

CE QUE NOUS APPREND L'ANTHROPOLOGIE

Gnawa, au-delà de la musique Un film de Jacques Willemont

Description et transcription des textes

Français - anglais

Production
UNIVERSITE DE STRASBOURG (DUN) / ESPACES

Version du 21 September 2013

00 00 00 : SEQUENCE 01	
L'anthropologue n'est pas un journaliste	The anthropologist is not a journalist

	001	00.00.00	Danse des bleus. Longue séquence	
---	-----	----------	----------------------------------	--

00.04.16 - générique	
<p>ESPACES présente</p> <p>Gnawa Au-delà de la musique</p> <p>Réalisation Jacques Willemont</p> <p>Direction scientifique Viviana Paques</p>	<p>ESPACES Present</p> <p>Gnawa Music and Beyond</p> <p>Director Jacques Willemont</p> <p>Scientific Director Viviana Paques</p>

00.19.02	
<u>Titres incrustés</u>	<u>Subtitles</u>
Marrakech, mois de Chaâbane.	Marrakech, in the month of Shaâban.

	001 suite		L'orchestre	
---	--------------	--	-------------	--

00.28.12 - COMMENTAIRE	
<p>Ceci est une <i>derdeba</i>. Plus exactement, la partie nocturne du rituel complexe qui est au cœur de la religion des Gnawa.</p> <p>Une religion dont la démarche mystique est associée à des pratiques initiatiques.</p> <p>Pour un cinéaste, il suffit d'appuyer sur le bouton de la caméra pour que les futurs spectateurs de son film, aient l'illusion de participer à la vie de ces hommes et de ces femmes.</p> <p>Pour l'anthropologue, c'est un peu plus complexe. Parce que ces instruments, cette musique, ces chants, ces pas de danse, ces tissus de couleur, tout, tout a un sens.</p> <p>Et pour découvrir ce sens, il ne suffit pas de poser des questions, comme le ferait un journaliste.</p>	<p>This is a <i>derdeba</i>. To be more specific, this is the nocturnal part of the ritual at the heart of the Gnawa religion. The mystical approach of this religion includes initiatory practices.</p> <p>For a filmmaker, it's just a matter of pressing the button on the camera so that future viewers of the film have the illusion of participating in the lives of these men and women.</p> <p>But for the anthropologist, things are a little more complicated. Indeed, this music, these instruments, these songs and dance steps, these colourful fabrics, all have a meaning.</p> <p>In order to discover the meaning, it is not enough to ask the questions a journalist would ask.</p>

1.09.13 – Voix off de VIVIANA PAQUES	<u>Subtitles</u>
Il ne vous parle d'ailleurs que si vous avez compris.	He will only talk to you if you have understood.

	002	01.12.06	Viviana Paques, en plan rapproché, explique.	
---	-----	----------	--	--

01.12.20 – sous titres	
Viviana Paques, anthropologue.	Viviana Paques, anthropologist.

01.20.16 - VIVIANA PAQUES	
C'est-à-dire, si vous posez la bonne question. Et cela c'est essentiel.	That is, if you ask the right question. This is essential,

	003	01.21.11	Viviana Paques chez elle, à son bureau.	
---	-----	----------	---	--

01.21.11 - VIVIANA PAQUES	
Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on a pas compris le système.	And one cannot ask the right question until one has understood the system.

01.22.06 – COMMENTAIRE	
L'anthropologue est d'abord un voyageur. Un voyageur qui parcourt des territoires particuliers : les territoires de la connaissance. Pour prolonger l'analogie, disons que Viviana Paques possède depuis longtemps la carte du territoire ...	An anthropologist is, first and foremost, a traveller. A traveller who covers specific areas: areas of knowledge. We could extend this analogy and say that Al Ayachi is taking us to an area that Viviana Paques ...

	004	01.36.20	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

01.36.20 – COMMENTAIRE	
... dans lequel nous entraîne Al Ayachi.	... has covered extensively.

01.36.20 – CV	
Al Ayachi, moqaddem d'une confrérie de Gnawa de Marrakech.	Al Ayachi, moqaddem of a Gnawa brotherhood of Marrakech.

01.40.18 – sous-titres	
Chez nous les anciens, la derdeba, c'est l'assemblée (la réunion des adeptes). Si dans cette assemblée, il en manque un, tu dois aller le chercher.	To us, the elders, the derdeba is a gathering. If there is one person missing in this gathering, you have to go look for him.

L'assemblée, c'est aussi la <i>tbiqa</i> , la <i>mida</i> , ... la <i>mida</i> autour de laquelle on se réunit.	This assembly is also the <i>tbiqa</i> , the <i>mida</i> , ... the <i>mida</i> around which we gather.
--	---

	005	02.08.13	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

02.08.13 – sous-titres	
Dans la <i>derdeba</i> , il y a l' <i>arifa</i> , ... la <i>moqaddema</i> , ... et l' <i>erqsou</i> . Ce sont eux, qui font la <i>derdeba</i> .	In the <i>derdeba</i> there is the <i>arifa</i> ... the <i>moqaddema</i> ... and the <i>erqsu</i> . They are the ones who run the <i>derdeba</i> .

	006	02.19.03	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

02.19.03 - SOUS-TITRES	
L' <i>erqsou</i> , ... Lorsque le <i>maâlem</i> (le chef de musique) joue avec son groupe, ... l' <i>erqsou</i> veille au bon déroulement de la <i>derdeba</i> . L' <i>erqsou</i> , c'est lui qui fait la <i>derdeba</i> . S'il n'y a pas d' <i>erqsou</i> , le <i>maâlem</i> ... il ne peut rien.	The <i>erqsu</i> , While the <i>maâlem</i> (the leader of the musicians) is playing with his band, the <i>erqsu</i> makes sure that the <i>derdeba</i> runs smoothly. The <i>erqsu</i> is the one who runs the <i>derdeba</i> . Without the <i>erqsu</i> , the <i>maâlem</i> ... cannot do anything.

	007	02.43.16	Un doigt appuie sur la touche "arrêt" d'un magnétoscope professionnel. (dernière phrase de Al Ayachi sur cette image)	
---	-----	----------	--	--

02.43.16 - SOUS-TITRES	
Il ne peut pas travailler (jouer).	He cannot work (play).

	008	02.47.07	Interview Viviana Paques à Nice	
---	-----	----------	---------------------------------	--

<p>02.47.07 - VIVIANA PAQUES</p> <p>Bon, je crois que nous devons revenir sur le <i>erqsou</i>. C'est le personnage essentiel, comme l'Ayachi l'a expliqué. L'<i>erqsou</i>, c'est l'homme dressé, l'homme debout, et on insiste sur cette idée d'érection. C'est lui qui va égorger. Egorger, ça signifie ... déflorer. Un mari « égorge » sa femme la nuit de ses noces, parce que le sang va sortir ... et il n'y aurait pas de fécondation, si le sang ne sortait pas. C'est une évidence. C'est la fécondation.</p>	<p>Let's get back to the <i>erqsu</i>.</p> <p>He is the main figure, as Al Ayachi has explained.</p> <p>The <i>erqsu</i> is the man standing erect, and this notion of erectness is important.</p> <p>He is the one who slits the throat.</p> <p>Throat slitting represents deflowering.</p> <p>A husband "slits his wife open" on their wedding night.</p> <p>There could be no fertilization if blood didn't come out.</p> <p>It is obvious, it represents conception.</p>
--	--

	009	03.27.05	<p>Les Bleus</p> <p>(la musique commence sur le plan précédent)</p>	
--	-----	----------	---	--

<p>03.27.05 – sous-titres</p> <p>Al Ayachi : le <i>moqaddem</i>, l'<i>erqsou</i>.</p>	<p>Al Ayachi : the <i>moqaddem</i>, the <i>erqsu</i>.</p>
--	--

<p>03.49.20 - COMMENTAIRE</p> <p>Cette première analyse à caractère symbolique, est le fruit d'une démarche scientifique que Viviana Paques a hérité de l'école symbolique française, fondée par Marcel Griaule, il y a plus d'un demi siècle.</p>	<p>This first analysis is the fruit of the scientific approach that Viviana Paques inherited from the French symbolic school founded by Marcel Griaule in the 1950s.</p>
--	--

04.01.07: SEQUENCE 02	
L'unité culturelle du Nord-Ouest africain	The cultural unity of North-West Africa

	010	04.01.07	Interview Viviana Paques à Paris	
---	-----	----------	----------------------------------	--

04.01.07 - VIVIANA PAQUES	
<p>J'ai lu le livre « Dieu d'eau » de Griaule. J'ai dit, ça vaut la peine de faire un tel travail. Comme j'aime bien aller voir les choses, me rendre compte par moi-même, j'ai suivi le cours de Griaule. Au bout de la première année, je suis parti chez les Dogon. Je voulais voir si c'était vrai ou pas, si tout cela existait. J'ai été absolument ébloui, parce ce qu'il y avait J'avais l'impression qu'il y avait une mer à vider avec un dé à coudre.</p>	<p>I read Griaule's book « Dieu d'Eau » (The Water God).</p> <p>As I said, doing this work is really worth it.</p> <p>Since I like seeing and perceiving things by myself, I attended Griaule's courses.</p> <p>At the end of the first year, I travelled to visit the Dogon.</p> <p>I wanted to see whether all this really existed.</p> <p>I was totally dazzled because ...</p> <p>I had the feeling there was a whole ocean to be emptied with a thimble.</p>

	011	04.36.20	Une carte de l'Afrique du nord permet de situer quelques photos prises par Viviana Pâques et et les confréries religieuses qu'elle découvre : Dyo du Mali, les Sulamy du Fezzan, les Sambani de Tripolitaine, les Stambali de Tunisie , les Bilali d'Algérie, ...	
---	-----	----------	---	--

03.38.00 - COMMENTAIRE	
<p>Viviana Pâques est convaincue que, contrairement aux apparences, les populations africaines dispersées dans le Nord-Ouest du continent, possèdent une profonde unité culturelle .</p>	<p>Viviana Paques was convinced that, contrary to appearances, the people scattered across the northwest African continent shared a strong cultural affinity.</p>

04.51.14 - VIVIANA PAQUES	
<p>C'est ainsi que j'ai suivi les routes des caravanes, ...</p>	<p>This is how I followed the caravan routes,</p>

	012	04.55.11	Interview Viviana Paques à Paris	
---	-----	----------	----------------------------------	--

04.55.11 – VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
... pour voir ce qui s’y passait. J’ai trouvé un filon : les cultes de possession et la traite des esclaves.	to see what took place there. I found a line worth developing : possession cults and slave trade.

	013	05.03.24	Suite carte	
---	-----	----------	-------------	--

05.04.17– sous-titre	
Les Dyo du Mali. Les Sulamya du Fezzan.	

05.09.00 - VIVIANA PAQUES	
Parce qu’on les retrouve en Afrique du Nord et dans le sud de l’Europe.	Because they are to be found in Northern Africa and Southern Europe.

05.079.00 - sous-titre	
Les Sambani de Tripolitaine. Les Stambouli de Tunisie. Les Bilali d’Algérie. Les Gnawa du Maroc.	

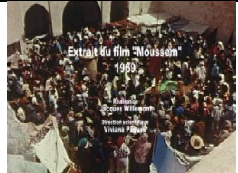
05.15.02 - VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Ces esclaves doivent avoir apporté quelque chose de l’Afrique jusqu’en Afrique du Nord.	These slaves must have brought something from Sub-Saharan Africa to Northern Africa.

05.19.06: SEQUENCE 03	
Tamesloht	Tamesloht

	019	05.19.06	Image de l'arrivée de la chamelle à Tamesloht et suite	
---	-----	----------	--	--

05.21.15 – sous-titres	
Tamesloht : extrait du film <i>Moussem</i>, 1969.	Tamesloht: an excerpt from the film “Moussem”, 1969.

05.21.15 - COMMENTAIRE	
<p>Au début des années 60, Viviana Pâques se rend à Tamesloht, au Sud de Marrakech, pour le Moussem, le pèlerinage au tombeau de Sidi Abdellah Ben Hussein.</p> <p>Elle ne le sait pas encore, mais ce village au pied de l'Atlas, constitue le terme de son long voyage dans le monde des confréries religieuses d'anciens esclaves noirs.</p>	<p>In the early 60s, Viviana Paques travelled to Tamesloht, in the South of Marrakech, to attend a Moussem, a pilgrimage to the tomb of Sidi Abdellah Ben Hussein.</p> <p>She did not know it then, but this village at the foot of the Atlas Mountain was to mark the end of her long journey into the world of the religious brotherhoods of former black slaves.</p>

	020	05.26.18	Image de la procession. Montée du son	
--	-----	----------	--	--

	020 b	05.36.16	Image de la procession. Suite	
---	----------	----------	--------------------------------------	--

	020 c	05.39.04	Image de la procession. Suite	
---	----------	----------	--------------------------------------	--

	020 d	05.45.14	Image de la procession. Suite	
---	----------	----------	--------------------------------------	--

	020 e	05.48.09	Image de la procession. Suite	
---	----------	----------	--------------------------------------	--

	020f	05.51.08	Image de la procession. Suite	
	020g	05.56.14	Image de la procession. Suite	
	020h	06.00.02	Image de la procession. Suite	
	020i	06.02.11	Image de la procession. Suite	
	020j	06.06.07	Image de la procession. Suite	
	020k	06.08.10	Image de la procession. Suite	
	020l	06.10.20	Image de la procession. Suite	
	020m	06.13.08	Image de la procession. Suite	

	020 n	06.28.18	Image de la procession. Suite	
---	----------	----------	--------------------------------------	--

 MOUSSEM	020 o	06.35.11	Image de la procession. Suite puis fondu au noir	
--	----------	----------	--	--

NOIR	021	06.34.16	Noir	
------	-----	----------	------	--

	022	06.37.03	Ralenti	
--	-----	----------	---------	--

06.37.03 - COMMENTAIRE				
<p>Le profane pourrait en effet présumer que les gestes de cette femme sont fortuits, improvisés. Il n'en est rien.</p> <p>Ils évoquent la première circoncision, celle des temps mythiques : un doigt dressé pour la Dunya, le serpent de lumière rouge qui s'est levé à l'origine des temps.</p> <p>Les mains croisées pour le double tourbillon, qui a décapité la Dunya.</p> <p>C'est un geste de reconnaissance des femmes <i>gnawi</i>.</p>		<p>The layman might think that this woman's gestures are improvised, meaningless. They are not.</p> <p>Her gestures evoke the very first circumcision, in mythical times. The lifted finger stands for Dunya, the serpent of red light that rose up at the dawn of time, and the crossed hands represent the double whirlwind that beheaded Dunya.</p> <p>It is a sign of recognition among Gnawa women.</p>		

	023	07.06.00	Tamesloht.	
---	-----	----------	------------	--

07.06.00 - COMMENTAIRE				
<p>Viviana Paques comprend que Tamesloht est l'un de ces lieux où le sacré se manifeste, plus qu'ailleurs. Les symboles sont plus éloquents, plus ostensibles.</p> <p>Elle fait réaliser un film pour en témoigner, parce que, dit-elle ...</p>		<p>Viviana Paques understood that Tamesloht was one of the places where the sacred surfaced more than in other places. Symbols were more visible, more eloquent.</p> <p>She had it filmed, because she said that.</p>		

	024	07.10.14	Tamesloht.	
	025	07.15.00	Tamesloht.	
 TCR 01:10:13:11 PLAY LOCK	026	07.19.13	Interview Viviana Paques à Paris	
63_03				

07.19.13 - VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>A partir du moment où les gens ne l'ont pas vu, ça n'existe pas.</p> <p>Et ils ont raison d'ailleurs, parce que, finalement, si on ne le voit pas, ça n'existe pas. Ce n'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose, que cette chose existe.</p> <p>Si je ne regarde pas la lune, elle n'existe pas.</p>	<p>As long as people haven't seen it, it doesn't exist.</p> <p>And they are right.</p> <p>Because in the end, if we don't see something, it doesn't exist.</p> <p>It is only when we become aware of something that it exists.</p> <p>If I do not look at the moon, it doesn't exist.</p>

	027	07.34.10		
---	-----	----------	--	--

TEXTE	
Tamesloht : extrait du film <i>Mousseem</i> , 1969.	Tamesloht: an excerpt from the film <i>Mousseem</i> , 1969.

07.34.10 – COMMENTAIRE	
<p>La réalisation de ce film en 1969 a permis de montrer combien les Gnawa entretiennent une relation particulière avec Tamesloht.</p> <p>C'est dans son sanctuaire que, chaque année au Mousseem, les <i>moqaddema</i>, les voyantes thérapeutes <i>gnawi</i>, viennent régénérer leur baraka.</p> <p>Cette relation a une longue histoire.</p>	<p>This film, shot in 1969, shows the special relationship between the Gnawa and Tamesloht. In its sanctuary, every year during the Mousseem, the <i>moqaddema</i>, the female Gnawa therapists, come and regenerate their baraka.</p> <p>There is a long history behind that special relationship.</p>

	028	07.40.19		
---	-----	----------	--	--

	029	07.42.23		
---	-----	----------	--	--

	030	07.48.18		
---	-----	----------	--	--

	031	07.54.09	Le président de la communauté de communes de Tamesloht.	
---	-----	----------	---	--

07.54.09 - PRESIDENT	
Ici à Tamesloht, on revient aux sources, on revient au soufisme.	Here, in Tamesloht, one goes back to the source, to Sufism.

07.58.00 - sous-titres	
Moulay Zaghoulou Essaidi, président de la commune rurale de Tamesloht	Moulay Zaghoulou Essaidi, president of the rural community of Tamesloht.

08.00.00 - PRESIDENT	
On est dans un sanctuaire qui date de cinq siècles et quelques. C'est une maison qui a une âme, vous l'avez ressenti.	This sanctuary is five centuries old. It is a house with a soul. You feel it.
abcd	

	032	08.02.23		
---	-----	----------	--	--

	033	08.08.13		
---	-----	----------	--	--

	034	08.15.20	Le président de la communauté de communes de Tamesloht.	
---	-----	----------	---	--

PRESIDENT	TRADUCTION
<p>Notre confrérie leur a ouvert les portes. Ils ne pouvaient pas s'exprimer puisqu'ils ne parlaient pas arabe à l'époque. Mais ils avaient leur musique.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Our brotherhood opened doors for them. They could not express themselves, since at the time they did not speak Arabic. But they had their music.</p>

	035	08.21.05	Ralenti x 3	
---	-----	----------	-------------	--

PRESIDENT	TRADUCTION
<p>Et cela fait cinq siècles et quelques qu'ils viennent en pèlerinage, ...</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>And they have been doing this pilgrimage for five centuries or more.</p>

	036	08.27.05	Le président de la communauté de communes de Tamesloht.	
---	-----	----------	---	--

PRESIDENT	TRADUCTION
<p>Les portes de la confrérie et de la zaouïa leur sont ouvertes.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The doors of the brotherhood and zawiya are open to them.</p>

	037	08.3212		
---	-----	---------	--	--

TEXTE	
Le village de Tamesloht.	Tamesloht village.

COMMENTAIRE	
Afin de poursuivre son enquête dans de bonnes conditions, Viviana Pâques s'installe à Tamesloht.	In order to continue her investigation in the best possible conditions, Viviana Paques settled in Tamesloht.

	038	08.38.10		
---	-----	----------	--	--

	039	08.40.14		
---	-----	----------	--	--

	040	08.42.07		
--	-----	----------	--	--

	041	08.44.03		
---	-----	----------	--	--

	042	08.45.21	Enfants qui courent.	
---	-----	----------	----------------------	--

TEXTE	
A Tamesloht vivent habituellement quelque 1.500 habitants ; ...	Usually, some 1.500 people live in Tamesloht...

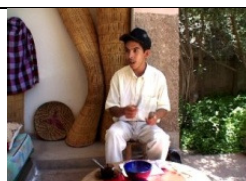
	043	08.48.21	Fantasia	
---	-----	----------	----------	--

TEXTE	
<p>... mais près de 10.000 personnes y affluent pendant les sept du pèlerinage.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>...but about 10,000 people flock in for the seven days of the pilgrimage.</p>

08.56.01	SEQUENCE 04 : 30 ans d'enquête 30 years of investigation		
----------	---	--	--

	044	08.56.01	Intérieur Viviana Paques	
---	-----	----------	--------------------------	--

TEXTE	
Chez Viviana Paques à Tamesloht.	<u>Subtitles</u> The home of Viviana Paques in Tamesloht.

	045	08.59.16	Adil avec Viviana	
---	-----	----------	-------------------	--

TEXTE	
Adil Oualil, un jeune informateur.	<u>Subtitles</u> Adil Oualil, a young informant.

VIVIANA PAQUES (off)	TRADUCTION
Qui est-ce qui le danse bien ?	<u>Subtitles</u> Who dances it well?

ADIL	TRADUCTION
Celui qui danse bien Turkuliba ? C'est Hasan Al Gadiri. C'est lui qui danse bien à Marrakech.	<u>Subtitles</u> Who is a good Turkuliba dancer? It's Hasan Al Gadiri. In Marrakech, he is the best one.

	046	09.14.05	Adil danse	
---	-----	----------	------------	--

COMMENTAIRE	
Pendant plus de trente ans, elle a interrogé des Gnawa, bien entendu, mais aussi des dizaines d'hommes, de femmes, de toutes conditions, des initiés, mais également des profanes. Les questions sont posées une fois, deux fois, dix fois ...	For over thirty years, she interviewed members of Gnawa brotherhoods, as well as dozens of men and women from all walks of life, both initiates and laypeople. Questions were asked once, twice, ten times.

	047	09.14.05	Viviana continue son exposé.	
---	-----	----------	------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>On rentre chez soi et on regarde toutes ses notes. On se dit : « Ca y est, j'ai compris ». On y retourne pour vérifier et on demande « Est-ce que c'est cela ? ». « Non, t'as rien compris ». Bon. Et bien .. on recommence. Sur d'autres bases, d'autres questions. On retravaille sur le fond et c'est comme cela constamment.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>You go home and look at your notes, and think: "That's it, I have understood".</p> <p>So you go back to check and you ask: "Is this it?"</p> <p><i>"No, you have it all wrong.</i></p> <p>So... you start again</p> <p>from different assumptions, different questions.</p> <p>You rethink the basis.</p> <p>And this is how it goes, constantly.</p>

	048	09.4917	Entrée dans la maison de El-Ayachi Coupure Arrêt sur image	
---	-----	---------	--	--

COMMENTAIRE	
<p>Mais que faut-il comprendre ?</p> <p>D'abord qu'une lila – une nuit -, ne constitue qu'une partie d'un rituel complexe – la derdeba - qui se déroule parfois sur plusieurs journées.</p>	<p>What is there to understand?</p> <p>First, that a lila (night) is but one part in a complex ritual – the derdeba – which sometimes goes on for several days.</p>

TEXTE	
<p>Lila</p> <p>Derdeba</p> <p>Maison de Al Ayachi, le principal informateur de Viviana Paques.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The lila (the night)</p> <p>Derdeba</p> <p>Al Ayachi's house.</p> <p>Al Ayachi was Viviana Paques' main informant.</p>

	049	10.09.15	Mina, pieds nus, avec deux femmes, dont prépare le henné.	
---	-----	----------	---	--

COMMENTAIRE – 10.13.00	
<p>La <i>derdeba</i> la plus importante pour les Gnawa est celle qui est organisée par la prêtresse elle-même – la <i>moqaddema</i> - au mois de <i>Chaâbane</i>. La fête qui dure sept jours, est vécue comme un mariage ou une naissance.</p>	<p>For the Gnawa, the most important <i>derdeba</i> is the one organized by the priestess herself (the <i>moqaddema</i>) during the month of Shaâban. This celebration, which lasts seven days, is experienced as a wedding or a birth.</p>

TEXTE	
<i>Moqaddema</i>	<p><u>Subtitles</u></p> <p><i>Moqaddema</i></p>

	050	10.28.05	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p><i>La tanguia (la purification) a lieu à Chaâbane, uniquement au mois de Chaâbane.</i></p> <p><i>Elle n'a pas lieu au Mouloud (naissance du Prophète),, mais à Chaâbane.</i></p> <p><i>Les filles invitées par la <i>moqaddema</i>, viennent, et elles font la tanguia, comme pour célébrer une naissance.</i></p> <p><i>La cérémonie du nom.</i></p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p><i>The tanguia (purification) takes place at Shaâban, only during the month of Shaâban.</i></p> <p><i>Not at the Mulud (the Prophet's birthday), but at Shaâban.</i></p> <p><i>The girls who are invited by the <i>moqaddema</i>, come and perform the tanguia as though they were celebrating a birth.</i></p> <p><i>the naming ceremony.</i></p>

	051	10.52.24	Chant et danse	
---	-----	----------	----------------	--

	052	11.01.13	Henné /	
---	-----	----------	------------	--

COMMENTAIRE	
Il est difficile – sinon impossible - d’appréhender le système de pensée des Gnawa, leur vision du monde, sans comprendre comment le vivent les femmes.	It is difficult – even impossible – to apprehend the thought system of the Gnawa and their view of the world without going through the world of women.

	053	11.11.03	Henné	
---	-----	----------	-------	--

	053 b	11.26. 03	Danse	
---	----------	-----------	-------	--

COMMENTAIRE	
Ces quatre femmes représentent quatre niveaux de connaissance : la <i>moqaddema</i> dont on enduit les pieds et les mains de henné, connaît la signification symbolique des cordelettes blanches autour de ses chevilles ; l’arifa, « la sage-femme », - la femme qui sait – possède une partie de cette connaissance, la femme en bleu sait peu de chose et la fille de la <i>moqaddema</i> , à ses côtés, ne sait rien.	These four women represent four levels of knowledge. The <i>moqaddema</i> , whose feet and hands are coated with henna, has extensive knowledge – for instance, she knows the symbolic meaning of the thin white cords worn around the ankles; the ‘arifa, the woman who knows – also has this knowledge, unlike the woman in blue and the <i>moqaddema</i> ’s daughter who is beside her.

	054	11.34.06	Danse	
---	-----	----------	-------	--

11.47.04	SEQUENCE 05 : La mida The mida		
----------	---	--	--

	055	11.47.04	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI		
<p>Chacun vient d'un endroit différent.</p> <p>Celui-ci vient d'ici, celui-là vient de là, ...</p> <p>Ils viennent et ils préparent la <i>mida</i>.</p>	<p>Each person comes from a different place,</p> <p>This one is from here, this other one from there, ...</p> <p>They come and prepare the <i>mida</i>.</p>	

	056	11.53.06	<i>Mida.</i>	
---	-----	----------	--------------	--

VIVIANA PAQUES (OFF) 11.56.16	TRADUCTION
<p>La <i>mida</i> ne bouge pas. La <i>mida</i> est statique. Elle ne sort qu'une fois par an.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>mida</i> does not move.</p> <p>It is stationary.</p> <p>It is only taken out once a year,</p>

	057	12.01.03	Danseurs et orchestre	
---	-----	----------	-----------------------	--

VIVIANA PAQUES (OFF) 11.56.16	TRADUCTION
<p>Lorsqu'on renouvelle toutes les nourritures, tous les produits. C'est le renouveau. Elle ne bouge jamais ; elle reste enfermée sous la garde de la <i>moqaddema</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>when all the food are replaced.</p> <p>It is the renewal.</p> <p>It is never moved;</p> <p>it remains locked, guarded by the <i>moqaddema</i>.</p>

	058	12.12.21	Graines.	
---	-----	----------	----------	--

VIVIANA PAQUES (OFF)	TRADUCTION
<p>Chaque adepte appartient à une <i>mida</i> particulière. C'est-à-dire qu'il appartient à un groupe dirigé par une <i>moqaddema</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Each follower belongs to a specific <i>mida</i>, that is, he belongs to a group led by a <i>moqaddema</i>.</p>

	059	12.24.09	Interview Viviana Paques à Nice	
---	-----	----------	---------------------------------	--

VIVIANA PAQUES (OFF)	TRADUCTION
<p>La <i>derdeba</i>, c'est le rassemblement, Tous les adeptes viendront faire un séjour dans la <i>mida</i> lorsqu'ils iront dans l'au-delà.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>derdeba</i> is the gathering. All followers will sojourn in the <i>mida</i> when they go to the hereafter.</p>

	060	12.34.04	Graines. Table. Les graines	
---	-----	----------	------------------------------------	--

COMMENTAIRE	
<p>Une grande partie des secrets de la <i>mida</i> sont là, à portée du regard, mais l'organisation de ces nourritures par la <i>moqaddema</i>, sera effectuée plus tard et loin des yeux des profanes.</p>	<p>A large part of the secrets of what is called the <i>mida</i> are here within sight, yet it is only later, far from the sight of the laypeople, that the <i>moqaddema</i> will arrange the food.</p>

	061	12.47.22	Danseurs et orchestre	
---	-----	----------	-----------------------	--

	062	12.52.17	Théière	
---	-----	----------	---------	--

	063	12.58.14	Femmes dans la cour, ramènent la <i>mida</i>	
---	-----	----------	--	--

COMMENTAIRE	
Avant le sacrifice qui va avoir lieu en soirée, la prêtresse va garnir la <i>mida</i> , qui est son autel, au sens sacré du terme.	Before the sacrifice which will take place in the evening, the priestess will garnish the <i>mida</i> , which is her altar, in the sacred sense of the word.

	064	13.06.03	<i>Mida</i>	
---	-----	----------	-------------	--

COMMENTAIRE	
Sacré, au même titre que le vin et le pain que le prêtre consacre dans une église catholique.	As sacred as the wine and bread blessed by the priest in a Catholic church.

	065	13.14.16	Joueur de <i>qaraqabu</i> .	
--	-----	----------	-----------------------------	--

COMMENTAIRE	
<p>Le temps du sacrifice rituel est venu. La <i>mida</i> trône devant l'orchestre, Peu de membres de la confrérie connaît vraiment son contenu et, surtout, sa signification.</p> <p>La <i>moqaddema</i> a placé sept bols dans la <i>mida</i>. Un au centre du plateau, six autour.</p> <p>L'anthropologue qui a été autorisé à observer son agencement a remarqué que le bol du centre est rempli d'eau parfumée. Mais qui va lui dire qu'il s'agit de l'image des eaux souterraines et célestes, sur lesquelles règne Sidi Moussa. Et que Sidi Moussa, c'est le Moïse des Chrétiens ?</p>	<p>The time for the ritual sacrifice has come. The <i>mida</i> is given pride of place in front of the orchestra. Only a few brotherhood members really know its content, and especially its meaning.</p> <p>The <i>moqaddema</i> has placed seven bowls on the <i>mida</i>. One at the centre of the tray, and six around it.</p> <p>The anthropologist who was allowed to observe its layout noticed the bowl in the center was filled with perfumed water. Yet who will tell him that it represents the image of the subterranean and celestial waters on which Sidi Musa reigns, and that Sidi Musa corresponds to Moses for Christians?</p>

TEXTE	
<p>Sidi Moussa</p> <p>Moïse</p>	<p>Subtitles</p> <p>Sidi Musa</p> <p>Moses</p>

	066	14.07.08	Un musicien boit l'eau de fleur d'oranger.	
---	-----	----------	--	--

	067	14.27.03	Al Ayachi s'avance.	
---	-----	----------	---------------------	--

COMMENTAIRE		
<p>Pensera-t-il à noter que le bol de lait est placé à l'est. Parce que le lait vient de l'Orient. Pour la même raison, le bol contenant la zemmita, la farine d'orge, est placé au Sud.</p> <p>Saura-t-il un jour que le bol de fèves, de maïs et de pois chiches est l'image du sang sorti lors du sacrifice de la Dunya, au moment du la création du monde.</p>	<p>Will he think to note that the bowl of milk is placed to the east because milk comes from the Orient, and that, for the same reason, the bowl with zemmita (barley flour), is placed to the south?</p> <p>Will he ever get to know that the bowl of fava beans, sweetcorn and chick peas represents the blood shed during the sacrifice of Dunya, when the world was created?</p>	

	068	14.49.15	Al Ayachi manipule les <i>mida</i> .	
--	-----	----------	--------------------------------------	--

COMMENTAIRE		
<p>En effet, qui peut lui raconter tout cela ?</p> <p>Un grand initié, Al Ayachi, l'a expliqué à Viviana Paques. Mais longtemps après le début de leur collaboration.</p>	<p>Indeed, who could explain all this to him?</p> <p>A great initiate, Al Ayachi, explained it to Viviana Paques, yet this was a long time after the beginning of their collaboration.</p>	

15.02.16	SEQUENCE 06 : Al Ayachi, informateur. Al Ayachi, ritual specialist
----------	---

	069	15.02.16	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

<p>AL AYACHI</p> <p>Je ne suis pas le seul à faire des <i>derdeba</i>, ...</p> <p>J'ai 74 ans.</p> <p>Grâce à Dieu,</p> <p>j'ai été éduqué par une femme gnawi,</p> <p>je suis né ici, chez elle, dans sa maison.</p> <p>On l'appelait la Saharaouia.</p> <p>L'origine de notre famille, c'est le Sahara,</p> <p>mais mes parents ont vécu ici (à Marrakech),</p> <p>comme leurs parents, avant eux.</p> <p>J'ai commencé comme gnawi en ...</p> <p>la date est écrite sur la photo, ...</p> <p>en 1935.</p> <p>Dieu, merci !</p> <p>Cette femme ... (Viviana Paques, l'anthropologue)</p> <p>travaille avec moi depuis 20 ans.</p> <p>Elle et moi,</p> <p>on parle des Gnawa,</p> <p>et elle a trouvé ce qu'elle recherchait.</p> <p>On récite la fatiha (la sourate d'ouverture du Coran)</p> <p>mais tout dépend de Dieu.</p> <p>Je ne dis pas « je fais ça » et je guéris, ...</p> <p>Je fais le geste,</p> <p>mais c'est Dieu qui guérit.</p>	<p>I am not the only one to organise the <i>derdeba</i>.</p> <p>I am 74 years old.</p> <p>Thank God.</p> <p>I was trained by a Gnawa woman,</p> <p>I was born here, in her house.</p> <p>She was called the Saharawiya.</p> <p>Our family hails from the Sahara,</p> <p>but my parents lived here (in Marrakech)</p> <p>as did their parents before them.</p> <p>I started as a gnawi in ...</p> <p>The date is written on the photo...</p> <p>1935.</p> <p>Thank God !</p> <p>This woman ... (Viviana Paques, the anthropologist)</p> <p>has been working with me for 20 years.</p> <p>She and I,</p> <p>we talk about the Gnawa,</p> <p>and she has found what she was looking for.</p> <p>We recite the fatiha (the opening sura in the Koran)</p> <p>but everything depends on God.</p> <p>I do not say « <i>I do this</i> » and heal ...</p> <p>I make the gesture,</p> <p>but it is God who heals.</p>
---	--

16.28.07	SEQUENCE 07 : Le premier sacrifice The first sacrifice		
----------	---	--	--

	070	16.28.07	Préparation de l'égorgeement	
---	-----	----------	------------------------------	--

TEXTE	<u>Subtitles</u>
La nuit tombe. Il est environ 19 h.	Night is falling. It is about 7 pm.

	071	16.30.20	Préparation de l'égorgeement	
---	-----	----------	------------------------------	--

AL AYACHI (voix off)

Les Gnawa égorgent sur la <i>mida</i>, pour ceux qui sont là, pour que tous reçoivent leur part, la part que Dieu a prévu pour chacun. C'est comme cela que ça se passe pour la <i>derdeba</i>.	<u>Subtitles</u> The Gnawa make the sacrifice on the <i>mida</i> for all the attendees, so that everyone will get their share, what God intended for them. This is how things go in the <i>derdeba</i>.
---	--

	072	16.51.10	Préparation de l'égorgeement	
---	-----	----------	------------------------------	--

	073	16.55.22	Egorgeement	
---	-----	----------	-------------	--

TEXTE	<u>Subtitles</u>
Al Ayachi oriente l'animal selon un axe est-ouest avant de le sacrifier.	Al Ayachi puts the animal on an east-west axis.

	074	17.16.01	Arrêt sur image : Égorgement et Mina	
---	-----	----------	--------------------------------------	--

TEXTE	
Arrête !	<u>Subtitles</u> Stop it !

COMMENTAIRE	
Milouda allait donner le sang à consommer à Mina, sa mère, la <i>moqaddema</i> . Mais Al Ayachi, le <i>moqaddem</i> , veille. D'un cri, il a arrêté le geste de sa fille.	Milouda was about to give the blood to Mina, her mother, so that she would drink it. But Al Ayachi, the <i>moqaddem</i> , was watchful. His shout stopped his daughter's movement short.

	075	17.30.14	Film d'archive : égorgement en 1969	
---	-----	----------	-------------------------------------	--

TEXTE	
Tamesloht : extrait du film <i>Derdeba</i>, 1969.	Tamesloht: an excerpt from the film "<i>Derdeba</i>", 1969.

COMMENTAIRE	
C'était la pratique autrefois, filmée en 1969, lors du premier tournage effectué à la demande de Viviana Pâques. Certains oulemas, les docteurs de la loi musulmane, seraient à l'origine de cette transformation de la tradition <i>gnawi</i> .	This is how things took place in older days. This was filmed in 1969, during the first shooting made at Viviana Paques' request. It is said that some ulemas – Muslim scholars trained in Islamic law – were the originators of this transformation of the Gnawa tradition.

18.01.22	SEQUENCE 08 : L'ougba The ugba		
----------	---	--	--

	076	18.01.22	Danseurs	
---	-----	----------	----------	--

COMMENTAIRE		
En soirée, après les sacrifices, commence la partie nocturne de la <i>derdeba</i> , que les amateurs de musique <i>gnawi</i> désignent souvent sous le nom de <i>lila</i> , qui signifie « la nuit » en arabe.	In the evening, after the sacrifices, the night part of the <i>derdeba</i> starts. This is the part that Gnawa music lovers often call <i>lila</i> , which means 'night' in Arabic.	

	077	18.15.17	Chef des musiciens	
---	-----	----------	--------------------	--

	078	18.31.02	Al Ayachi interview	
--	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>La <i>derdeba</i> se déroule autour des Saints et des Prophètes.</p> <p>La <i>derdeba</i>, ce n'est pas pour se distraire ... ce n'est pas impur.</p> <p>Non !</p> <p>Ce n'est pas une distraction.</p> <p>Tu y participes sérieusement, ou tu la laisses aux autres.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>derdeba</i> is centered around the Saints and Prophets.</p> <p>It is not for entertainment ...</p> <p>It is not impure.</p> <p>No !</p> <p>It is not an entertainment.</p> <p>You participate seriously, or leave it to others.</p>

	079	19.19.01	Viviana continue son exposé.	
---	-----	----------	------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Dans une <i>derdeba</i>, depuis le début jusqu'à la fin, chaque détail a une signification. C'est un code. Tant qu'on a pas compris ce que représentait telle chose, on a pas compris encore la <i>derdeba</i>. Tout, absolument tout est code.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>In a <i>derdeba</i>, from beginning to end, each detail has significance. It is a code.</p> <p>As long as you don't understand what things represent, then you haven't understood the <i>derdeba</i>.</p> <p>Everything, absolutely everything is code.</p>

	080	19.38.09	Danseurs	
---	-----	----------	----------	--

TEXTE	
<p>La première partie est constituée de danses et de chants profanes.</p>	<p>First, there are secular dances and songs.</p>

	081	19.56.23	Danseurs	
---	-----	----------	----------	--

COMMENTAIRE : 19 50 21	
<p>L'<i>ougba</i>, c'est le jeu des mains, un divertissement comme celui qui se déroule avant une fête de mariage ou de naissance. On mange, on boit, on rit, on plaisante Le rire favorise les unions mystiques aussi bien que les mariages charnels et les rend féconds.</p>	<p>Ugba is a game with the hands, the kind of amusement people enjoy before wedding or birth celebrations. People eat, drink, laugh and joke around. Laughter encourages both carnal and mystical unions, it makes them fecund.</p>

TEXTE	
<p>Ougba</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Ugba.</p>

COMMENTAIRE : 19 50 21	
<p>Tout doit être interprété à plusieurs niveaux. Dont beaucoup, d'ordre sexuel. Le rire, par exemple :</p>	<p>Everything has to be interpreted on different levels – many of them of a sexual nature. Laughter, for instance:</p>

	082	20.24.02	Danseurs	
---	-----	----------	----------	--

COMMENTAIRE	
<p>Fatima, la fille du Prophète, était fâchée avec Ali, son mari, ce qui mettait en cause la descendance de Mohamed. C'est Sidi Bilal, le muezzin noir du Prophète qui a réconcilié le couple ... en faisant « rire » Fatima.</p> <p>Le battement des mains, maintenant, ...</p>	<p>Fatima, the Prophet's daughter, was cross at Ali, her husband, and this could have jeopardized Mohammed's descendants. Only Sidi Bilal, the Prophet's black muezzin, managed to reconcile the couple: he made Fatima "laugh".</p> <p>Now, on to the hand clapping...</p>

	083	20.40.17	Interview Viviana Paques à Paris	
---	-----	----------	----------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>La main droite, c'est le vivant, le monde de la vie, le monde manifesté, et la main gauche, c'est le monde de l'au-delà, l'<i>akhira</i>.</p> <p>Au début de leurs chants, les Gnawa frappent dans leurs mains.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The right hand represents the living, the world of life, the world as it appears, and the left hand stands for the world beyond, the akhira.</p> <p>The songs of the Gnawa begin with hand clapping.</p>

	084	20.53.17	Musiciens	
---	-----	----------	-----------	--

	085	20.57.06	Musiciens et mains	
---	-----	----------	--------------------	--

TEXTE	Subtitles
<p>Les lignes de la main dessinent, en arabe, le chiffre 81 dans la main gauche et le chiffre 18 dans la main droite.</p> <p>Lorsque les Gwawa frappent leurs deux mains, ils évoquent les 99 (81+18) noms divins d'Allah.</p>	<p>The lines of the left hand form the Arabic number 81, and those of the right hand the number 18.</p> <p>When the Gnawa clap their hands, they thus invoke the 99 (81+18) divine names of Allah.</p>

COMMENTAIRE	
L'ougba est comme le début d'une fête de mariage. A ce moment là tout est encore vivant. Aucun sacrifice n'a encore eu lieu.	The Ugba is like the opening of a wedding celebration. At this moment, everything is still alive. No sacrifice has yet taken place.

21.31.20	SEQUENCE 09 : La nekcha ou nagcha The neckcha ou nagcha		
----------	--	--	--

	086	21.31.20	Musiciens	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
Avec la (<i>nekcha</i>), le « fer » va sortir. Le « fer », c'est à la fois le couteau du sacrificateur et le sang du sacrifice, le sang de la défloration.	With the (<i>nekcha</i>), the "iron" comes out. The "iron" represents the knife used for the sacrifice, the blood of the sacrifice, and the blood of defloration.

TEXTE	
Nekcha.	<u>Subtitles</u> Nekcha.

TEXTE	
Le « fer » c'est aussi celui des qarqabou que les musiciens n'avaient pas encore sorties.	<u>Subtitles</u> The « iron » is also that of the qarqabu which the musicians have not taken out yet.

TEXTE	
La nekcha a un caractère masculin par rapport à l'ougba qui est féminine.	<u>Subtitles</u> The nekcha is male, as opposed to the female ugba.

	087	22.20.03	Goumbri	
---	-----	----------	---------	--

22.25.11	SEQUENCE 10 : La rahba The rahba
----------	---

	088	22.25.11	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Il y a deux parties dans une <i>lila</i>. Une première partie où tout est vivant. Elle comprend l'<i>ougba</i> et la (<i>nekcha</i>). On annonce qu'il va se passer quelque chose. Un mariage. C'est la joie. Les gens parlent. A la (<i>nekcha</i>), on sert un repas. Ensuite, on va ouvrir l'espace.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>There are two parts in a lila. In the first part everything is alive. It includes the ugba and the nekcha. It is announced that something is going to happen. A wedding. It is a happy time. People are talking. During the nekcha, a meal is served. Then the space is opened up.</p>

	089	22.51.03	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

COMMENTAIRE	
Et cette ouverture de l'espace, s'appelle la <i>aâda</i>.	And this 'opening' of space is called the <i>aâda</i>.

AL AYACHI	
<p>La <i>aâda</i>. Nous, les Gnawa, on dit : « <i>la aâda, c'est l'entrée</i> ». C'est comme le soir d'un mariage, lorsque l'homme entre dans la chambre, pour coucher avec sa femme. C'est ça, le mariage. C'est la <i>aâda</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>aâda</i>. We, the Gnawa, say : "the <i>aâda</i> is the entrance". It is like a wedding night, when the man walks into the bedroom to sleep with his wife. This is the wedding. This is the <i>aâda</i>.</p>

	089	22.51.03	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

	090	23.17.06	Tambours	
---	-----	----------	----------	--

COMMENTAIRE	
C'est la raison pour laquelle les tambours doivent sortir de la cour de la maison, aller dans la rue.	This is why the drums must leave the yard and go into the street.

AL AYACHI	
<p>Le tambour « annonce ».</p> <p>Il dit : « Telle personne célèbre un mariage ».</p> <p>,</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The drum proclaims something.</p> <p>It says :</p> <p>« this person is celebrating a wedding ».</p>

	091	23.28.11	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>Il y en a qui disent</p> <p>que la circoncision doit être discrète,</p> <p>mais que la nuit de noce</p> <p>doit être connue de tous.</p> <p>Tu n'es pas obligé d'inviter des gens</p> <p>pour la circoncision ...</p> <p>Non !</p> <p>Mais un mariage, ça s'annonce,</p> <p>et la <i>derdeba</i> est une célébration.</p> <p>La <i>derdeba</i>, on doit l'annoncer.</p> <p>Tout le monde sait cela,</p> <p>ceux qui prient et ceux qui ne prient pas.</p> <p>Tout le monde.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>There are people who say</p> <p>that circumcision should be discreet,</p> <p>but the wedding night</p> <p>must be known by all.</p> <p>You do not have to invite</p> <p>people to a circumcision ...</p> <p>No !</p> <p>But a wedding is to be announced,</p> <p>and the <i>derdeba</i> is a celebration.</p> <p>The <i>derdeba</i> must be announced.</p> <p>Everybody knows this,</p> <p>those who pray and those who don't.</p> <p>Everybody.</p>

	092	24.03.00	Femmes avec bougies + arrifa	
---	-----	----------	------------------------------	--

COMMENTAIRE	
Cette identification entre <i>derdeba</i> et mariage, conduit les Gnawa à reproduire l'ensemble du rituel des noces terrestres.	This way of equating the <i>derdeba</i> with a wedding has led the Gnawa to copy the whole ritual of earthly marriages.

	093	24.15.06	Femmes avec bougies	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
Prions.	<u>Subtitles</u>
Que chacun obtienne selon son mérite.	Let us pray.
Que chaque serpent se tue avec son propre venin.	May each person receive according to his merit.
	May each serpent kill itself with its own venom.

	094	24.28.23	Femmes avec bougies	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
Allah qui est là-haut, veille sur nous.	<u>Subtitles</u>
Il décide de tout.	Allah above is watching over us.
S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien.	He decides everything.
Prions pour les parents qui sont morts. Amen.	If there is no God, there is nothing.
Que les prisonniers soient libérés.	Let us pray for the relatives who are dead. Amen.
Que Dieu accomplisse les souhaits de chacun.	May the prisoners be freed.
Que tout le monde soit béni. Amen. Amen.	May God fulfill the dreams of each person.
	May everyone be blessed. Amen. Amen.

	092	24.45.16	Tambour	
---	-----	----------	---------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Les tambours. Le grand et le petit, c'est-à-dire, l'homme et son sexe,	<u>Subtitles</u> Drums. The large one and the small one, mean, man and his sex,

	093	24.56.22	Bougies	
---	-----	----------	---------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
que les femmes viennent chercher avec les bougies, avec la lumière,	<u>Subtitles</u> that women come and fetch with candles, with light,

	094	24.51.24	Bougies	
--	-----	----------	---------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
pour l'attirer et le conduire vers l'épousée qui est la <i>moqaddema</i> , qui est près du <i>gombri</i> .	<u>Subtitles</u> to lead him to his bride, the <i>moqaddema</i>, who is near the <i>gimbri</i>,

	095	25.04.06	Femmes avec bougies à l'extérieur.	
---	-----	----------	------------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Qui va faire les invocations, les invocations des génies, des <i>mlouk</i> . C'est-à-dire des énergies.	<u>Subtitles</u> who will invoke the genies, the <i>mluk</i>. I mean energies.

	096	25.12.19	Danseurs.	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
Au moment des Moussem, le rituel de la <i>aâda</i> est encore respecté. Mais plus en ville.	At the Moussem, people still observe the <i>aâda</i> ritual – although they no longer do so in the city.

	097	25.16.22	Danseurs.	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
Les citadins voient d'un mauvais oeil, ces Gnawa qui vers minuit, ...	City people take a dim view of these Gnawa who, at midnight,

	098	25.22.19	Danseurs. + Al Ayachi	
--	-----	----------	-----------------------	--

COMMENTAIRE	
sortent dans la rue avec leurs tambours pour distribuer des dattes, ...	take to the street and hand out dates

	099	25.26.23	Danseurs. + Al Ayachi	
---	-----	----------	-----------------------	--

COMMENTAIRE	
du lait parfumé ...	and flavored milk ...

	100	25.29.06	Danseurs. + bougies + Al Ayachi	
---	-----	----------	---------------------------------	--

COMMENTAIRE	
et asperger d'eau de rose, les adeptes de la confrérie, mais aussi les passants.	and spray rose water on the brotherhood followers as well as on passers-by.

25.34.12	SEQUENCE 11 : Les secrets sont étalés partout Secrets are spread out everywhere.		
----------	---	--	--

	101	25.34.12	La rentrée	
---	-----	----------	------------	--

COMMENTAIRE		
Il est à craindre, qu'il ne soit plus possible, dans quelques années, d'affirmer comme Viviana Paques. :		There is a risk that in a few years' time, it will no longer be possible to assert, as Viviana Paques did...

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Les secrets sont étalés partout. Il suffit de regarder.	<u>Subtitles</u> Secrets are spread out everywhere. One just has to look around.

	102	25.45.20	La procession	
--	-----	----------	---------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Ils sont par terre. Ils sont dans les maisons ... Chaque objet créé contient le tout.	<u>Subtitles</u> They are on the ground. They are in the houses. Each handmade object contains the totality.

	103	25.53.15	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Chaque objet comprend Dieu, l'homme et l'Univers. Sinon, il ne serait pas viable. Il ne tiendrait pas ... ils serait ... rien. Il ne serait pas.	<u>Subtitles</u> Each object includes God, man and the universe. Otherwise, it would not be viable. It would not hold. ... It would not be.

	104	26.03.15	La procession	
---	-----	----------	---------------	--

COMMENTAIRE	
Effectivement, il ne suffit pas de poser des questions comme un journaliste, pour qu'un informateur explique que tel ou tel objet représente symboliquement Dieu, l'homme et l'univers. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Viviana Paques décrire son travail sur le terrain.	Indeed, asking questions as a journalist would is not enough to make an informant explain that such and such an object is a symbolic representation of God, man and the universe.

	105	26.19.20	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>L'ethnologue doit être capable de percevoir quel lien il y a entre le tissage et l'agriculture, par exemple. Apparemment, ce sont des activités tout à fait différentes ... et comment une femme se coiffe. Ce sont des entités qui sont comprises et connues, dont les gens peuvent parler. On n'est pas dans des abstractions...</p> <p>L'ethnologue doit être capable de les percevoir parce que les gens ne lui parleront jamais d'une chose qu'il n'a pas vu ; ils ne vous diront jamais spontanément : « <i>tu sais, cultiver et tisser, c'est la même chose</i> ».</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>An ethnologist must be able to ...</p> <p>perceive the connection between, say – weaving and agriculture.</p> <p>Apparently, these are totally different activities...</p> <p>Also, the way a woman does her hair.</p> <p>These subjects are Well known and understood.</p> <p>People can discuss them.</p> <p>They aren't abstract...</p> <p>An ethnologist must be able to perceive them,</p> <p>because people will never talk to him about something he has not seen.</p> <p>They will never spontaneously say:</p> <p><i>“you know, farming and weaving, they are the same thing.”</i></p>

	106	27.02.18	Bzou	
---	-----	----------	------	--

TEXTE	
Tisserandes à Bzou.	Weaver in Bzou.

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>On va dans un coin, on fait une enquête, précise, minutieuse, technologique. Quand on étudie un tissu, il faut calculer les fils de trame, les fils de chaîne, et de combien, etc. Dans le détail. Vraiment, une description exhaustive, absolue, technique. Ensuite, la manipulation du métier à tisser.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>You have to make a precise, meticulous and technological investigation,</p> <p>.</p> <p>When you study a fabric,</p> <p>you need to calculate the warp and weft threads,</p> <p>in detail,</p> <p>an exhaustive, technical and absolute description.</p> <p>Then there is the handling of the loom.</p>

	107	27.28.22	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Ensuite, faire parler les gens sur ce métier à tisser. C'est pas facile, ... mais les femmes ... il faut s'asseoir à côté et être patient. Ne jamais faire les choses superficiellement. Sinon, on est sûr de ne rien voir. Avoir la patience d'aller à fond sur tous les détails les plus insignifiants. Apparemment. Qui peuvent être les plus importants.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Then you have to get people to talk about the loom.</p> <p>It is not easy...</p> <p>You need to sit next to them and be patient.</p> <p>You must never do things superficially, otherwise you definitely won't see anything.</p> <p>You must have the patience to delve into the most apparently insignificant details.</p> <p>They may be the most important ones.</p>

	108	27.52.11	Bzou	
---	-----	----------	------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Je voyais un métier à tisser...le peigne avec lequel la femme tasse les fils de chaîne et sur lequel sont fixées des clochettes en fer. On peut se dire que c'est pour faire joli. Non, c'est pour signifier qu'il y a l'intervention du fer, l'intervention du forgeron. Et finalement dans ce métier à tisser, il y a elle (la tisserande), le métier et le forgeron qui capte les âmes. Et elle va prendre une âme dans chaque interstice du fil de chaîne et du fil de trame.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The comb used by the woman has small iron bells attached to it</p> <p>Is it just for the look ?</p> <p>No !</p> <p>It signifies the intervention of iron, of the blacksmith.</p> <p>And finally,</p> <p>the weaver, the loom and the blacksmith capture souls between the threads of the warp and weft.</p>

	108 b	28.13.20 1	Bzou	
--	----------	---------------	------	--

	109	28.18.01	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Il faut mettre en confiance la femme, suffisamment ... Elle ne vous dira pas cela le premier jour, c'est évident. Mais si elle vous voit peiner pour travailler, pour décrire, chaque partie du métier et ensuite la faire parler là-dessus, petit à petit, vous comprenez qu'elle fait autre chose que faire un tissu ... vide. C'est un tissu qui est vivant. Quand vous voyez comment elle coupe le tissu quand il est terminé, et c'est presque un deuil. Et, comment dirais-je, les sacrifices qu'elle fait avant de commencer à monter son métier, ... enfin, les offrandes qu'elle fait, qui sont celles d'un nouveau-né, ... vous dites qu'il y a autre chose. Cela paraît évident. A moins d'être complètement borné et ne rien voir... il faut faire un autre métier à ce moment là.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>You have to win confidence of the woman ...</p> <p>She won't tell you anything the first day.</p> <p>But if she sees you working, trying hard to describe each part of the loom and then having her talk about it, little by little, you will understand that she's not just weaving a fabric.</p> <p>It is a living fabric.</p> <p>At the end, when she cuts the fabric, it's almost like she's grieving.</p> <p>She makes sacrifices before starting to set up her loom ...</p> <p>She makes offerings which are those made for newborns,</p> <p>You feel there must be something else.</p> <p>It seems obvious.</p> <p>Unless you're narrow-minded and see nothing...</p> <p>In which case you had better choose another job.</p>

	109 suite	29.07.03	Viviana à Paris	
---	-----------	----------	-----------------	--

VIVIANA PÂQUES	TRADUCTION
<p>Vous sentez qu'il y a autre chose.</p> <p>(Il n'est peut-être pas utile de mettre le sous-titre, parce que la voix est couverte par le commentaire)</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>You feel that there is something else.</p>

COMMENTAIRE	
<p>On pourrait écouter Viviana Pâques pendant des heures.</p> <p>Mais revenons à la <i>derdeba</i>,</p>	<p>We could listen to Viviana Paques for hours.</p> <p>But let's get back to the <i>derdeba</i>.</p>

	110	29.18.13	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

COMMENTAIRE				
à la fin de la <i>aâda</i> . Les bougies ont été éteintes. C'est la fin de la partie profane de la <i>derdeba</i> .			The candles have been blown out. This is the end of the secular part of the <i>derdeba</i> .	

	111	29.18.13	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

	112	29.40.05	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

COMMENTAIRE				
Ce sont des danses comme celles-ci que les Gnawa produisent sur les scènes de spectacle du monde entier. Les joueurs de <i>qarqabou</i> doivent s'avancer trois fois vers les tambours avant de tourner sur eux mêmes. Mais tournent-ils bien dans le sens des étoiles, comme la tradition le prescrit ?			These are the types of dances that the Gnawa perform on stages the world over. The musicians who play the <i>qarqabu</i> must move forward toward the drums, three times. Yet do they really turn in the same direction as the stars, according to tradition?	

	113	29.54.00	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

COMMENTAIRE				
Savent-ils encore que la <i>derdeba</i> est également la représentation symbolique du premier mariage celui des temps anciens, lorsque la Dunya, le serpent de lumière rouge s'est dressé vers le ciel et l'a pénétré. Et même, existe-t-il encore des anthropologues qui s'intéressent à ces questions ?			Are they still aware that the <i>derdeba</i> is also the symbolic representation of the first marriage, in ancient times, when Dunya, the red light snake, rose up to the sky and penetrated it? Are there even still anthropologists interested in these questions?	

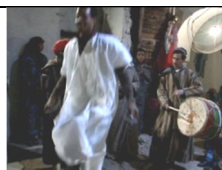
	114	30.17.10	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

COMMENTAIRE	
Et pendant combien de temps, trouvera-t-on des informateurs capables de répondre ... ?	And for how long will there be ritual specialists able to give answers?

AL AYACHI	
<p>C'est comme la nuit de mariage, lorsque l'homme entre dans la chambre, pour coucher avec sa femme.</p> <p>C'est ça, le mariage.</p> <p>C'est la <i>aâda</i>.</p> <p>T'as compris ?</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>It is like the wedding night, when the man enters the bride's room to sleep with his wife.</p> <p>This is the wedding.</p> <p>This is the <i>aâda</i>.</p> <p>You understand ?</p>

	115	30.32.01	Danseurs face aux tambours	
--	-----	----------	----------------------------	--

	116	30.53.07	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

	117	31.01.15	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

	118	31.14.12	Danseurs face aux tambours	
---	-----	----------	----------------------------	--

	119	31.28.15	Danseurs face aux tambours Arrêt sur image	
---	-----	----------	---	--

COMMENTAIRE	
<p>Dès que l'espace est ouvert, on ne doit plus ni boire, ni manger, ni fumer : on reste pieds nus, comme à la mosquée. La partie "sacrée" de la <i>derdeba</i> peut commencer.</p>	<p>As soon as the space is open, people must no longer drink, eat or smoke, and they remain barefoot, as they are in the Mosque. The "sacred" part of the <i>derdeba</i> can now start.</p>

31.42.05	SEQUENCE 12 : Les blancs The Whites
----------	--

	120	31.42.05	Orchestre Blancs	
---	-----	----------	------------------	--

TEXTE	
Pour la <i>derdeba</i> de la <i>moqaddema</i>, Al Ayachi a invité deux <i>maâlem</i> réputés : Ahmed Bakbou et Abdelkébir Merchane.	<u>Subtitles</u> For the <i>moqaddema</i>'s <i>derdeba</i>, Al Ayachi has invited two reputed masters : Ahmed Bakbou and Abdelkebir Merchane.

COMMENTAIRE	
L'orchestre s'est installé, face à l'est, face à l'Orient.	The members of the band have now taken their places, facing the East, the Orient.

AL AYACHI	
Le <i>maâlem</i> est au milieu, il a trois personnes à sa gauche, trois à sa droite. Ça fait sept. Le <i>maâlem</i> est le septième,	<u>Subtitles</u> The <i>maâlem</i> is seated in the middle, three people to his left, three to his right. That makes seven. The <i>maâlem</i> is the seventh,

	121	32.17.08	Theière	
---	-----	----------	---------	--

AL AYACHI	
et la <i>tbiqa</i>, au milieu, règne (dirige l'ensemble) ... La <i>tbiqa</i>, quand tu la poses, c'est comme la <i>mida</i>, ... C'est une invitation à « manger ».	<u>Subtitles</u> and the <i>tbiqa</i> is in the middle. When you put down the <i>tbiqa</i>, it is like the <i>mida</i>. It is an invitation to "eat".

	122	32.21.23	Orchestre Blancs	
---	-----	----------	------------------	--

	123	32.27.05	Orchestre Blancs	
---	-----	----------	------------------	--

COMMENTAIRE	
Une derdeba ne dure généralement qu'une nuit, mais la derdeba qui est organisée pour Chaâbane, le mois du renouveau, de la purification, se déroule sur deux nuits.	A derdeba generally only lasts one night, but the derdeba organized during Shaâban, the month of renewal and purification, last for two nights

TEXTE	
La première couleur, c'est le Blanc.	<u>Subtitles</u> The first colo(u)r is White.

COMMENTAIRE	
Ces hommes et ces femmes descendent généralement d'anciens esclaves. Al Ayachi, lui-même, tient à rappeler qu'il est d'origine africaine.	These men and women are generally descendants of former slaves. Al Ayachi himself evokes his African origin.

	124	32.49.01	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
L'origine de notre famille, c'est le Sahara.	<u>Subtitles</u> The origin of our family, it's Sahara, ...

	125	32.54.22	Orchestre et danseurs	
---	-----	----------	-----------------------	--

COMMENTAIRE	
Pourtant il surprend même son entourage en déclarant ...	However, even his entourage is surprised when he declares...

	126	32.58.12	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>La <i>derdeba</i> vient d'Abyssinie (Ethiopie).</p> <p>Oui, d'Abyssinie.</p> <p>Les esclaves sont venus de là-bas.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>derdeba</i> comes from Abyssinia (Ethiopia).</p> <p>Yes, from Abyssinia.</p> <p>This is where the slaves came from.</p>

	127	33.17.03	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
Il reconnaît toutefois plusieurs origines aux esclaves ...	Yet he acknowledges that the slaves come from several places...

	128	33.21.03	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>Les Rois ont ramené ces gens d'un peu partout</p> <p>et ils les ont distribués,</p> <p>dans les Palais royaux et dans les familles nobles,</p> <p>où ils sont restés.</p> <p>Ça s'est passé comme cela pour les esclaves.</p> <p>Les esclaves ont été soumis par les Rois,</p> <p>pour travailler au Palais,</p> <p>chez les Caïd ou les Chorfa (les nobles),</p> <p>Mais tous les esclaves</p> <p>dépendaient de la Tagnawite (le chant gnawi).</p> <p>Tous dépendaient de la Tagnawite.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The kings brought these people back from everywhere</p> <p>and they delivered them,</p> <p>to Royal Palaces and noble families</p> <p>where they remained.</p> <p>This is how it happened for slaves.</p> <p>Slaves were subjected by kings</p> <p>to work in the Royal Palaces,</p> <p>of the Qaid or the Shorfa (the noblemen).</p> <p>All slaves</p> <p>belonged to the Tagnawit, (the Gnawi song).</p> <p>They all belonged to the Tagnawit.</p>

	129	33.53.08	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
Si Al Ayachi ne précise pas l'origine du chant <i>gnawi</i> , il est catégorique en ce qui concerne celle de la <i>derdeba</i> .	While Al Ayachi does not specify the origin of Gnawa song, as regards the <i>derdeba</i> he is clear.

	130	34.00.12	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	<u>Subtitles</u>
Nous, les Gnawa qui faisons la <i>derdeba</i> , on suit la voie, l'esprit de Sidna Bilal, car Bilal ... était le muezzin du Prophète Mohamed.	We, the Gnawa, follow the path and the spirit of Sidna Bilal, because Bilal was the Prophet's muezzin.
Le Prophète a donné sa bénédiction et a dit :	The Prophet blessed him and told him :
« Va Bilal, là où tu poseras tes mains tu obtiendras la guérison ».	“Go ahead, Bilal, wherever you place your hands, you will heal.”
C'est comme cela, qu'a été créée la <i>derdeba</i> .	This is how the <i>derdeba</i> was created.

	131	34.33.00	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

	132	34.45.15	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	<u>Subtitles</u>
La <i>derdeba</i> se déroule autour des Saints et des Prophètes.	The <i>derdeba</i> takes place around the Saints and the Prophet
S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de <i>derdeba</i> .	Without faith, there can be no <i>derdeba</i> .
Son origine, c'est la foi.	Its origin is faith.

34.57.07	SEQUENCE 13 : Un dialogue singulier A singular dialogue
----------	--

	133	34.57.07	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE Al Ayachi n'est pas un historien, ni un sociologue, ni un anthropologue. En tant que moqqadem, que chef religieux, il se contente de fournir, comme il dit : « une raison à tout ce qu'il fait ».	Al Ayachi was not a historian, a sociologist or an anthropologist. As a moqqadem, a religious leader, his role is to provide , as he says : “a reason for everything he does”..
--	--

	134	35.10.19	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI Le Haut vient de l'Orient. « Il n'y a qu'un seul Dieu » ... la profession de foi, elle, vient de l'Orient. Les gens d'ici l'ont reçue, et grâce à Dieu, l'Islam se porte bien au Maroc. Mieux qu'en Orient. On respecte tout ce qui vient de l'Orient, car le Prophète vient de là-bas. On se réfère toujours à l'Orient, parce que tout vient de l'Orient, ... et tout retourne vers l'Orient. Qui a de l'argent, va là-bas (à La Mecque). Et celui qui n'en a pas, ... y va après sa mort. Vous avez compris ? C'est la raison de tout ce que l'on fait.	Subtitles The Highest comes from the Orient. <i>“There is only one God” ...</i> The profession of faith comes from the Orient. People here have received it, and thanks be to God, Islam is doing well in Morocco, ... Better than in the Orient. We respect everything that comes from the Orient, because the Prophet hailed from there. We always refer to the Orient, because everything comes from the Orient, and everything goes back to the Orient. He who has money, goes there (to Mecca). And he who does not, ... after his death. Do you understand ? This is the reason for everything we do.
---	---

	135	36.02.03	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
<p>Et la raison de tout ce qu'il fait, constitue une analyse globale, puisqu'elle comporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une dimension historique : l'islam vient bien de l'Orient, - sociologique : le pèlerinage à la Mecque n'est pas à la portée des pauvres, - et anthropologique : « <i>tout vient de l'Orient, et tout retourne vers l'Orient</i> », ce qui traduit une vision cosmogonique de la vie et de la mort. <p>Ce que Viviana Paques exprime dans un langage plus universitaire.</p>	<p>And the reason for everything he does constitutes a global analysis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - historical : Islam does come from the Orient; - sociological : the poor cannot afford the pilgrimage to Mecca; - and anthropological : "everything comes from the Orient and everything goes back to the Orient". <p>This expresses a cosmogonic view of life and death.</p> <p>Viviana Paques expresses it in a more academic language.</p>

VIVIANA PAQUES (off)	TRADUCTION
<p>La <i>derdeba</i>, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à vivre, à mourir et à revenir.</p> <p>Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une <i>derdeba</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>derdeba</i> is mainly an initiatory journey.</p> <p>An initiatory journey where the disciple learns to live and die, and learns how to return.</p> <p>I think this is the most concrete way to sum up the progression of a <i>derdeba</i>.</p>

COMMENTAIRE	
<p>Viviana Pâques a rencontré un homme d'exception qui a compris ce qu'elle recherchait, et ensemble, pendant 30 ans, ils ont instauré un dialogue d'égal à égal.</p>	<p>Viviana Paques met an exceptional man who understood what she was looking for and together, for 30 years, they established a dialogue on equal terms.</p>

	136	37.01.07	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>Elle et moi,</p> <p>on parle des Gnawa</p> <p>et elle a trouvé ce qu'elle recherchait.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>She and I,</p> <p>we talk about the Gnawa,</p> <p>and she has found what she was looking for.</p>

COMMENTAIRE	
Ce film est le fruit de ce dialogue singulier.	This film is the fruit of this singular dialogue.

	137	36.02.03	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

37.20.05	SEQUENCE 14 : Les bariolés The Multi-Coloured
----------	--

	138	37.20.05	Viviana "Paris"	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES <p>Le possédé, c'est un dressé, c'est-à-dire, c'est un mort-vivant. Ce n'est plus lui, ce n'est plus lui qui danse. C'est l'énergie qui est en lui qui va danser. C'est-à-dire qui va s'exprimer par le langage de la danse, parce que la danse et les chants sont des méta- langages.</p>	TRADUCTION <u>Subtitles</u> <p>The possessed one is a "dressé"... a living-dead. He is no longer dancing. All the energy inside him makes him dance; – I mean, he expresses himself through the language of dance, because the dance and songs are meta-languages.</p>
--	---

	139	37.41.07	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

TEXTE <p>Après les mlouk « Blancs », viennent ceux des Bariolés.</p>	<u>Subtitles</u> <p>After the Whites spirits come the Multi-Coloured ones.</p>
---	--

VIVIANA PAQUES <p>On ne les définit pas par des mots, mais ils vont revêtir les couleurs de ces énergies, c'est-à-dire les sept couleurs qui se succèdent suivant une règle absolue qui est celle de la cosmogonie.</p>	TRADUCTION <u>Subtitles</u> <p>They are not defined with words, but they put on the colours of these energies, i.e. the seven colours that follow one another according to the absolute rule of their cosmogony.</p>
--	--

COMMENTAIRE	
<p>Les sept couleurs sont le blanc, le bariolé, le noir, le bleu, le rouge, le vert et le jaune.</p> <p>Ces sept couleurs – cela est moins connu - sont issues des trois couleurs fondamentales, blanc, rouge et noir, qui symbolisent l'eau, le sang et le lait.</p>	<p>The seven colours are white, multi-coloured, black, blue, red, green and yellow.</p> <p>What is less known is that these seven colours derive from the three fundamental colours: white, red and black, which represent water, blood... and milk.</p>

TEXTE	
<p>Blanc, Bariolé, Noir, Bleu, Rouge, Vert, Jaune.</p> <p>Blanc, Rouge, Noir.</p> <p>Le Blanc : l'eau de rose.</p> <p>Le Rouge : les dattes.</p> <p>Le Noir : le lait parfumé.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>White, Multicoloured, Black, Blue, Red, Green, Yellow,</p> <p>White, Red, Black.</p> <p>The rose water.</p> <p>The dates.</p> <p>The sweet, flavored milk.</p>

	140	38.23.16	Orchestre	
--	-----	----------	-----------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
Tout, absolument tout est code.	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Everything, absolutely everything is a code.</p>

AL AYACHI - 38.26.02	
<p>Le goubri,...</p> <p>Dès que le <i>maâlem</i> commence à jouer,</p> <p>le goubri est soumis aux qarqabou.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The gim bri, ...</p> <p>As soon as the <i>maâlem</i> starts playing,</p> <p>the gim bri is subject to the qarqabu.</p>

	141	38.32.01	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

TRADUCTION	
<p>Parce que le gombri est un « mâle » et celles qui l'entourent, des « femelles ».</p> <p>Le gombri est masculin.</p> <p>C'est un homme !</p> <p>Mais, sans les qarqabou à côté de lui ...</p> <p>Ce sont ses femmes.</p> <p>Ses femmes, oui.</p> <p>Et si elles manquent, ...</p> <p>à quoi sert ce gombri ?</p> <p>Il ne peut rien faire.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Because the gimbri is « male » and around it are « females ».</p> <p>The gimbri is male.</p> <p>It is a man !</p> <p>But without the qarqabu next to it...</p> <p>They are its women.</p> <p>And if they are not there, the gimbri is useless.</p> <p>Nothing can be done.</p>

39.01.22	SEQUENCE 15 : La <i>moqaddema</i> « voit » The <i>moqaddema</i> « sees »		
----------	---	--	--

	142	39.01.22	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

	143	39.06.18	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI				
<p>Les gens se rassemblent pour une <i>derdeba</i>, et, parmi eux, il y en a qui sont malades.</p>		<p><u>Subtitles</u></p> <p>People are gathering for a <i>derdeba</i>, and some of them are ill.</p>		

	144	39.14.23	Interview Viviana Paques à Nice	
--	-----	----------	---------------------------------	--

VIVIANA PAQUES		TRADUCTION		
<p>Tous ont un problème. Ils sont venus là, parce qu'ils ont été frappés. Par un génie. Généralement, cela se manifeste par une certaine prostration qui dure plusieurs jours, dont on arrive pas à le sortir. Alors la famille l'emmène chez la <i>moqaddema</i>.</p>		<p><u>Subtitles</u></p> <p>They all have a problem.</p> <p>They have come here because they have been struck by a spirit .</p> <p>Generally, one is stricken for several days and cannot overcome it.</p> <p>So the family takes him to the <i>moqaddema</i>.</p>		

	145	39.31.12	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
Celui qui est possédé, vient voir la <i>moqaddema</i> qui l'examine pour connaître l'origine de sa maladie.	<u>Subtitles</u> The one who is possessed comes to the <i>moqaddema</i> who examines him to discover the origin of his disease.

	146	39.43.01	Interview Viviana Paques à Nice	
---	-----	----------	---------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION <u>Subtitles</u>
Elle voit. En voyant l'individu, elle devine :	She sees. She sees the person and she guesses:

	147	39.50.07	Orchestre	
--	-----	----------	-----------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION <u>Subtitles</u>
elle a l'intuition de sa couleur.	she has an intuition about his colour.

	147	39.53.16	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION <u>Subtitles</u>
En principe, elle voit quel génie le tourmente.	She can see what genie is tormenting him.

	148	40.09.16	Orchestre, danseuse	
---	-----	----------	---------------------	--

	149	40.18.02	Interview Viviana Paques à Nice	
---	-----	----------	---------------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Donc, elle réclame les deux poulets, le mort et le vivant. Elle fait les sacrifices qu'il faut. Il apporte les tissus et, ensuite, il assiste à une <i>lila</i>. Et pendant la <i>lila</i>, il tombe en transe.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>She requests two chickens, a dead one and a live one. She makes the necessary sacrifices. He brings the fabrics and then attends a lila. And during the lila, he falls into a trance.</p>

	150	40.35.23	Orchestre, danseuse	
--	-----	----------	---------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Et s'il tombe, il va devoir faire une <i>lila</i>. Il entre dans la confrérie en payant lui-même, les frais d'une <i>derdeba</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>If he falls, he will have to organise a lila. He enters the brotherhood by covering the costs of a <i>derdeba</i>.</p>

COMMENTAIRE	
<p>Commander une <i>derdeba</i> implique de prendre en charge les animaux des sacrifices, toutes les offrandes et surtout les musiciens. Le succès actuel de la musique <i>gnawi</i> a rendu certains musiciens si exigeants, que de nombreux adeptes renoncent à leur <i>derdeba</i>.</p>	<p>Putting on a <i>derdeba</i> implies covering the costs of the animals for the sacrifice, all the offerings, and the musicians. Now that Gnawa music has become popular, some musicians are so demanding that many followers abandon the idea of a <i>derdeba</i>.</p>

41.11.14	SEQUENCE 16 : Les Noirs The Blacks		
----------	---	--	--

	151	41.11.14	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

	152	41.13.22	Orchestre et danseurs	
---	-----	----------	-----------------------	--

TEXTE – 41.15.03	
Après les Blancs et les Bariolés viennent les Noirs. Il est environ 4 heures du matin.	<u>Subtitles</u> After the Whites and Multi-Coloured come the Blacks. It is approximately 4 am.

AL AYACHI	
Lorsqu'on a fini de jouer les 7 melk, on change ... et Lalla Mimouna arrive. Dans Lalla Mimouna, il y a 4 melk.	<u>Subtitles</u> When all 7 mluk (spirits) have been played, there is a change... and Lalla Mimouna arrives. In Lala Mimouna, there are 4 mluk.

	153	42.01.04	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>Quatre Noirs parmi les Blancs.</p> <p>Ce sont les esclaves du Makhzen (le Palais royal).</p> <p>Ce sont les esclaves, parmi les Chorfa (les nobles).</p> <p>Leur origine ?</p> <p>A côté des Chorfa.</p> <p>Au milieu, entre les Blancs et les Moussaouienne.</p> <p>Les Moussaouienne ici, les Chorfa là.</p> <p>et les Noirs au milieu.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Four Black among the Whites.</p> <p>They are the slaves of the <i>Makhzen</i> (the Royal Palace).</p> <p>They are the slaves, among the <i>Shorfa</i> (the noblemen).</p> <p>Their origin?</p> <p>Beside the <i>Shorfa</i>.</p> <p>In the middle, between the Whites and the Musawiyyin.</p> <p>The Musawiyyin here, the <i>Shorfa</i> there, and the Blacks in the middle.</p>

	154	42.29.02	Orchestre et danseurs	
--	-----	----------	-----------------------	--

COMMENTAIRE	
<p>Tout le monde, ou presque, connaît les 7 couleurs.</p> <p>Mais peu savent qu'il y a 10 séquences dans chaque chant, dont on ne prend en compte que 9, pour accomplir un calcul ésotérique qui multiplie 7 par 9, auquel on ajoute le premier chant des blanc ce qui donne 64 invocations.</p>	<p>Everyone, or just about everyone, knows the seven colours.</p> <p>Yet few people know that there are 10 sequences in each song and that only 9 of them are taken into account to fulfill some esoteric calculation which consists in multiplying 7 by 9, then adding the first song of the white, so that it amounts to 64 invocations.</p>

TEXTE – 42.44.10	
<p>7</p> <p>7 x 9</p> <p>7 x 9 + 1</p> <p>7 x 9 + 1 = 64 invocations.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>7</p> <p>7 x 9</p> <p>7 x 9 + 1</p> <p>7 x 9 + 1 = 64 invocations.</p>

COMMENTAIRE	
<p>Et alors, a-t-on envie de dire ?</p> <p>Et bien voilà : l'homme qui aurait été possédé par tous les génies se trouverait donc partagé en 64 morceaux.</p> <p>Et c'est le <i>gombri</i> qui rassemble tous ces fragments éparés.</p>	<p>So what? One feels like saying.</p> <p>So: the man who is said to have been possessed by all the genies would thus be divided into 64 pieces. And it is the <i>gimbri</i> that gathers together all these scattered fragments.</p>

	155	43.04.02	Orchestre et danseurs	
---	-----	----------	-----------------------	--

TEXTE	
<p>On ne peut s'empêcher d'établir un rapport avec le mythe d'Osiris, ...</p> <p>d'autant plus, que le <i>gombri</i> est considéré comme le mort-vivant.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>One cannot help but make a connection with the myth of Osiris,</p> <p>– and even more so because the <i>gimbri</i> is considered as a “both alive and dead”.</p>

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Le mort-vivant, celui qui est à la fois dans la vie apparente - enfin celle que nous connaissons - et qui est dans l'au-delà.</p> <p>C'est lui qui va faire les invocations, les invocations des génies, des <i>mlouk</i>, ...</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The living-dead,</p> <p>He who is both in visible life – life as we know it – and beyond.</p> <p>He is the one who will perform the invocation,</p> <p>invoking the genies, the <i>mluk</i>.</p>

43.33.12	SEQUENCE 17 : Les « génies » The « genies »
----------	--

	156	43.33.12	Viviana à Paris	
---	-----	----------	-----------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Je me suis cassé la tête pendant 40 ans, pour essayer de comprendre ce qu'était un génie. Et plus j'essayais de le circonscrire, et plus il fuyait, et plus il n'y en avait pas. Finalement, il n'y avait pas de génies. Ça n'existe pas ... J'ai enfin compris que c'était un méta-langage. Ce sont des personnifications d'énergies.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>For 40 years, I tried to figure out what a genie was.</p> <p>And the more I tried to define it, the more it escaped me.</p> <p>In the end, there were no genies.</p> <p>I finally understood,</p> <p>that they do not exist...</p> <p>It is meta-language.</p> <p>They personify energies.</p>

	157	43.55.24	Viviana à Paris	
062				

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Ils symbolisent des énergies par des couleurs. Quoi de moins matériel qu'une couleur finalement. Ce sont des gens qui manipulent l'abstraction mieux que n'importe quel philosophe, de nos philosophes.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>They symbolize energies, through colours : ...</p> <p>there is hardly anything less material than a colour.</p> <p>These are people who handle abstraction better than our philosophers.</p>

	158	44.09.06	Orchestre et danseurs	
---	-----	----------	-----------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Ils sont aussi à l'aise dans le monde abstrait que dans le monde concret, parce que les deux se rejoignent. L'un pénètre l'autre. Ils ont des repères ... Ils ont plein de repères. Partout. Quand ils veulent se livrer à autre chose qu'à des besoins matérielles, ils le peuvent, parce qu'il suffit qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont devant eux. Sur le monde matériel.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>They are just as comfortable in the abstract world as in concrete world, because the two come together.</p> <p>One penetrates the other.</p> <p>They have many references ...</p> <p>When they want to give themselves to something other than material needs, they can; because all they have to do is to rely on what is before them, in the material world.</p>

44.37.00	SEQUENCE 18 : Les Bleus The Blues		
----------	--	--	--

	159	44.37.00	Orchestre et danseurs	
---	-----	----------	-----------------------	--

TEXTE – 44.37.02	
<p>Après les Noirs, les Bleus (les Moussaouienne).</p> <p>Moussaouienne : les fils de Moïse (Moïse, c'est l'homme sauvé des eaux).</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>After the Blacks come the Blues (the Musawiyyin).</p> <p>Musawiyyin : Moses'sons (Moses, is man saved from the waters).</p>

COMMENTAIRE	
<p>Le <i>moqqadem</i> a posé sur le sol un bol qui contient de l'eau sucrée aromatisée avec de la menthe et du jawi blanc.</p> <p>Les danseurs procèdent par grandes enjambées comme si l'eau sortait d'eux, en ayant soin de ne pas renverser le bol.</p> <p>Les grandes enjambées figurent aussi la femme qui accouche, avec un pied dans la vie et un pied dans la mort.</p>	<p>The moqqadem has placed a bowl on the ground, in which there is sweetened water flavored with mint and white jawi, or benzoin.</p> <p>The dancers take big strides, as though water was coming out of them, while taking care not to knock over the bowl.</p> <p>These long strides represent a woman giving birth, with one foot in life and one foot in death.</p>

	160	45.46.13	Al Ayachi	
---	-----	----------	-----------	--

AL AYACHI	
<p>Ces Moussaouienne, ce sont les gens ... les mlouk de la mer.</p> <p>Ce sont des pêcheurs au bord de la mer.</p> <p>Parmi eux, celui qui protégé, est sauvé, celui qui ne l'est pas, est perdu.</p> <p>Voilà pour les Moussaouienne.</p> <p>Ils sont au nombre de 7aussi.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>xxx The Musawiyyin are the people ... the mluk of the sea.</p> <p>They are fishermen on the seashore.</p> <p>Among them, the one who is protected, is saved, the one who is not, is lost.</p> <p>That's it for the Musawiyyin.</p> <p>There are also seven of them.</p>

	161	46.13.20	Mina danse	
---	-----	----------	------------	--

TEXTE – 44.50.02	
Mina, la <i>moqaddema</i>, accomplit la danse symbolique avec le bol d'eau.	<u>Subtitles</u> Mina, the <i>moqaddema</i>, performs the dance with the bowl of water.

COMMENTAIRE	
<p>Les Bleus sont sous le signe de l'eau, de la lune, de la naissance et, finalement, de la fertilité. Les Gnawa sont, symboliquement, les descendants de Bilal, le muezzin noir du Prophète. Bilal est considéré comme le Verbe du Prophète : celui qui permet la communication entre le Ciel et la Terre.</p> <p>N'a-t-il pas aussi frappé aux trois portes de Fatima, la fille du Prophète, jusqu'à ce qu'elle ouvre, ce qui a contribué à assurer la descendance de Mohamed.</p> <p>Pour les Gnawa, la prière de l'aube est celle de Bilal. C'est aussi à l'aube que le marié entre dans la chambre nuptiale.</p>	<p>Blue represents water, the moon, birth and, in the end, fertility. Symbolically, the Gnawa have descended from Bilal, the Prophet's black muezzin. Bilal is considered the Word of the Prophet, that which enables communication between Heaven and Earth. He also knocked on the three doors of Fatima, the Prophet's daughter, until she finally opened – and he thus contributed to ensuring Mohammed's line of descent.</p> <p>For the Gnawa, the dawn prayer is Bilal's prayer. It is also at dawn that the husband enters the bridal chamber.</p>

	162	46.58.08	Milouda	
---	-----	----------	---------	--

TEXTE	
Milouda, la fille aînée d'Al Ayachi.	<u>Subtitles</u> Milouda, Al Ayachi's eldest daughter

COMMENTAIRE	
<p>Toutes ces allusions indiquent clairement que Bilal, et finalement les Gnawa sont vus – et se voient – comme des hommes particulièrement fertiles.</p> <p>C'est pourquoi beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, consultent la <i>moqaddema</i> et participent aux danses de possession orchestrées par le <i>moqaddem</i>.</p>	<p>All this clearly suggests that Bilal and the Gnawa are seen – and see themselves – as very fertile men. That is why many women who cannot have children turn to the <i>moqquadema</i> and take part in possession dances led by the <i>moqquadem</i>.</p>

COMMENTAIRE	
<p>Une maladie, c'est un désordre dans le monde intérieur, dans tout l'organisme, spirituel, intellectuel, matériel.</p> <p>La musique d'une <i>derdeba</i> remet de l'ordre. C'est pour cela qu'on assiste parfois à des guérisons miraculeuses.</p>	<p>A disease is a disorder of one's inner world, of one's whole spiritual, intellectual and material organism.</p> <p>The music of the <i>derdeba</i> puts everything back in order.</p> <p>This is why, at times, miraculous recoveries can take place.</p>

	163	47.49.24	Milouda	
---	-----	----------	---------	--

TEXTE	
<p>Il est presque 7 heures du matin.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>It is almost 7 am.</p>

	164	48.08.09	Orchestre	
--	-----	----------	-----------	--

VIVIANA PAQUES		TRADUCTION	
<p>Généralement, on s'arrête aux Bleus. On se débrouille pour que les Bleus arrivent à l'aube. Et là, on arrête et on reprend, le lendemain, l'après-midi, on va entrer à nouveau dans la nuit, avec le sacrifice des poulets.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>It usually ends with the Blues.</p> <p>People make sure the Blues arrive at dawn.</p> <p>They stop and resume the ceremony in the afternoon,</p> <p>... beginning the new lila with the sacrifice of chickens.</p>		

48.30.03	SEQUENCE 19 : Entre les deux nuits. Between the two nights		
----------	---	--	--

	165	48.30.03	Le pain	
---	-----	----------	---------	--

TEXTE – 48.12.17	
Je te l'ai dit, tu as mis trop de pâte. 14 pains, c'est trop.	<u>Subtitles</u> I told you, you made too much dough. 14 breads are too much.

	166	48.45.20	Mina et les femmes	
---	-----	----------	--------------------	--

TEXTE – 48.12.17	
Ça ne marche pas bien. Demande à ton père, c'est lui qui l'a installé.	<u>Subtitles</u> It's not working very well. Ask your father, he's the one who set it up.

	167	48.57.08	Mina et les <i>mlouk</i>	
---	-----	----------	--------------------------	--

TEXTE – 48.12.17	
Moi, je ne suis bonne qu'à trier des graines. Qui sont ceux-là ? Des mlouk (des génies). Qui sont ceux-là ? Des jnoun (des démons ?).	<u>Subtitles</u> I am only good for separating seeds. Who are these? Mluk (spirits). Who are those? Genies (demons).

46.13.00	SEQUENCE 20: Les Rouges The Reds		
----------	---	--	--

	168	49.13.00	Al Ayachi arrive	
---	-----	----------	------------------	--

AL AYACHI – 52.26.01				
<p>La seconde nuit commence avec les Rouges.</p> <p>Il y a Sidi Hamou et Sidi Koumi,</p> <p>et, dans cette partie, il y a aussi 7 melk.</p> <p>Ils sont rouges.</p>		<p><u>Subtitles</u></p> <p>The second night starts with the Reds.</p> <p>There is Sidi Hamou and there is Sidi Koumi,</p> <p>and, in this part, there are also 7 mluk.</p> <p>They are red.</p>		

	169	49.25.01	Poulets et femmes	
--	-----	----------	-------------------	--

	170	49.27.15	Poulets	
---	-----	----------	---------	--

	171	49.30.06	Al Ayachi prépare l'eau	
---	-----	----------	-------------------------	--

	172	49.35.04	Al Ayachi prépare l'eau	
---	-----	----------	-------------------------	--

AL AYACHI	
<p>Ils ne sont pas seulement d'ici, on en trouve même au delà de l'Orient.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>They are not only from here. They are even to be found further than the Orient.</p>

	173	49.39.14	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	
<p>Dès qu'une femme a ses règles ... le sang ... tout cela, c'est les Rouges. Vous avez compris ?</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>As soon as a women has her period... blood... all this is the Reds. You understand ?</p>

	174	49.49.23	Moqaddema et arifa	
--	-----	----------	--------------------	--

	175	49.52.04	Orchestre	
---	-----	----------	-----------	--

	176	49.54.15	Al Ayachi et poulet	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI - 52.30.06.	
<p>Pour guérir, le malade mange le lahlou (le poulet – le « sucré » pour les Gnawa) , ... et il frictionne son corps avec un peu de sauce.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>To be cured, the sick person eats the lahlou (the chicken – “sweet” to the Gnawa) and rubs his body with some of the sauce.</p>

	177	50.04.03	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI - 52.30.06	
Mais la guérison dépend de Dieu.	<u>Subtitles</u> But healing depends on God.

	178	50.09.07	Les rouges	
---	-----	----------	------------	--

	179	50.20.18	Al Ayachi et couteau	
---	-----	----------	----------------------	--

	180	50.26.01	Les rouges Jeune danseuse	
--	-----	----------	---------------------------	--

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>La <i>derdeba</i>, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à vivre, à mourir et à revenir.</p> <p>Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une <i>derdeba</i>. Qui naturellement, se situe à plusieurs niveaux. Ce peut être le plan le plus concret, le plus matériel qui soit, qui est une image de la réalité. Ou qui peut s'exprimer de manière spirituelle. Le but c'est de refaire le voyage du Prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et, en quelque sorte, la <i>derdeba</i> refait le même itinéraire.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>The <i>derdeba</i> is mainly an initiatory journey</p> <p>– where the followers who belong to the brotherhood learn to live, die and return to the living.</p> <p>I think this is the simplest and most concrete way to sum up the progression of a <i>derdeba</i>.</p> <p>It's takes place on several levels:</p> <p>– in the most concrete, material terms, as well as on the spiritual plane.</p> <p>The purpose is to reproduce the journey of the Prophet when he rose up to Heaven from Jerusalem.</p> <p>Somehow, the <i>derdeba</i> follows the same itinerary.</p>

VIVIANA PAQUES	TRADUCTION
<p>Quand ils se rendent compte que tu as compris des choses, et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler.</p> <p>Et comment ils s'aperçoivent que tu as compris des choses : si tu poses la bonne question.</p> <p>Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit ; « <i>Nos ancêtres le faisaient et on fait cela, etc.</i> »</p> <p>Si tu poses la bonne question, ils te répondent avec quelque chose en plus.</p> <p>Si tu es capable de saisir ce plus, on continue, c'est que tu as compris.</p> <p>Et ils sont obligés d'avancer.</p> <p>C'est l'initiation. C'est ça l'initiation.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>When they realise that you have understood things</p> <p>and that they can talk to you,</p> <p>then they are obliged to talk to you.</p> <p>And how do they realise that you have understood things ?</p> <p>If you are asking the right question.</p> <p>Until you ask the right question, they will tell you :</p> <p><i>« Our ancestors did it, so we do it, etc. »</i></p> <p>If you ask the right question,</p> <p>they answer and add a little something.</p> <p>If you can grasp this little extra,</p> <p>then they go on: ...</p> <p>it means that you have understood.</p> <p>They have to go further.</p> <p>That's what initiation is.</p>

51.57.23	SEQUENCE 21: Les Verts The Greens
----------	--

TEXTE	<u>Subtitles</u>
Les Verts.	The Greens.

	184	51.57.23	Al Ayachi interview	
---	-----	----------	---------------------	--

AL AYACHI	<u>Subtitles</u>
Les Verts, ce sont les Saints. Comme Moulay Brahim, Moulay Abdellah Ben Hussein ... Ces gens accèdent à la sainteté par la prière. Les gens visitent leurs tombeaux, chacun selon sa foi. Chacun à sa convenance. Les Verts ont aussi 7 melk, ... et les Gnawa les jouent. Maintenant, voyons les Hajjaj (les pèlerins).	The Greens are the Saints. Such as Moulay Brahim, Moulay Abdellah Ben Hussein ... These people reach saintliness through prayer. People visit their graves, each one according to his faith. Each one as he pleases. The Greens also have 7 mluk, and the Gnawa play them. Now, on to the Hajjaj, ...

	185	52.28.15	Les verts	
---	-----	----------	-----------	--

AL AYACHI	<u>Subtitles</u>
Il y a ceux qui vont vers l'Orient, à La Mecque, avec leurs encens ... Ils partent là-bas ... et reviennent. Mais, il y en a qui meurent là-bas.	There are those who go towards the Orient, to Mecca, with their incense. They go there ... and come back. But, there are some who die there.

52.54.15	SEQUENCE 22 : Les Noirs de la forêt. The Blacks of the forest, others
----------	--

TEXTE	
D'autres Noirs.	<u>Subtitles</u> Others Blacks

	186	52.54.15	Les noirs	
---	-----	----------	-----------	--

COMMENTAIRE	
<p>Lorsque quelqu'un est malade, et qu'on ne trouve pas ce qu'il a, on l'envoie chez les Gnawa, surtout les personnes victimes de maladies mentales.</p> <p>Les Gnawa sont considérés comme les meilleurs guérisseurs du Maroc, parce qu'ils affrontent les génies de la forêt, dont certains sont réputés très dangereux.</p> <p>Quand Bala Bala Dima arrive, on fait partir les enfants encore présents, parce qu'il pourrait leur nuire.</p>	<p>When someone is ill but people cannot understand why, he or she is sent to the Gnawa. This is especially the case with the mentally ill. The Gnawa are considered to be the best healers in Morocco, because they confront the genies of the forest, some of whom are known to be highly dangerous.</p> <p>When Bala Bala Dima arrives, the children who are still present are sent away, because he might hurt them.</p>

53.45.16	SEQUENCE 23 : Les Jaunes The Yellows
----------	---

	187	54.08.01	Al Ayachi interview Couper la musique des Noirs	
---	-----	----------	--	--

AL AYACHI

<p>Tout à la fin, on joue Saâdi Bi Lalla Fatima Zahra.</p> <p>La « parfumeuse ».</p> <p>D'où vient-elle ?</p> <p>Elle vient de l'Orient.</p> <p>Lalla Fatima al Zohra vient de l'Orient.</p> <p>Où est enterré Sidna Bilal ? En Orient !</p> <p>Voilà l'origine de la <i>derdeba</i>.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>At the very end, they play Saâdi Bi Lalla Fatima Zahra</p> <p>The “perfumer”.</p> <p>Where does she come from?</p> <p>She comes from the Orient.</p> <p>Lalla Fatima al Zohra comes from the Orient.</p> <p>Where is Sidna Bilal buried? In the Orient.</p> <p>This is the origin of the <i>derdeba</i>.</p>
--	--

	188	54.08.03	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

TEXTE Les Jaunes	<u>Subtitles</u> The Yellows
--------------------------------	--

TEXTE Lalla Fatima al Zahra, la « parfumeuse »	<u>Subtitles</u> Lalla Fatima al Zahra, the “perfumer”
--	--

	189	54.21.17	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

TEXTE			
<p>Les musiciens jouent les Jaunes à l'aurore, parce que les Jaunes, c'est le soleil.</p>	<p><u>Subtitles</u> Musicians play the Yellows at dawn because they represent the sun.</p>		

	190	54.30.22	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

TEXTE			
<p>Avec les Jaunes, arrive un soleil nouveau,</p>	<p><u>Subtitles</u> With the Yellows, a new sun arises,</p>		

	191	54.33.06	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

TEXTE			
<p>celui de la Résurrection, le soleil qui, chaque matin, naît à l'est, à l'Orient, au Levant, et, chaque soir, « meurt » à l'ouest, au Ponant, au Couchant,</p>	<p><u>Subtitles</u> the sun of resurrection, the sun that, each and every day, appear in the East, in the Orient, in the Levant, to disappear at nightfall, "dying" in the West, in the Sunset.</p>		

	192	54.44.14	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

	193	54.56.14	Les jaunes	
---	-----	----------	------------	--

AL AYACHI – 54.57.03	
<p>On se réfère toujours à l’Orient, parce que tout vient de l’Orient, ... et tout retourne vers l’Orient.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>We always refer to the Orient, because everything comes from the Orient, and everything goes back to the Orient.</p>

VIVIANA - 55.10.14	
<p>C’est un soleil nouveau. On revient dans les couleurs. On revient dans la vie que nous connaissons. La vie apparente. La vie de tous les jours. Et ce sont les femmes qui arrivent, ... ce sont toutes les Lalla Mira qui arrivent pour la distribution du sucre, pour piéger les âmes, qui reviennent sur Terre et qui renaissent.</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>It is a new sun.</p> <p>We come back to the colours, come back to life as we know it.</p> <p>Visible life. Everyday life.</p> <p>And the women arrive ...</p> <p>all the Lalla Miras arrive</p> <p>to hand out sweets, as usual, and to trap the souls, who come back to Earth and are born again.</p>

GENERIQUE 55.30.13			
Direction scientifique Viviana Pâques (1920-2007)		<u>Subtitles</u> Scientific director Viviana Pâques (1920-2007)	
Réalisation Jacques Willemont		<u>Subtitles</u> Director Jacques Willemont	
	194	55.36.09	Les jaunes
Production ESPACES Coproduction et soutiens (1969-2011) CNRS Images IMA (Institut du monde arabe) Les Films de l'Europe SFRS-CERIMES Université de Strasbourg		<u>Subtitles</u> Production ESPACES Coproduction and contributions (1969-2011) CNRS Images IMA (Institut du monde arabe) Les Films de l'Europe SFRS-CERIMES Université de Strasbourg	
Prises de vues (1969-2011) Emmanuel Bajolle François de la Patelière Audrey Guillon Jean-Luc Nachbauer Jacques Willemont Bernard Wuthrich		<u>Subtitles</u> Filming (1969-2011) Emmanuel Bajolle François de la Patelière Audrey Guillon Jean-Luc Nachbauer Jacques Willemont Bernard Wuthrich	

<p>Prises de sons et mixage (1969-2011)</p> <p>Emmanuel Bajolle Christophe Cerdan Liane Estiez-Willemont Anne Perini Fabrice Pontarini Damien Chapuis Jakus Williamson</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Sound recorder and mixing (1969-2011)</p> <p>Emmanuel Bajolle Christophe Cerdan Liane Estiez-Willemont Anne Perini Fabrice Pontarini Damien Chapuis Jakus Williamson</p>
<p>Musiques traditionnelles <i>gnawi</i> interprétées par</p> <p>Ahmed Bakbou, Abdelkebir Merchane et leurs compagnons</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Traditional Gnawa music interpreted by</p> <p>Ahmed Bakbou, Abdelkebir Merchane and their accompanists</p>
<p>Une partie des images provient d'un tournage dirigé par Marina Galimberti</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Some of the images come from a film shoot directed by Marina Galimberti</p>
<p>Collaboration artistique Liane Willemont</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Artistic Advisor Liane Willemont</p>
<p>Assistants (1969-2011)</p> <p>Mohamed Boussacsou Nadège Buhler Justine Collomb Audrey Guillon Marie Horassius Adil Oualil Khadija Taoujni</p>	<p><u>Subtitles</u></p> <p>Assistants (1969-2011)</p> <p>Mohamed Boussacsou Nadège Buhler Justine Collomb Audrey Guillon Marie Horassius Adil Oualil Khadija Taoujni</p>
<p>Traduction marocain-français</p> <p>Mohamed Boussacsou Fouzia Djellouli et Maya Adjeroud Joussef Haji Khadija Taoujni Dalel Ziourl</p>	<p>Moroccan-French translation</p> <p>Mohamed Boussacsou Fouzia Djellouli and Maya Adjeroud Joussef Haji Khadija Taoujni Dalel Ziourl</p>

Traduction français-anglais Dominique Bach	French-English translation Dominique Bach English voice Peter Batchelor
---	--

Extraits des films de 1969 « MOUSSEM » et « DERDEBA » Réalisation Jacques Willemont Direction scientifique Viviana Paques	<u>Subtitles</u> Film excerpts (1969) « MOUSSEM » et « DERDEBA » Director Jacques Willemont Scientific Director Viviana Paques
--	--

Supervision de la version américaine Deborah Kapchan (New York University)	<u>Subtitles</u> Supervision of the American version Deborah Kapchan (New York University)
---	--

Remerciements Elharchi Azeddine Catherine Balladur Isabelle Bianquis Jocelyne Bonnet Claudine de France Dorothee Engel Claude Evrard Hervé Lièvre Jean-Luc Nachbauer Ouriel Perez	<u>Subtitles</u> Acknowledgements Elharchi Azeddine Catherine Balladur Isabelle Bianquis Jocelyne Bonnet Claudine de France Dorothee Engel Claude Evrard Hervé Lièvre Jean-Luc Nachbauer Ouriel Perez
--	---

NOIR		56.35.14	PREMIERE FIN	
------	--	----------	--------------	--

TEXTE	
Et ...	<u>Subtitles</u> And ...

56.36.23	SEQUENCE 24 : Dernier entretien avec Viviana Pâques Last conversation with Viviana Paques
----------	--

	195	56.40.13	Viviana en 2005	
---	-----	----------	-----------------	--

TEXTE	
Dernier entretien avec Viviana Pâques 5 mai 2004 à 12 h 48.	<u>Subtitles</u> Last conversation with Viviana Pâques. in May 5th, 2004 at 12:48.

VIVIANA	
<p>Par ailleurs, c'est très intéressant, parce que, une société, c'est comme des mots croisés. Tu sais. En verticale et en horizontale. Quand ça ne marche pas en un point, c'est là qu'il faut chercher. Parce que c'est automatique. C'est comme cela. Les gens ont un comportement comme ça. Il faut chercher jusqu'à ce que l'on ait trouvé pourquoi. Le truc qui manque, là. C'est là qu'il faut chercher. Je ne sais pas pourquoi je te raconte des histoires comme cela. Cela n'a aucun intérêt.</p>	<u>Subtitles</u> It is very interesting because a society is like a cross-word puzzle. Vertical and horizontal. When things do not work somewhere this is where one has to look. It is automatic. That's how it is. This is how people behave. One has to look until one finds out why. The missing thing, there. This is where one must look. I don't know why I'm telling such stories. It is totally uninteresting.

Copyright : Jacques Willemont - ESPACES – 2011 jacques@willemont.com	<u>Subtitles</u> Copyright : Jacques Willemont - ESPACES – 2011 jacques@willemont.com
---	---

DEUXIEME FIN : 57.40.00