

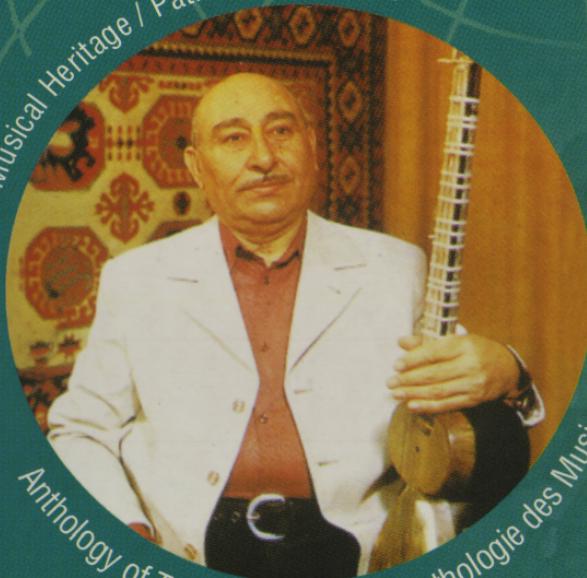

Azerbaïdjan

Azerbaïdjani Mugam

*Le Mougam
d'Azerbaïdjan*

Musical Heritage / Patrimoine Musical /

Anthology of Traditional Musics / Anthologie des Musiques Traditionnelles

Recordings / Enregistrements : 1974

D8045 AD 057

English commentary inside.

Commentaire en français à l'intérieur.

naïve

www.unesco.org.culture/cdmusic

Visitez notre catalogue

Visit our catalog

AZERBAIJAN / AZERBAIJANI MUGAM AZERBAÏDJAN / LE MOUGAM D'AZERBAÏDJAN

Commentary / Commentaires : Alain Daniélou

Recordings / Enregistrements : Alain Daniélou & Jacques Cloarec

1 MUGAM BAYATI - ISFAHAN	5'25
2 MUGAM HUMAYUN	8'25
3 MUGAM NIVANISHAPUR	4'51
4 MUGAM SHUR	8'58
5 MUGAM MAHUR - HINDI	11'50
6 MUGAM BAYATI - KURD	6'40
7 MUGAM CHAHARGAH	9'02

54'55

UNESCO Collection founded by Alain Daniélou and edited by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD) Berlin.
Collection UNESCO fondée par Alain Daniélou et réalisée par l'Institut International d'Études Comparatives de la Musique et de Documentation (IICMSD) Berlin.

REISSUE ■ RÉÉDITION

Reissue AUVIDIS of the album "AZERBAIJAN - Azerbaijani Mugam"
in collaboration with

Réédition AUVIDIS de l'album "AZERBAÏDJAN - Le Mugam d'Azerbaïdján"
avec la collaboration du

INTERNATIONAL MUSIC
COUNCIL

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

AZERBAIJAN

a

AZERBAIJANI MUGAM

UNESCO COLLECTION
AUVIAS

ANTHOLOGIE *de* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

AZERBAIJAN

Azerbaijani Mugam

Bahram Mansurov, tar

Azerbaijan, which in very ancient times was called Albania, is situated to the south-east of the Caucasus. It has been, all through history, a centre of refined cultures. The fertile lands that form today the southern republics of the former Soviet Union have always been a cultural crossroads where different civilizations met, and have played an important role in their respective histories. Azerbaijan, once a Persian satrapy, then a Hellenistic kingdom, was occupied by the Scythians and the Parthians. The population is today mainly of Turkoman origin. The language is a Turkish dialect, similar to Uzbek and Turkmen.

Islam became the common religion of Azerbaijan in the eighth century. The country came under Mongol domination in the thirteenth. Many of the great philosophers, scholars, artists, and musicians of the Islamic world were of Azerbaijan origin. The country also played an important role in the shaping of Iranian culture.

The traditional music of Azerbaijan is of the modal type, which means that it is a monodic development, on a particular scale in relation to a fixed tonic. The modal scales and the style of performance are almost identical to those of Persian music and musically both systems belong to the same family. In any case both lay claim to the same theorists - Safiuddin al Urmavi in particular, who in the thirteenth century wrote a famous treatise in Arabic on musical theory and who is said to have been born in Azerbaijan. As in Indian or Persian

music, the musical development consists in an improvisation, according to fixed rules, on a particular mode which is here called *mugam*. The term *mugam* in the art music of Azerbaijan does not merely mean a mode. Its meaning includes also the whole structure of the instrumental and vocal development. In its most usual form the *mugam* is performed by a singer, the *khanande*, accompanied by an instrumental ensemble, the *sazande*, composed of a *tar* (lute), a *kamanje* (bowed instrument) and a *daf* (frame drum with jingles). The *mugams*, however, can be performed on the *tar* alone when the musician is a great virtuoso. It is, in fact, in this solo form that the improvisation allows for the most variety, refinement, and expressive possibilities.

The development of the *mugam* begins with a *bardasht*, a free improvisation similar to the *alap* of Indian music. This is followed by rhythmic variations ending with a *reng* or dance.

There are about seventy *mugams* in Azerbaijani music which are for the most part identical with the Persian *dastgahs* that bear the same names. The most usual are *Rast*, *Shur*, *Shushtar*, *Segah*, *Chargah*, *Bayati-Shiraz*, *Bayati-Isfahan*, *Shanaz*, *Hijaz*, etc.

As in the Arabic theory, the octave is divided into 17 intervals, allowing expressive variants for several of the notes in the various scales of the *mugams*.

Bahram Mansurov was born in Baku in 1911. His grandfather and his father were musicians of repute. It was first with them that the young Mansurov learnt the technique of the *tar*. Later he had as a teacher the celebrated musician Muslim Magonaev. Employed by Radio-Raku as a *tar* soloist since 1930, he has been the chosen accompanist of the greatest Azerbaijani singers. He also took an interest in modern musical experiments within the framework of the Baku Philharmonic. In 1956 he received the coveted title of "Artist Emeritus of the Republic".

With his delicate sensitivity and his profound knowledge of the *mugam*, Bahram Mansurov is unrivalled for his talent of creation and improvisation in the pure style of the traditional music of Azerbaijan.

The *tar* is an instrument of the lute family. It is the main string instrument of Azerbaijan music. It differs slightly from the Persian *tar*. The sound box in wood, covered with skin, has the shape of an 8. The fretted neck is long. Modern *ters* have eleven strings of which five are double. The first string gives the tonic, the second, third, and fourth are used for the melodic development, the fifth and the sixth are used mainly for the rhythmic pattern. The tuning is by fourths and fifths, or only by fourths for particular modes.

The *mugam Bayati-Isfahan* is a mixture of the scales of *Bayati* and *Isfahan*, the sixth being slightly lowered. The predominant notes are the tonic and the sixth:

G A Bb C D Eb F G A B

The *mugam Humayun* is a variant of *shur* with a major third. The predominant notes are the tonic, the fourth, and the octave:

G Ab Bb C D E F G Ab Bb

The *mugam Nivanishapur* corresponds to the Indian mode *kafi*. The predominant notes are the tonic and its octave:

G A Bb C Eb F G A Bb

The *mugam Shur* is one of the basic modes of Persian and Indian music. It corresponds to the Indian raga *Bhairavi*. The predominant notes are the tonic and the fourth:

G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb

The *mugam Mahur Hindi* is a variant of *mahur* corresponding to the Indian mode *Bilaval*. The second (D) and the sixth (A) are slightly lowered. The tonic and the fifth are the predominant notes:

F G A B C D E F A B

The *mugam Bayati Kurd* is a variant of *Bayati* in the scale of *Shur* (the Indian *Bhairavi*). The tonic is the predominant note:

G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb

The *mugam Chahargah* is one of the fundamental modes of Iranian and Indian music. It corresponds to the Indian *Bhairava*. The predominant notes are the tonic and the fourth:

G Ab B C Db E F G Ab B

Alain DANIÉLOU

AZERBAÏDJAN

Le Mougam d'Azerbaïdjan

Bahram Mansourov, tar

L'Azerbaïdjan, que les anciens appelaient Alba-nia, est situé au sud-est du Caucase. Tout au long de l'histoire, cette contrée a été un grand centre de culture. Les terres fertiles qui formaient aujourd'hui les républiques méridionales de l'Union soviétique ont toujours été un point de rencontre de différentes civilisa-tions, dont elles ont influencé l'histoire. L'Azerbaïdjan, autrefois satrapie perse, puis royaume hellénistique, fut occupé par les Scythes et les Parthes. La population aujourd'hui est essentiellement d'origine turkmène. La langue est un dialecte turc, proche de l'ouzbek et du turkmène.

L'islam devint la religion dominante de l'Azerbaïdjan au VIIIe siècle. Le pays connut la domi-nation mongole au XIIIe siècle. Il a donné au monde islamique nombre de grands philoso-phes, savants, artistes et musiciens. La culture iranienne lui doit également beaucoup.

La musique traditionnelle de l'Azerbaïdjan est une musique modale, c'est-à-dire un dévelop-pement monodique sur une échelle déterminée par une tonique fixe. Les échelles et le style d'exécution sont presque identiques à ceux de la musique persane, qui appartient d'ailleurs à la même famille musicale. En tout état de cause, ces deux musiques se réclament des mêmes théoriciens - Safiouddin al Ourmawi en particulier, peut-être originaire d'Azerbaïdjan, qui écrivit au XIIIe siècle un célèbre traité en arabe sur la théorie musicale. Comme dans la musique indienne ou persane, le développe-

ment musical consiste en une improvisation, selon des règles bien définies, sur un mode particulié, appelé ici *mougam*. Le terme *mougam* dans la musique savante de l'Azerbaïdjan ne désigne pas uniquement un mode. Il s'appli-que aussi à toute la structure du dévelop-pe-ment instrumental et vocal. Sous sa forme la plus usuelle, le *mougam* est exécuté par un chanteur, le *khanandé* (mot persan), accompa-gné par un ensemble instrumental, le *sazandé*, composé d'un *tar* (sorte de luth), d'un *kamant-ché* (vielle à pic) et d'un *daf* (= duff en arabe = tambour sur cadre muni de cymbalettes). Quand le musicien est un grand virtuose, le *mougam* est parfois exécuté uniquement sur le *tar*. De fait, c'est en solo que l'improvisation peut atteindre son maximum de richesse, de subtilité et d'expressivité.

Le développement du *mougam* commence par un *bardacht*, libre improvisation semblable à l'*alap* de la musique indienne. Viennent ensuite des variations rythmiques qui se terminent par un *reng* (danse).

Il y a quelque soixante-dix *mougam*-s dans la musique de l'Azerbaïdjan, pour la plupart iden-tiques aux *dastgah*-s de la musique persane qui portent les mêmes noms. Les plus courants sont les suivants : *rast*, *chur*, *chuchtar*, *segah*, *chargah*, *bayaté-chiraz*, *bayaté-isfahan*, *chah-naz*, *hijaz*, etc.

Comme dans la théorie musicale arabe, l'octave se divise en 17 intervalles, permettant des va-riantes expressives pour plusieurs notes des

diverses échelles des *mougam*-s.

Bahram Mansourov est né à Bakou en 1911. Son grand-père et son père étaient des musiciens réputés. C'est d'abord avec eux que le jeune Mansourov s'est initié à la technique du *tar*. Par la suite, il a eu pour maître le célèbre Mouslim Moganaev. Travaillant à Radio-Bakou comme joueur de *tar* soliste depuis 1930, il a été l'accompagnateur de prédilection des plus grands chanteurs d'Azerbaïdjan. Il s'est intéressé aussi aux expériences musicales modernes dans le cadre du Philharmonique de Bakou. En 1956, il s'est vu décerner le titre prestigieux d'"Artiste émérite de la République".

Sa sensibilité et sa connaissance approfondie du *mougam* font de Bahram Mansourov un créateur et un improvisateur sans égal, dans la plus pure tradition musicale de l'Azerbaïdjan.

Le *tar* est un instrument de la famille du luth. C'est le principal instrument à cordes employé dans la musique de l'Azerbaïdjan. Il est légèrement différent du *tar* persan. La caisse en bois est recouverte d'une peau qui a la forme d'un 8. Le manche à frettes est long. Les *tar*s modernes ont onze cordes, dont cinq doubles. La première corde donne la tonique ; la deuxième, la troisième et la quatrième sont utilisées pour le développement mélodique ; la cinquième et la sixième servent essentiellement à marquer le rythme. L'accordature se fait par quartes et par quintes, ou seulement par quartes dans certains modes.

Le *mougam bayati-isfahan* mélange les échelles du *bayati* et de l'*isfahan*, la sixte étant légèrement abaissée. Les notes prédominantes sont la tonique et la sixte :

sol la sib do ré mib fa sol la si

Le *mougam humayun* est une variante du *mougam shur*, avec une tierce majeure. Les notes

prédominantes sont la tonique, la quarte et l'octave :

sol lab sib do ré mi fa sol lab sib

Le *mougam nivanishapur* correspond au mode indien *kafi*. Les notes prédominantes sont la tonique et l'octave au-dessus de cette tonique :

sol la sib do mib fa sol la sib

Le *mougam shur* est l'un des modes de base des musiques persane et indienne. Il correspond au raga *bhairavi* indien. Les notes prédominantes sont la tonique et la quarte :

sol lab sib do ré mib fa sol lab sib

Le *mougam mahur-hindi* est une variante du *mahur* qui correspond au mode indien *bilaval*. La seconde (ré) et la sixte (la) sont légèrement abaissées. La tonique et la quinte sont les notes prédominantes :

fa sol la si do ré mi fa la si

Le *mougam bayati-kurd* est une variante du *bayati* dans l'échelle du *shur* (le mode indien *bhairavi*). La tonique est la note prédominante :

sol lab sib do ré mib fa sol lab sib

Le *mougam charhargah* est l'un des modes fondamentaux des musiques iranienne et indienne. Il correspond au mode indien *bhairava*. Les notes prédominantes sont la tonique et la quarte :

sol lab si do réb mi fa sol lab si

Alain DANIÉLOU

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

D 8045 AD 090

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

AZERBAIJAN

Azerbaijani Mugam
Bahram Mansurov, tar

Recordings : Alain Daniélou and Jacques Cloarec
Commentary : Alain Daniélou

[1] Mugam Bayati-Isfahan	5'25
[2] Mugam Humayun	8'25
[3] Mugam Nivanishapur	4'51

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez, F-94200 IVRY-SUR-SEINE **OF THE ALBUM AZERBAIJANI MUGAM**
(collection "Musical Sources", founded by Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

for the

INTERNATIONAL MUSIC

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

AZERBAÏDJAN

Le Mugam d'Azerbaïdjan
Bahram Mansurov, tar

Enregistrements : Alain Daniélou et Jacques Cloarec
Commentaire : Alain Daniélou

[4] Mugam Shur	8'58
[5] Mugam Mahur-Hindi	1'50
[6] Mugam Bayati-Kurd	6'40
[7] Mugam Chahargah	9'02

RÉDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez, F-94200 IVRY-SUR-SEINE **DE L'ALBUM MOUGAM D'AZERBAÏDJAN**
(collection "Sources Musicales", fondée par Alain Daniélou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le

ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE