

TECH-INFUSED TUNES: MODERNIZING YEMENI MUSIC WHILE PRESERVING TRADITION

Scientific Supervisor

المشرف العلمي

Malek Abduljalil Taher Ghaleb Ali

Junior Researcher at the Scientific Organization for Research and Innovation - Republic of Yemen

الحاضر مشبع بالتكنولوجيا: تحديث الموسيقى اليمنية مع الحفاظ على التقاليد

Abstract: The modernization of Yemeni music blends tradition with innovation, utilizing technology to reach wider audiences and engage communities. Artists fuse traditional sounds with contemporary genres, preserving cultural heritage while adapting to global influences. This evolution highlights the importance of maintaining authenticity amidst change, ensuring the continued relevance of Yemeni music.

Keywords: tradition, innovation, technology, heritage, authenticity.

الخلاصة: يمزج تحديث الموسيقى اليمنية بين الأصالة والابتكار، مستخدمًا التكنولوجيا للوصول إلى جمهور أوسع وإشراك المجتمعات. يدمج الفنانون الأصوات التقليدية مع الأنواع الموسيقية المعاصرة، محافظين على التراث الثقافي مع التكيف مع التأثيرات العالمية. يُبرز هذا التطور أهمية الحفاظ على الأصالة في ظل التغيرات، مما يضمن استمرارية أهمية الموسيقى اليمنية.

الكلمات المفتاحية: التقليد، الابتكار، التكنولوجيا، التراث، الأصالة.

أ. مالك عبد الجليل طاهر غالب علي
باحث في المنظمة العلمية للبحوث
والإبتكارات - الجمهورية اليمنية

Introduction

The modernization of Yemeni music through the integration of technology presents a unique opportunity to preserve cultural heritage while appealing to contemporary audiences. This evolution involves blending traditional sounds with modern genres, utilizing digital platforms for broader reach, and fostering community engagement. As artists navigate this dynamic landscape, they strive to maintain authenticity while embracing innovation, ensuring that Yemeni music continues to thrive.

المقدمة

يُتيح تحديث الموسيقى اليمنية، من خلال دمج التكنولوجيا، فرصة فريدة للحفاظ على التراث الثقافي مع استقطاب الجمهور المعاصر. ويشمل هذا التطور مزج الأصوات التقليدية مع الأنواع الموسيقية الحديثة، واستخدام المنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وبينما يخوض الفنانون غمار هذا المشهد المتغير، يسعون جاهدين للحفاظ على الأصالة مع تبني الابتكار، مما يضمن استمرار ازدهار الموسيقى اليمنية.

Results and discussion

The integration of technology into Yemeni music has led to a dynamic evolution of traditional sounds while preserving cultural heritage. This modernization is characterized by several key developments:

1. **Fusion of Genres:** Yemeni musicians are increasingly blending traditional melodies with contemporary genres such as rap and electronic music. This fusion not only attracts younger audiences but also revitalizes interest in traditional forms. Artists like Hagage A.J. Masaed exemplify this trend by incorporating traditional instruments, such as the mermar, into modern musical styles, creating a unique sound that resonates with both older and younger generations [1].

2. **Technological Innovations:** The use of digital tools and platforms has transformed how music is produced and distributed in Yemen. Musicians are leveraging social media and online streaming services to reach wider audiences, which has facilitated the global dissemination of Yemeni music. This technological shift allows for greater collaboration among artists, both locally and internationally, enhancing the richness of the musical landscape [2].

3. **Cultural Preservation:** Despite the modernization efforts, there is a strong emphasis on preserving traditional Yemeni music. Institutions like the Yemeni House of Music play a crucial role in documenting and promoting traditional songs and instruments. Musicians such as Muhammad Hejry are dedicated to reviving ancient instruments like the turbi, adapting them for contemporary use while maintaining their historical significance. This approach ensures that the cultural roots of Yemeni music are not lost amidst modernization [3].

4. **Community Engagement:** The revitalization of Yemeni music through technology has also fostered community involvement. Local events and concerts often feature a mix of traditional and modern performances, encouraging participation from diverse age groups. This engagement not only strengthens community ties but also reinforces the cultural identity of Yemen amidst ongoing challenges [1].

5. **Challenges and Criticism:** While the modernization of Yemeni music is largely viewed positively, it has faced criticism regarding authenticity. Some traditionalists argue that the incorporation of modern elements dilutes the essence of Yemeni music. However, many artists counter that innovation is essential for the survival of cultural expressions in a rapidly changing world [2-3].

Conclusion

The modernization of Yemeni music through technological integration presents both opportunities and challenges. By blending traditional elements with contemporary influences, Yemeni musicians are not only preserving their cultural heritage but also ensuring its relevance in today's globalized music scene.

النتائج والمناقشة

أدى دمج التكنولوجيا في الموسيقى اليمنية إلى تطور ديناميكي للأصوات التقليدية مع الحفاظ على التراث الثقافي. يتميز هذا التحديث بالعديد من التطورات الرئيسية:

1. **دمج الأنواع الموسيقية:** يمزج الموسيقيون اليمنيون بشكل متزايد الألحان التقليدية مع الأنواع الموسيقية المعاصرة مثل موسيقى الراب والموسيقى الإلكترونية. لا يجذب هذا الدمج جمهورًا أصغر سنًا فحسب، بل يُنْعِش أيضًا الاهتمام بالأشكال الموسيقية التقليدية. يُجسد فنانون مثل حاجج أ. ج. مساعيد هذا الاتجاه من خلال دمج الآلات التقليدية، مثل الميرمار، في الأنماط الموسيقية الحديثة، مما يخلق صوتًا فريدًا يتردد صده لدى الأجيال الأكبر سنًا والأصغر سنًا على حد سواء [1].

2. **الابتكارات التكنولوجية:** أحدث استخدام الأدوات والمنصات الرقمية تحولًا في كيفية إنتاج الموسيقى وتوزيعها في اليمن. يستفيد الموسيقيون من وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع، مما سهّل الانتشار العالمي للموسيقى اليمنية. يسمح هذا التحول التكنولوجي بتعاون أكبر بين الفنانين، محليًا ودوليًا، مما يعزز ثراء المشهد الموسيقي [2].

3. **الحفاظ على التراث الثقافي:** على الرغم من جهود التحديث، هناك تركيز كبير على الحفاظ على الموسيقى اليمنية التقليدية. تلعب مؤسسات مثل البيت اليمني للموسيقى دورًا حاسمًا في توثيق الأغاني والآلات التقليدية والترويج لها. يكرس موسيقيون مثل محمد حجري جهودهم لإحياء الآلات القيمة مثل الطربي، وتكييفها للاستخدام المعاصر مع الحفاظ على أهميتها التاريخية. يضمن هذا النهج الحفاظ على الجذور الثقافية للموسيقى اليمنية في خضم التحديث [3].

4. **المشاركة المجتمعية:** عزز إحياء الموسيقى اليمنية من خلال التكنولوجيا أيضًا المشاركة المجتمعية. غالبًا ما تتميز الفعاليات والحفلات الموسيقية المحلية بمزيج من العروض التقليدية والحديثة، مما يشجع على مشاركة مختلف الفئات العمرية. لا يعزز هذا التفاعل الروابط المجتمعية فحسب، بل يعزز أيضًا الهوية الثقافية لليمن في ظل التحديات المستمرة [1].

5. **التحديات والانتقادات:** في حين يُنظر إلى تحديث الموسيقى اليمنية بإيجابية إلى حد كبير، إلا أنه واجه انتقادات تتعلق بأصاليته. يجادل بعض التقليديين بأن دمج العناصر الحديثة يُضعف جوهر الموسيقى اليمنية. ومع ذلك، فإن العديد من الفنانين يعارضون ذلك بأن الابتكار ضروري لبقاء التعبيرات الثقافية في عالم سريع التغير [2-3].

الخاتمة

يُقَدِّم تحديث الموسيقى اليمنية من خلال التكامل التكنولوجي فرصًا وتحديات. فمن خلال مزج العناصر التقليدية بالتأثيرات المعاصرة، لا يُحافظ الموسيقيون اليمنيون على تراثهم الثقافي فحسب، بل يضمنون أيضًا أهميته في المشهد الموسيقي العالمي اليوم.

المراجع والمصادر Literature

1. Meet the musician preserving Yemen's heritage with a modern twist [electronic resource]-<https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/2021/08/22/meet-the-musician-preserving-yemens-heritage-with-a-modern-twist/>- date of the resource: August 22, 2021.
2. The Yemeni song in the time of war [electronic resource]-<https://www.khuyut.com/article/yemeni-song-war/> - date of the resource: October 18, 2024.
3. Saif, M. S. A. In the future, will dealing with human hands become obsolete as artificial intelligence takes over? / M. S. A. Saif ; scientific supervisor M. F. S. H. AL-Kamali // I Международный молодёжный научно-культурный форум студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых [Электронный ресурс] : сборник материалов, Гомель, 5-7 марта 2024 г. / М-во образования Респ. Беларусь ; Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого ; Таизский университет ; Научная организация исследований и инноваций ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2024. – С. 43.