en français) et concerne le thème plus général de la musique classique tunisienne, dont l'auteur expose les fondements et décrit la place au sein du discours musical tunisien, tout en discutant la question de son authenticité.

À ces deux articles vient s'ajouter un troisième par **Amine Zouari** (en arabe), publié dans le numéro 5 (novembre 2016) de la revue et qui décrit le rôle de « La structure rythmique dans la cantillation soufie », notamment dans la musique de la *hadra* de Sfax (Tunisie)¹².

NEMO-Online n°5 : Musicologies/Ethnomusicologies: évolutions et problèmes

L'appel à contribution de NEMO-Online n°5 était beaucoup plus large que pour le précédent numéro, et évoquait les problèmes de la musicologie et de l'ethnomusicologie : bien que ces deux disciplines paraissent de nos jours florissantes, les problèmes hérités du XIXe et XXe siècles semblent peser de tout leur poids en ce début du XXIe, et la « science » musicologique subit les conséquences des axiomes idéologiquement biaisés de la période coloniale, qu'elle précède de peu et qu'elle accompagne pendant presque deux siècles.

La particularité de l'art musical, son oralité intrinsèque – c'est l'art de l'agencement des sons produits pour provoquer un plaisir, une émotion, une réflexion –, semble susciter les plus improbables des assertions de la part de ses pratiquants, encore plus de la part de ses enseignants. Dans NEMO-Online n° 3 était déjà abordé le thème « Légendes et vérités dans les musiques du Proche-Orient », avec quelques contributions tendant à démythifier

¹⁰ 2 articles de NEMO-Online n° 4 ont été publiés individuellement sur internet en novembre 2015.

¹¹ Rappelons ici que chaque article est revu par au moins deux membres du Comité de rédaction de NEMO compétents dans le domaine concerné par l'article, ainsi que par la rédaction de la revue ; certains articles traitants de thématiques complexes ou larges sont parfois revus par des spécialistes extérieurs, en plus des deux revues usuelles : il n'en reste pas moins que les opinions exprimées dans ces articles, tribunes ou essais restent de la responsabilité de leurs auteurs, de même que le niveau de la langue utilisée.

¹² Cet article, le premier en langue arabe publié par notre revue, a nécessité une mise en pages légèrement différente des articles en langues française et anglaise.

certains aspects de la « science musicale », plus encore de cette « science de la musique » appelée de nos jours « musicologie », et son rejeton *worldien* qui a fini par être appelé « ethnomusicologie ».

Les articles de ce numéro¹³ vont plus loin et abordent des questions fondamentales de ces disciplines, traitées à différents niveaux tels le *point de vue* de **Bruno de Florence** (en anglais) qui rappelle les mythes fondateurs de la Grèce antique au XIXe siècle et le silence pudique des commentateurs sur la pédophilie affirmée de cette société antique, les guerres continues qui secouaient les différentes régions de la Grèce fondatrice, ainsi que sa démocratie réservée à la classe supérieure¹⁴ : dans cette démocratie grecque « fondatrice », certains citoyens étaient plus égaux que d'autres¹⁵, une situation que nous avons vécue, pour certains d'entre nous, au XXe siècle avec les régimes totalitaires de la Russie soviétique et des ex-Pays de l'Est européen.

Abordant l'analyse lacanienne, l'auteur nous fait remarquer qu'au plus profond de l'inconscient de la musique, la théorie musicale suscite la passion (en termes ordinaires), un investissement puissant de la libido (en termes freudiens) qui peut servir de prétexte à une différenciation avec *l'autre*, et au sentiment de supériorité qui accompagne souvent l'établissement de systèmes théoriques qui jouent le rôle de mythes fondateurs des nations, un concept éminemment occidental datant du XIXe siècle. De Florence clôt son *point de vue* avec une réflexion sur le concept d'appropriation culturelle¹⁶ et critique fortement l'idée de pureté qui lui semble sous-tendre ce concept, appelant à une relation dialectique et constructive/destructive avec *l'autre*, ici musical.

Le court article d'**Adeline Poussin** (en français) sur « une nouvelle approche des musiques occidentales ne relevant pas de la “tradition populaire” » nous ramène dans un registre plus traditionnel en questionnant la relation quasi-taboue de l'ethnomusicologie avec l'écrit, comme si la transgression de la barrière de l'oralité pouvait remettre profondément en question les bases de la discipline. L'auteur montre qu'au sein d'une des institutions les plus exclusives et, en même temps, les plus populaires¹⁷ des sociétés occidentales, l'armée – ici française, l'oralité et l'écriture se complètent, la dernière maintenant son statut original d'aide-mémoire inapte à décrire la réalité musicale mais utile pour la faciliter, ce en quoi ses conclusions rejoignent la réflexion de Bruno de Florence.

Le dossier (en anglais) sur « L'Hellénisme en tant qu'outil analytique de l'occidentnalisme (en musicologie) » que propose **Amine Beyhom** en clôture de ce numéro de NEMO-Online est exceptionnel à plus d'un titre : premièrement de par son volume (plus de 200 pages), et deuxièmement de par l'ampleur et la complexité de la problématique soulevée et du souci de détail dans le traitement de cette problématique.

À la fin des années 1970, un livre d'Edward Said¹⁸ avait secoué l'establishment académique, remettant en cause le discours orientaliste véhiculé par les chercheurs occidentaux qui, selon lui, ont créé un Orient fantasmatique et quasi-imaginaire, à même de répondre aux besoins d'ostracisation par les nations colonisatrices du XIXe et XXe siècles des populations colonisées ou dominées. Les remous et polémiques causés par le livre de Said, loin de s'être calmés, sont toujours d'actualité de nos jours, au point que des recherches « postcoloniales » ont pris leur essor – notamment aux États-Unis – dans les deux dernières décennies du XXe siècle, dans un

¹³ Qui inclut, comme expliqué dans la section précédente, l'article d'Amine Zouari sur le rythme dans la cantillation soufie.

¹⁴ L'équivalent aujourd'hui des WASP américains ou des élites issues des grandes écoles et universités françaises.

¹⁵ Notamment les esclaves.

¹⁶ De l'anglais *Cultural Appropriation*.

¹⁷ C'est-à-dire répandues.

¹⁸ Première édition anglaise en 1978 sous le titre *Orientalism*, paru en français en 1980 sous le titre *L'orientalisme : l'Orient créé par l'Occident*.

processus constant d'anti-orientalisme/contre-orientalisme/para-orientalisme/ré-orientalisme devenu une norme de l'analyse contradictoire, de nos jours, des relations Occident-Orient¹⁹.

Très étrangement, et alors que toutes les disciplines des sciences humaines (ou presque) ont été affectées ou remises en cause par les retombées du séisme *saidien*, la « science » musicologique a continué, imperturbable, sur sa lancée jusqu'à nos jours, comme si le statut particulier, et particulièrement volatile – ou même arbitraire – de l'art étudié par cette discipline la mettait à l'abri de tout questionnement, de toute remise en cause de ses fondements²⁰.

S'il ne faut pas oublier que la nature même de l'Orientalisme en tant que relations complexes de pouvoirs et de contre-pouvoirs en constante mutation permet à celui-ci de se perpétuer quasiment indéfiniment, en cercle fermé²¹, et que l'essence parfois insaisissable de la musique a fortement contribué à maintenir ce cercle clos pour l'orientalisme musicologique, reconduisant par là des aberrations tellement ancrées dans la discipline qu'elles ne sont plus identifiées par les acteurs mêmes du domaine – et deviennent ainsi d'autant plus faciles à dissimuler pour ceux qui en sont pleinement conscients.

L'avantage de l'approche de Beyhom est qu'elle se situe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la discipline, lui permettant d'identifier ce qu'il appelle des « erreurs » dans les axiomes même de la musicologie et d'essayer de les décrire minutieusement. L'auteur est d'ailleurs probablement, et également, le premier à faire la jonction de l'orientalisme musicologique avec l'héritage de la Grèce antique arbitrairement réduit, par les théoriciens occidentaux et depuis au moins le XVIIIe siècle, à son substrat ditonique²².

Partant de ces théories grecques anciennes et de l'éradication quasi-totale (et systématique) de leurs caractéristiques « orientales » par les théoriciens des deux siècles derniers (dans le Chapitre I du dossier), Beyhom questionne ensuite (Chapitre II) l'histoire de la musique telle qu'elle a été construite par les mêmes générations de musicologues, démontrant l'incohérence et l'arbitraire de la chronologie (sinon de la géographie) de ces historiens et démontant les processus ayant conduit à ces classifications, qui sont dans leur majorité reconduits dans les histoires de la musique de nos jours.

Dans un troisième temps (Chapitre III), l'auteur remet en question les théories de l'échelle de cette discipline et montre comment les théoriciens ont systématiquement ignoré ou (arbitrairement) justifié les différences parfois considérables entre ces théories (notamment la théorie de la résonance acoustique) et leur propre musique, ou les ont parfois sciemment déformées dans le but de sauver à tout prix le dogme ditonique ; le corollaire évident de cette démonstration est que toutes ces théories sont encore moins à même de décrire le processus de formation de l'échelle *maqāmienne*²³, encore que la théorie de la résonance acoustique puisse réservé des surprises aux théorétiqeurs « traditionnels ».

¹⁹ Notons : « L'influence foucaldienne sur le discours postcolonialiste s'est illustrée dans sa reconceptualisation des relations de pouvoir, non pas en tant que force unilatérale d'opresseur à opprisé, mais comme un réseau de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui circulent au sein de la société. Ainsi l'imposition du colonialisme par les pouvoirs impérialistes sur les populations indigènes n'est plus considérée seulement comme une simple relation de pouvoir unidirectionnelle mais comme une construction fragile qui doit constamment se légitimer et faire face aux contre-pouvoirs qu'elle développe dans un rapport de force en constant changement » – *in* https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_post-coloniales, consulté le 08/11/2016.

²⁰ Les articles de Philip Bohlman (référencés dans le dossier de Beyhom) sont une exception, limitée cependant dans son application à l'histoire de la musique et ne remettant pas réellement en cause les fondements en tant que tels de la discipline (ethno-) musicologique.

²¹ « The Orientalist attitude shares with magic and with mythology the self-containing, self-reinforcing character of a closed system, in which objects are what they are because they are what they are, for once, for all time, for ontological reasons that no empirical material can either dislodge or alter » – Edward Said cité dans les conclusions du dossier de Beyhom.

²² Comprendre « diatonique » dans l'acception courante du terme en Occident.

²³ Ou de l'échelle tout court.

Beyhom explore ensuite (Chapitre IV), dans le détail, la relation de la musicologie occidentale avec le chant byzantin au XIXe siècle ainsi que l'interventionnisme ouvertement déclaré de cette discipline²⁴ dans les théories et la pratique de cette musique ; la relation au chant byzantin, chrétien et grec – du moins en Grèce – est en effet plus directe qu'avec les autres musiques du domaine du *maqām* (dont le chant byzantin fait, indéniablement, partie), et permet de mieux comprendre l'Orientalisme à l'œuvre en musicologie.

À partir de là l'auteur décompose (dans le Chapitre V), pour les deux aspects inclusif (chant byzantin) et exclusif (autres musiques du *maqām*), les différentes étapes ayant pour finalité l'éradication complète de toute caractéristique de ces musiques pouvant rentrer en conflit avec la musique occidentale et ses mythes fondateurs ; de même, la diversité des réponses apportées par les musicologues du cru, allant de la résistance à l'orientalisme jusqu'au ré-orientalisme²⁵ le plus radical, est illustrée par de nombreux exemples ; l'auteur décrit finalement (Chapitre VI) le processus général de l'orientalisme hellénistique (en musicologie) et conclut sur une note pessimiste pour l'avenir de la discipline tout en souhaitant qu'elle puisse se réformer.

* *

Au-delà des problématiques soulevées dans les articles de NEMO-Online n° 5 se pose une question devenue fondamentale en musique, sinon en musicologie : la musique est-elle art, ou est-elle science²⁶ ? La prétention à la science de l'art musical occidental²⁷ est contredite par plusieurs facteurs, dont le moindre n'est pas l'ensemble de théories (très) éloignées de la science dont cette musique s'est dotée, et qui la décrivent d'ailleurs si mal. Si la théorie, à l'instar de la notation (et comme le souligne justement Bruno de Florence) est destinée simplement à simplifier la pratique musicale, sans prétendre s'y substituer ou la prescrire, nous nous trouvons en face de théories non-scientifiques, à vocation, néanmoins et uniquement, pédagogiques.

Il serait probablement utile de l'expliquer et de le réexpliquer aux praticiens, et d'éviter les surenchères scientifiques dont cet art est la première victime.

En parallèle, la réflexion sur la scientificité de la musicologie (et de l'ethnomusicologie) est clairement posée dans ce numéro, et nous espérons qu'elle continuera d'être débattue dans les prochains numéros de la revue, débats et discussions auxquels nous appelons les potentiels auteurs pour les années à venir.

²⁴ Et plus particulièrement pour Bourgault-Ducoudray.

²⁵ L'application de l'orientalisme par les autochtones.

²⁶ Ce mythe provenant des Pythagoriciens ne peut plus tenir quand les fondements théoriques même de cet art sont biaisés et truffés d'erreurs factuelles, comme l'explique Beyhom.

²⁷ Et, le plus souvent par contagion, d'autres arts musicaux dans le monde, par une démarche ré-orientalisante caractéristique, notamment, des théoriciens du *maqām* dans les pays arabes.

صناعة الآلات وتطور علم الموسيقىولوجي والإنتوموسيدلوجيا

يتناول العدد الرابع من مجلة نيمو-أونلاين موضوع "صناعة الآلات الموسيقية في الشرق الأوسط" بينما يمحور العدد الخامس حول "الموسيقىولوجيا/الإنتوموسيدلوجيا، التطور والمشاكل". ننشر هذين العددين²⁸ في الجزء رقم 3،²⁹ الذي عدّلنا تصميمه فأصبحت القراءة أسهل وهو ما زال موافق للنشر على الشبكة كما للطباعة بالألوان.

نيمو-أونلاين عدد 4: صناعة الآلات الموسيقية في الشرق الأوسط، من البدايات حتى يومنا هذا

أثار هذا الموضوع العديد من المقالات، اختبرنا منها مقالتين نشرتا في تشرين الثاني 2015: مقالة **جان دورينغ** (Jean During) –باللغة الانكليزية– حول البنجو (*benju*) البلوشي حيث تعرّف إلى الأحوال التي أدّت إلى وصول هذه الآلة بواسطة البحارة اليابانيين إلى مدينة كاراتشي، ثم كيفية تطور صناعة الآلة حتى تبنّي بالكامل كآلة تقليدية بلوشية، بالرغم من أنها لا تفي جميع التعابير الموسيقية (التغيمات).

أما المقالة الثانية فهي **رشيد شريف** (Rachid Cherif) –باللغة الفرنسية– وتعنى بالظروف العامة للموسيقى الكلاسيكية التونسية كواقعة تأسيسها ومكانتها في الخطاب الموسيقي التونسي، كما يناقش الكاتب بالتوازي مسألة أصالة هذه الموسيقى.

بالإضافة إلى هاتين المقالتين نشرنا في العدد الخامس (تشرين الثاني 2016) مقالة **أمين الزواري**³⁰ (Amine Zouari) –باللغة العربية– تتضمّن وصفاً للحضرة الصوفية في صفاقص (تونس) تحت عنوان "البنية الإيقاعية في الإنجاد الصوفي: جدلية التأثير والتأثير".

نيمو-أونلاين عدد 5: الموسيقىولوجيا/الإنتوموسيدلوجيا، التطور والمشاكل

كان النداء للمساهمة في نيمو-أونلاين 5 أوسع بكثير من الرقم السابق وعنوانه مشاكل الموسيقىولوجيا والانتوموسيدلوجيا؛ فبالرغم من ظهور هذين الاختصاصين بصورة الازدهار، الحقيقة أنهما ورثا المشاكل من القرنين التاسع عشر والعشرين وما زالت ترافقهما الآن في بداية القرن الحادي والعشرين. يرّزح "علم" الموسيقىولوجيا تحت وطأة المسلمات الإيديولوجية الموروبة منذ عصر المستعمرين وهو قد نشأ قبل بداية مراحل الاستعمار ثم رافقها لذة ما يقارب مئتي عام.

يتميز الفن الموسيقي بشفهيته المتأصلة – هو فن توفيق الأصوات المُفتعلة من أجل إثارة شعور باللذة، الإحساس، الانفعال. إنما يبدو أن هذه الصفة تحرّض ممارسها، من ضمنهم الأساتذة المعلّمين، على مزاعم غير متوقعة.

²⁸ نشرنا مقالتين من نيمو-أونلاين رقم 4 على الشبكة في تشرين الثاني 2015.

²⁹ لنذكر هنا أن كل مقالة يراجعها شخصان كفوئين من اللجنة العلمية، مختصين بموضوعها كما تراجعها أيضاً إدارة المجلة. أحياناً تكون الموضوعات متخصصة جدًا فنطلب من مختصين من خارج اللجنة العلمية إبداء آرائهم، هذا بالطبع بالإضافة إلى المراجعات الأساسية التي ذكرناها. نوّه التأكيد بكل الأحوال أن الآراء الموجودة في المقالات كما مستوى اللغة تعبر عن كتابها.

³⁰ هذه أول مقالة نشرتها باللغة العربية وكان لا بد من تصميم لصفحاتها مغایر بعض الشيء عن التصميم المعتمد للمقالات باللغات الأجنبية.

لقد عالجنا في نيمو-أونلاين رقم 3 موضوع "حقائق وخرافات في موسيقى الشرق الأدنى" من خلال بعض المقالات التي ساهمت في إزالة غشاء عدد من أوجه هذا "العلم الموسيقي" وبالتحديد من "علم الموسيقى" المسمى "المusicologija" ولدتها العالمي الذي نال إسم إتنوموسيقولوجيا.

تغوص مقالات هذا العدد³¹ في المسائل الأساسية المتعلقة بهذين الاختصاصين وتبحث فيها على عدة مستويات فنقرأ في نقطة الاستشارة التي نظمها **برونو دي فلورانس** (Bruno de Florence) –باللغة الانكليزية– تذكير بالخرافات التأسيسية في اليونان القديمة والتي هي وليدة القرن التاسع عشر؛ كما يتحدث الكاتب عن مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال الذي كان يمارسه هذا المجتمع القديم والصمت الواسع من قبل المعلقين على هذا الموضوع. نتذكر معه الحروب المستمرة التي هرّت كل أرجاء اليونان والديمقراطية الخاصة بالطبقة العليا³² في المجتمع. في قلب هذه الديمقراطية التأسيسية اليونانية، كان بعض المواطنين متساوين أمامها أكثر من غيرهم³³، وهي حالة عاشها بعض منها في القرن العشرين مع الأنظمة التوتاليتارية في روسيا السوفياتية والبلدان السابقة في أوروبا الشرقية.

في حديثه عن التحليل اللاكاكي (Lacanien) يدفعنا الكاتب إلى ملاحظة أنه في أعمق نقطة من اللاوعي الموسيقي، تثير النظرية الموسيقية شغف (بتعبير عادي)؛ واستثمار كبير للشهوة الجنسية (libido) –بتعبير فرويد– الأمر الذي يتحول إلى ذريعة للتمييز عن الآخر وإلى الإحساس بالتفوق الذي يرافق إنشاء الأنظمة النظرية ودورها التأسيسي في قومية الدول الغربية. هذا المفهوم غربي³⁴ محض ويعود إلى القرن التاسع عشر. يختتم دو فلورانس نقطته الاستشارافية بفكرة حول الاستيلاء الثقافي³⁵ وينتقد بشدة مفهوم النقاوة التي تكمن وراء هذا المفهوم فيدعو القارئ إلى علاقة جدلية وبناءً/مدمرة مع الآخر، هنا الآخر الموسيقي.

تحملنا **أدولين بوسان** (Adeline Poussin) في مقالتها القصيرة –باللغة الفرنسية– حول "مقارنة جديدة للموسيقى الغربية لا تتعلق بالتقليد الشعبي" إلى حالة تقليدية أكثر في سؤالها عن العلاقة المحرمّة تقرّباً بين الاتنوموسيقولوجيا والمكتوب كأنه لو تخطّينا حاجز الشفهية، نخلّ جدياً بأسس هذا الاختصاص. تبرهن لنا الكاتبة أنه في خضم مؤسسة خاصة وبين نفس الوقت تتمتّع بشعبية³⁶ في المجتمع الغربي –تعني هنا الجيش الفرنسي– تكمّل الشفهية والكتابة بعضهما البعض مع إبقاء الكتابة على دورها الأساسي كمساعد للذاكرة لا يتخيّل وصف الحقيقة الموسيقية بل يساهم في تسييلها. تلتقي هذه الخاتمة مع ذهنية برونو دي فلورانس.

يعرض **أمين بيه** (Amine Beyhom) في ختام هذا العدد ملفّ شيق –باللغة الانكليزية– موضوعه "الهيلينية، أداة لتحليل التمرّز الغربي في الموسيقىologija" ويعالجه³⁷ في أكثر من 200 صفحة ويناقش أوجهه برحابة وبدقة التفاصيل.

في نهاية العام 1970 صدر كتاب لإدوارد سعيد³⁸ هزّ المؤسسات الأكاديمية عبر تساؤله عن الخطاب الاستشرافي الذي يُسيطره الباحثون الغربيون. فبالنسبة لهذا الأخير، نشأ شرق خيالي عن هذا الخطاب، يستجيب لاحتاجات النبذ الذي نفذته

³¹ والتي تشمل كما ذكرنا في المقطع السابق، مقالة لأمين الزواري حول الإيقاع في الإنشاد الصوفي.

³² يقابلها في أيامنا WASP الأمريكية والنخبة التي درست في المدارس الكبيرة والجامعات الفرنسية.

³³ بالتحديد المستعبدون.

³⁴ مع نجاح عالٍ.

³⁵ من اللغة الانكليزية Cultural appropriation.

³⁶ أي منتشرة.

³⁷ الملف مرفق بسلسلة من عروض Power Point كأمثلة مع مقاطع صوتية تفسّر الإشكاليات المطروحة وتعرض تحليلات متحركة وبخاصّة صوتية. ذيل الكاتب الملف بملحقات تتّوسع في بعض النقاط الأساسية من الإشكالية.

الدول المُنتَدِبة على الشعوب المستعمرة. لم يهدأ الميغان إثر هذا الكتاب والمشاكل التي عرضها ما زالت حديثة في أيامنا هذه لدرجة أنها دفعت الباحثين في العقدين الآخرين من القرن العشرين بالقيام بأبحاث "ما بعد الاستعمار" (Post-Colonial studies) – خاصة في الولايات المتحدة – هدفها صد أشكال الاستشراق من استشراق معاكس ومُضاد وشبه الاستشراك وإعادة الاستشراك. لكن هذه المبادرة تحولت إلى تحليل متناقض للعلاقة بين الغرب والشرق³⁹.

والأمر المثير للعجب أنه بالرغم من تأثير جميع الاختصاصات في العلوم الإنسانية بالزلزال الذي أحده كتاب سعيد، لم يهتز "علم" الموسيقى ولا يُؤكّل بكل ثقة على نفس المنوال كأنه بعيد عن كل تساؤل⁴⁰ يتعلق بأسسه بفعل كون موضوع دراسته – أي الموسيقى – متقلب واعتباطي.

ساهمت طبيعة الموسيقى المراوغة ببقاء دائرة الاستشراك مقللة⁴¹ بالنسبة للموسيقى وأكملت بذلك أكاذيب وأخطاء في الاختصاص ذاته، لدرجة أن أصحاب موسيقى ما لم يعودوا قادرين على ملاحظة الأخطاء التي فيها وبالتالي يُصبح إخفاقها أسهل للذين يرونها ويعرفونها.

إن مقاربة أمين بهم لهذه المسألة برمتها مهمة لأنها في نفس الوقت تعالجها من الداخل ومن الخارج، فيسهل عليه تسمية "الأخطاء" بأسمائها في أسس الموسيقى وأوصافها بدقة. هو على الأرجح الباحث الأول الذي أقام الصلة بين الاستشراك الموسيقي وتراث اليونان القديمة الموسيقى أو ما بقي منه بعد القرن الثامن عشر، بعد تحفيض المنظرين الغربيين له إلى فكرة الديتونية⁴² لا غير.

ينطلق الكاتب من النظريات اليونانية القديمة التي تجردت من خاصياتها الشرقية من قبل المنظرين في القرنين الآخرين (أنظر الفصل الأول من الملف) ليتساءل في الفصل الثاني حول تاريخ الموسيقى المبنية من قبل هؤلاء المنظرين نفسيهم فيبرهن وجود الاعتباطية واللامبالاة في التاريخ والجغرافيا ويشير إلى السُّبل المستعملة للوصول إلى تلك التصنيفات الخاطئة والمستنسخة في تاريخ الموسيقى حتى الآن.

أما في الفصل الثالث، يعيد أمين بهم البحث في نظريات السلم ويروي للقارئ الحقائق التي جعلت المنظرين يحيدون النظر ويتغاهلون الفروقات الكبيرة بين النظريات (مثل نظرية الرنين الصوتي) وموسيقاهم أو يقومون بتحوير النظريات كي

→

³⁸ كان الإصدار الأول باللغة الانكليزية في عام 1978 تحت عنوان *Orientalism*. ثم صدر باللغة الفرنسية في عام 1980 تحت عنوان : *L'orientalisme: L'Orient créé par l'Occident*.

³⁹ تمثل تأثير فوكو (Foucault) على خطاب ما بعد الاستعمار بإعادة تصوّر علاقات اليمينة فتحولت إلى شبكة تحوي قوى وقوى مضادة في قلب المجتمع بعد أن كانت العلاقة تمثل بقوّة أحادية الاتجاه من ظالم إلى مظلوم. فاعُبر من هنا أن فرض الاستعمار من قبل القوى الأميركيالية على المجتمعات الأصلية لا يقوم على قوّة واحدة مسيطرة بل على تركيبة ضعيفة عليها أن تناضل باستمرار لشرعنتها وتواجه القوى المضادة التي تشكلها في هذه العلاقة المبنية على القوى المتغيرة دائمًا". مراجعة في 2016/11/8 - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_post-coloniales

⁴⁰ تستثنى مقالات فيليب بولمان Philip Bohlman (المراجع في ملف أمين بهم) غير أنها تقتصر على تاريخ الموسيقى ولا تبحث في أسس الاختصاصات كالموسيقى والاتنوموسيقولوجيا.

⁴¹ "The Orientalist attitude shares with magic and with mythology the self-containing, self-reinforcing character of a closed system, in which objects are what they are because they are what they are, for once, for all time, for ontological reasons that no empirical material can either dislodge or alter" –

مقولة من إدوار سعيد منقوله من خاتمة ملف أمين بهم.
⁴² نفهم هنا الديتونية كما هو التعبير الرا�ح لـ"الديتونية" في الغرب.

⁴³ يحافظوا بجميع الوسائل على المفهوم الديتوني. ننوه هنا أن كل تلك النظريات لا تصف فعلياً عملية إنشاء السلم المقامي غير أن نظرية الرنين الصوتي تخفي بعض المفاجئات.

يستعرض الكاتب بالتفصيل في الفصل الرابع العلاقة بين الموسيقولوجيا الغربية والترتيب البيزنطي في القرن التاسع عشر ونقرأ معه كيف تمت عملية التدخل⁴⁴ المباشر للموسيقولوجيا بنظريات وممارس هذه الموسيقى. نفهم في هذا الفصل بشكل واضح أساليب الاستشراق في الموسيقولوجيا من خلال الأحوال التي مرت على الترتيب البيزنطي عبر التاريخ.

يكمل القارئ الحكاية مع أمين بهم في الفصل الخامس حيث يشهد على المراحل التي أدت إلى اختفاء المعالم الشرقية بالتدرج من الترتيب البيزنطي وموسيقى المقام. فهي ميزات قابلة للنزاع إذا ما قوبلت بالموسيقى الغربية وأسُسها. يدعم الكاتب كل ذلك بأمثلة عدّة تبيّن سلسلة من ردود الفعل تتراوح بين مقاومة الاستشراك وحتى إعادة الاستشراك⁴⁵ من قبل علماء موسيقى المقام. وفي الم نهاية، يختتم أمين بهم ملقة بوصف الإجراء العام للاستشراك الهيلياني في الموسيقولوجيا وينهي بفكرة متباينة إزاء مستقبل هذا الاختصاص آمالاً أن يبدأ الإصلاح قريباً.

* * *

يتمايل في الأفق سؤال حول الموسيقى والموسيقولوجيا، أبعد من الاشكاليات التي عالجناها في نيمو-أونلاين رقم 5، هل الموسيقى فن أو علم⁴⁶؟ إذا قلنا أن الفن الموسيقي الغربي⁴⁷ يدعمه علم فذلك خاطئ بما أن النظريات العلمية وراء الموسيقى تصفها بشكل بعيد عن الحقيقة. أما إذا كانت النظريات مثل التدوين الموسيقي (كما ذكر برونو دي فلورانس) تهدف فقط إلى تسهيل الممارس الموسيقي دون محاولة تغييره، نجد أنفسنا أمام نظريات غير علمية، تهم فقط بالتعليم.

من المهم والمفيد أن يفهم الموسيقيون هذا الأمر كي لا نحمل الفن الموسيقي ثقل علمي لا يفيده.

في النهاية، وضعنا أمام القارئ الأفكار المطروحة حول علمية الموسيقولوجيا والانتنوموسوقولوجيا في هذا العدد ونأمل أن النقاش والجدل سيُكملان في الأعداد القادمة.

⁴³ أو السلم بحد ذاته.

⁴⁴ وبالتحديد بالنسبة لبورغودوكودراري Bourgault-Ducoudray.

⁴⁵ تطبيق الاستشراك من قبل السكان الأصليين.

⁴⁶ بدأت هذه الخرافة عند البيتاغوريين ولكنها لم تدم بما أن الأنس النظري لهذا الفن خاطئة في أصلها كما يفسّر أمين بهم.

⁴⁷ ذلك ينطبق أيضاً على باقي الفنون الموسيقية في العالم، التي لحقت مراحل إعادة الاستشراك التي تميز بها منظرو موسيقى المقام.

NEMO

Near-Eastern Musicology Online

NEMO-Online Vol. 3 Nos. 4 & 5 – November 2015-November 2016

CONTENTS / SOMMAIRE / ملخص

NEMO-Online No./n° 4 : Instrumental facture in the Near East / La facture instrumentale au Moyen-Orient

Jean DURING : “The Baluchi *benju*, a new traditional instrument,” *Near Eastern Musicology Online* 3 4 |2014-11| **p. 5–12.**

Rachid CHERIF : “La musique classique tunisienne et la dimension de l’authenticité,” *Near Eastern Musicology Online* 3 4 |2014-11| **p. 13–28.**

NEMO-Online No./n° 5 : Musicology/Ethnomusicology: evolutions and problems / Musicologies/Ethnomusicologies : évolutions et problèmes

Bruno DE FLORENCE : “Essay: General Remarks on ‘Cultural Appropriation’,” *Near Eastern Musicology Online* 3 5 |2016-11| **p. 29–31.**

Amine ZOUARI : ”البنية الإيقاعية في الإنشاد الصّوفي: جلية التأثير والتأثير“، *Near Eastern Musicology Online* 3 5 |2016-11| **p. 33–45.**

Adeline POUSSIN : “Nouveaux champs de l’ethnomusicologie : une nouvelle approche des musiques occidentales ne relevant pas de la ‘tradition populaire’,” *Near Eastern Musicology Online* 3 5 |2016-11| **p. 47–52.**

Amine BEYHOM : “Dossier: Hellenism as an Analytical tool for Occicentrism (in musicology),” (Version 2) *Near Eastern Musicology Online* 3 5 |2016-11| **p. 53–275.**

