

أصوات
ASWAT

**Challenges of electrification, amplification,
and sound reinforcement:
Case of the Arabic oud in European musical scenes**

**Speaker and Artist:
Abderraouf Ouertani (EHESS-CNRS)**

Languages: Arabic and French

Sunday, Feb. 16, 2025 - 7 pm, IFAO

MUSIC HERITAGE INSIGHTS
RECHERCHES SUR LES PATRIMOINES MUSICAUX

ASWAT

February 16, 25 at 7pm

Venue: IFAO, Cairo

Challenges of electrification, amplification, and sound reinforcement: Case of the oud in European musical scenes

Abderraouf Ouertani

Description:

This seminar builds upon elements of Abderraouf Ouertani's doctoral research, which examined a network of Arabic oud players primarily active in Europe. Given that the acoustic and sonic dimensions lie at the core of these musicians' discourses and practices, the study subsequently shifted focus to the sonic aspects associated with the processes of oud amplification and sound reinforcement in the context of public performances. This perspective is particularly significant as it remains largely overlooked in studies of musical practices related to the Arab world.

Drawing on interviews and observations conducted at concerts, soundchecks, and rehearsals between 2016 and 2018, this research explores the challenges of oud amplification in live sound system settings, revealing the strategies employed to achieve a so-called "natural" sound in these contexts. The inevitable transformation of the oud's sound through amplification—perceived as a form of degradation—suggests that the pursuit of a "natural" sound is, in fact, a constructed process. This process entails an extended network of cooperation that includes not only musicians but also luthiers, sound engineers, and the technical resources available on the market.

Dr. Ouertani will engage the audience by navigating between theoretical and practical perspectives, incorporating live performances of selected pieces from his repertoire.

Languages : Arabic and French

Arabic

تستند هذه الحلقة الدراسية إلى عناصر بحث الدكتوراه الذي أجراه عبد الرؤوف الورتاني، والذي درس شبكة من عازفي العود العربي الناشطين بشكل أساسي في أوروبا. وبالنظر إلى أن الأبعاد الصوتية والصوتية تقع في صميم خطابات هؤلاء الموسيقيين وممارساتهم، فقد حولت الدراسة التركيز لاحقاً إلى الجوانب الصوتية المرتبطة بعمليات تضخيم العود وتقوية الصوت في سياق العروض العامة. ويكتسب هذا المنظور أهمية خاصة لأنه لا يزال مهماً إلى حد كبير في دراسات الممارسات الموسيقية المتعلقة بالعالم العربي .

بالاعتماد على المقابلات والملاحظات التي أجريت في الحفلات الموسيقية وفحوصات الصوت والبروفات بين عامي 2016 و2018، يستكشف هذا البحث تحديات تضخيم العود في إعدادات نظام الصوت الحي، ويكشف عن الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق ما يسمى بالصوت "الطبيعي" في هذه السياقات. يشير التحول الحتمي لصوت العود من خلال التضخيم - الذي يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال التدهور - إلى أن السعي وراء الصوت "الطبيعي" هو في الواقع عملية مبنية. تستلزم هذه العملية شبكة ممتدة من التعاون لا تقتصر على الموسيقيين فحسب، بل تشمل أيضاً صانعي العود ومهندسي الصوت والموارد التقنية المتاحة في السوق.

سيقوم الدكتور الورتاني بإشراك الجمهور من خلال التنقل بين المنظورين النظري والعملي، مع دمج عروض حية لمقطوعات مختارة من ذخيرته الموسيقية.

أسوات هي سلسلة من اللقاءات الموسيقية والعروض الموسيقية التي تركز على الثقافة (الثقافات) الموسيقية العربية التي تسعى إلى استكشاف مجموعة من الممارسات الموسيقية في جميع أنحاء مصر، وخارجها، من خلال مساهمة المتحدثين الأكاديميين وصناع الموسيقى. أسوات هي مبادرة مشتركة بين IFAO و CEDEJ بدعم من IFE ، وتنظمها كوكب توفيق.(IFAO).

About the speaker:

Abderraouf Ouertani is an oudist and composer. He has four albums to his credit: Contes d'un misérable luth (2013), Contes outre-méditerranéens (2015), Duo Deux Rives (2018) and Contes d'un retour au pays imaginaire (2021). Alongside his musical activity, he is a doctor in anthropology at the EHESS (School of Advanced Studies in Social Sciences) and an associate researcher at the Georg Simmel Center (EHESS-CNRS, Paris).

His PhD research entitled 'Ethnographie d'une réseau de joueurs de oud arabes : enjeux du traitement sonore d'un instrument en mutation' ('Ethnography of a network of Arab oud players: issues in the sound treatment of a changing instrument'), was based on fieldwork with Arab musicians active in European jazz and world music circles. He then joined the MedMus research programme 'Méditerranée(s) musicale(s) : Techniques, circulations et représentations - XIXe-XXIe siècles' [2022-26], focusing on the processes of amplification, sound processing and electrification.

عن المتحدث:

عبد الرؤوف الورتاني هو عازف عود ومؤلف موسيقي. له أربعة ألبومات في رصيده Contes d'un misérable luth (2013)، Contes outre-méditerranéens (2015) و Duo Deo Deux Rives (2018) و Contes d'un retour au pays imaginaire (2021). إلى جانب نشاطه الموسيقي، هو دكتور في الأنثروبولوجيا في كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) وباحث مشارك في مركز جورج سيميل (EHESS-CNRS)، باريس.

استند بحثه للدكتوراه بعنوان "Ethnographie d'une réseau de joueurs de oud arabes: enjeux du traitement sonore d'un instrument en mutation" (المعالجة الصوتية لألة متغيرة)، على العمل الميداني مع موسيقيين عرب ناشطين في دوائر موسيقى الجاز والموسيقى العالمية الأوروبية. ثم انضم بعد ذلك إلى برنامج البحثي MedMus "Méditerranée(s) musicale(s): Techniques, circulations et représentations - XIXe-XXIe siècles" [2022-26]، مع التركيز على عمليات التضخيم ومعالجة الصوت والكهربة.

ASWAT outline

English

Sounds - and music - are able to shape individual and collective identities, define spaces and borders, denote cultures, transmit knowledge and influence style lives.

ASWAT is a series of music meetings and music performances focusing on Egyptian culture(s) of music that seeks to explore a range of musical practices across Egypt, and beyond, through the contribution of academic speakers and music makers, followed by a concert. The meetings will offer the opportunity to deepen some historical, religious, social and musicological aspects that interwoven in, and from, the Egyptian music heritage, addressing creation, performance and reception practice.

Aswat is a joint initiative from CEDEJ, IFAO supported by IFE, and organized by Kawkab Tawfik (IFAO).