

TURKMEN EPIC SINGING / KÖROGLU

XI CHANT EPIQUE TURKMENE / GÖROGLY

UNESCO
UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

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

EPIC SINGING : KÖROGLU

The history of Turkmen music is closely linked with the narration of heroic epics. The ritual recitation of epics, also known as *dastan*, the Persian term, was the foundation and main means of transmission of the Turkmen cultural heritage in the broad sense for several centuries.

In the oral tradition of the Turkic-speaking peoples, the narration of epics of various kinds (their names differing according to the ethnic group - *olonkho* among the Yakuts, *kai chörchök* among the Altaic people, for example) appeared at a time when their tribal organization of society was disappearing. For this reason many Turkic *dastan* are, in fact, collective productions which, for the generations to come, conveyed behavioural patterns, elements of real life, customs and beliefs of shamanism, the cult of the Heavens and the Earth and of a multitude of guardian spirits and host spirits.

The structural pattern of a popular Turkmen *dastan* consists of prosaic narrative interspersed with numerous songs in verse form, usually monologues or dialogues, which recount stories marked by strong emotional content or tension. The repertory of songs, originally a collection of ancient ritual and folk songs, was enriched over the years by the creative works of renowned poets and by the original contributions of the *dastan* performers, the *bakshi*.

In Turkmenistan, the tradition of *dastan* recitation has survived mainly around Tashauz and in the Yolatan region (Merv province in south-eastern Turkmenistan). The northern and southern styles of *dastan* recitation differ markedly. In Tashauz, two instruments are essential : the customary *dutar* and the *ghichak*. In Yolatan the *bakshi* sing to the accompaniment of one or two *dutar*. Tashauz performances, where many features of the ritual narration of myths can be found, also include theatrical aspects (mimicry, gesture, change of place to illustrate the plot, and so on) which are not present in Yolatan performances. Northern and southern *dastan* recitations differ, moreover, from the standpoint of their repertoires : whereas more recent productions, mainly of a religious kind, are common in Yolatan, in Tashauz numerous narratives are recited, the most popular being the celebrated Köröglu tale, the earliest Turkic heroic epic that has survived.

The main character in the Köröglu epic is a legendary hero - evolving with the passage of time - who defends his clan or tribe against all dangers. The historical backcloth of the epic reflects the themes of popular insurrections and aggressive or defensive wars at the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth centuries. But the *bakhshi* used to bring their stories up to date and this accounts for the description of later events in the songs, especially the struggle of Turkic tribes against the expansion of foreign powers along their frontiers, such as the Khiva Khanate, the Ottoman Empire, Arab feudal lords and others.

But the hero of the epic himself has preserved many traits of pre-Muslim figures (the *batyr*) revealed in the weapon he carries. He is clad in armour of an unusual kind. He carries a magic sword and a bow that he alone can string. He is accompanied by *Kyr At*, the winged horse, who understands human speech and without whose help Köröglu's famous exploits would never have come to pass. Köröglu is also under the protection of the ubiquitous *eren*, mysterious beings of ancient lineage, and of all kinds of shamanist spirits whose actions are in keeping with those of the Prophet, his son-in-law Ali, who is the patron of knights, and other Muslim saints.

Köröglu's exploits are strongly reminiscent of the story of a legendary hero and also reflect the life of a great shaman. Köröglu's birth is accompanied by extraordinary events. His youth is spent away from home, on the steppes, where, guided by an experienced master of horsemanship, he becomes an accomplished knight and rider. In love with a virgin he has seen in a dream, Köröglu embarks upon a long voyage, his road (*Yol*), which finally leads him to the ideal of his dream in an enchanted land.

The Turkmen version of the Köröglu tale consists of 13 chapters called (*shaha* means branch or twig) :

1. Köröglynyng dörejishi (Köröglu's birth)
2. Köröglynyng öjenishi (Köröglu's wedding)
3. Arapdan at alysh (Revenge on the Arabs)
4. Övez getiren (The adoption of Övez)
5. Övezing halas edilishi (The liberation of Övez)
6. Övez ölyelen (The wedding of Övez)
7. Arap-Reyhan 8. Kyrk müngler (Forty thousand)
9. Övez öykélän (The accident to Övez)
10. Kempir (Old woman)

11. Harman Däli
12. Bezirgen
13. Köröglu's death

No *bakhshi*, present or past, has known the entire text of the Köröglu epic. Their repertory contained one, two or, at most, three or four *shaha*. One brilliant exception was Pälvan-bakhshi (1890-1939) from Tashauz who performed all the *shaha* except the final one. The performance of this final *shaha* has always been strictly banned and is to this day ; death, symbolized by black, is a sign of impurity and is associated with the spirits of the underworld with which no *bakhshi* may enter into contact. The ninth chapter of the Köröglu epic, whose subject is Turkmen reverses, is hardly ever performed in Turkmenistan.

The most complete version is very probably the one that Pälvan-bakhshi noted in 1937. It was published, with a Russian translation, in 1983 (B.A. Karryev, ed. Köröglu, Nauka, Moscow, 1983). It includes 209 songs, most of which enjoy considerable popularity in Turkmenistan.

Most of the songs included in this disc are performed by the "collectors", the *bakhshi-tirmechi*. They do not recite the *dastan*, but, in performances which may last for a number of hours, they sing pieces from the different *dastan* and classical Turkmen poems.

The songs are indicated by Roman numerals in the order in which they occur in the epic. The details are set out as follows :

1. original title
2. translated title
3. chapter number of the Köröglu epic in which the song occurs. Question marks indicate uncertain identification.
4. identification on the basis of the numbering of the verses in the source edition (Karryev, op. cit.). Asterisks indicate texts which diverge from the Pälvan-bakhshi version.
5. title of the air which sometimes - not in all cases - differs from the title of the poem.
6. performers
7. place of recording

Slawomira Zeranska-Kominek

Track I :

- 1.Kheiran eiledi
- 2.She overwhelmed me with the fire of love

3. II

- 4.163*
5.Gel-gel

6.Tädzhibai Gurbanov - bakhshy (destancy), Edibai Chashemov - gidzhak

7.District Kalinin, province Dashkhovuz

Track II :

- 1.Ovazy geldi
- 2.The voice is heard
- 3.IV
- 4.383*
-

6.Akmämmet Rakhamanov - bakhshy (tirmechy), Yazmyrat Kallyev - gidzhak

7.District Garabekvül, province Lebab

Track III :

- 1.Airylymadymy ?
- 2.Haven't they split up ?
- 3.IV

4.404

5.Pelek ömrüm

6.Akmämmet Redzhebov - bakhshy (tirmechy), Ashyr Berliev - dutar, Khangeldi Bairamov - dutar

7.district Yöloten, province Mary (Merv)

Track IV :

- 1.&2.Ovezdhan
- 3.V?
- 4.&.5. ?

6.Dövranoz Khudaiberdi - bakhshy (tirmechy), Övezmyrat Ödaev - gidzhak

7.District Khalach, province Chardzhou

Track V :

- 1.Gümür-gümmürlendi
- 2.Mountains are trembling
- 3.V
- 4.491*
- 5.-

6.Pirdhan Moshchyev - bakhshy (destancy), Mätzhan Annagulyev - gidzhak

7.District Köneürgench, province Dashkhovuz

- EPIC SINGING : KÖROGLY**
- Track VI :
- 1.Getirin
  - 2.Bring them here
  - 3.VI
  - 4.4566
  - 5.Nätilär
  - 6.Musaguly Yazmyradov - bakhshy (tirmechy), Övezmyrat Ödaev - gidzhak
  - 7.District Khalach, province Lebap
- Track VII
- 1.Chapar arlaya-arlaya
  - 2.A horse leaping, neighing
  - 3.VII
  - 4.4695*
  - 5.Balsayat
  - 6.Yagshygeldi Garashov - bakhshy (destanchy), Otuz Mätgelydov - gidzhak
  - 7.District Lenin, province Dashkhovuz
- Track VIII :
- 1.Soltanym
  - 2.Your majesty
  - 3.VIII
  - 4.772
  - 5.Khadzhygolak
  - 6.Arazdurdy Pirnazarov - bakhshy (tirmechy), Ayitmät Pirnazarov - gidzhak
  - 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Track IX :
- 1.Mama seni
  - 2.To you, grandmother
  - 3.X
  - 4.919
  - 5.Aga begler
  - 6.Akmämmet Rakhmanov - bakhshy (tirmechy), Yazmyrat Khallyev - gidzhak
  - 7.District Garabekvül, Province Lebap
- Track X :
- 1.Bar-da, mama dzhana, khabaryng ber
  - 2.Go grandmother, fetch the word to them
  - 3.XI
  - 4.1007
- 5.-
- 6.Dövletgeldi Annadurdyev - bakhshy, Gurbandurdy Annadurdyev - dutar, Gyllychdurdy Annadurdyev - gidzhak
  - 7.District Dörtgüll (Garagalpagystan)
- Track XI :
- 1.Uchup geldim
  - 2.I came back on wings
  - 3.XI
  - 4.41034
  - 5.Gülyar
  - 6.Gyllychdurdy Annadurdyev - bakhshy (tirmechy), Gurbandurdy Annadurdyev - gidzhak
  - 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Track XII :
- 1.&2.Bezirgen
  - 3.XII
  - 4.41171
  - 5.Tai atym
  - 6.Ayismämmet Geldimämmmedov - bakhshy (destanchy), Gurbandurdy Annadurdyev - gidzhak
  - 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Track XIII :
- 1.Agam seni
  - 2.To you, brother
  - 3.XII
  - 4.41215
  - 5.Düshmüs
  - 6.Muhammet Redzhebov - bakhshy (tirmechy), Tuvakmuhammet Redzhebov - gidzhak
  - 7.District Bakharden, province Akhal
- Track XIV :
- 1.Geldingmi ?
  - 2.Are you back again ?
  - 3.XII ?
  - 4.&5.-
  - 6.Khayitly Mämmetdurdyev - bakhshy (tirmechy), Allanazar Khudaynazarov - gidzhac, Seyitly Bairamov - dutar
  - 7.District Khalach, province Lebap

CHANT ÉPIQUE TURKMÈNE : GÖROGLY

L'histoire de la musique turkmène repose essentiellement sur les récits épiques. Le rituel de la récitation des épopées, connu aussi sous le terme persan de *destan*, est depuis plusieurs siècles la base et le principal moyen de transmission de l'héritage culturel turkmène au sens large.

Dans la tradition orale des peuples de langue turque, la récitation de diverses épopées (qui porte des noms différents suivant les groupes ethniques, par exemple *olonkho* chez les lakoutes, *kai chörchök* chez les Altaiques) est apparue à une époque où l'organisation clanique disparaissait. C'est pourquoi de nombreux *destan* turkmènes sont en réalité des productions collectives qui véhiculent à l'intention des générations à venir des modèles de comportement, des fragments de vie, des coutumes et des croyances de type chamaniques, le culte du Ciel et de la Terre et d'une multitude d'esprits tutélaires et possesseurs.

Le schéma structurel d'un *destan* populaire turkmène, c'est un texte dit en prose entremêlé d'un grand nombre de chants versifiés, généralement des monologues ou des dialogues, qui relatent des histoires à forte valeur ou tension émotionnelle. Le répertoire, qui était à l'origine un recueil de chants rituels ou populaires anciens, s'est enrichi au fil du temps des créations de poètes renommés comme de contributions originales des interprètes de *destan*, les *bakhshy*.

Au Turkménistan, la tradition de réciter des *destan* s'est surtout conservée autour de Tachaouz et dans la région de Yolatan (district de Mary, dans le sud-est du Turkménistan). Les *destan* du nord et ceux du sud sont de styles très différents. A Tachaouz, deux instruments sont obligatoires : le *dutar* habituel et le *gidzhak*. A Yolatan, les *bakhshy* sont accompagnés d'un ou de deux *dutar*. Les représentations de Tachaouz, où l'on retrouve bien des aspects des récitations rituelles de mythes, présentent aussi des caractères théâtraux (mimiques, gestes, déplacements illustrant l'histoire), ce que l'on ne voit pas dans celles de Yolatan. Les *destan* diffèrent aussi, entre le nord et le sud, par leurs répertoires respectifs : tandis que les compositions récentes, surtout à caractère religieux, sont fréquentes à Yolatan, ce sont plutôt des récits qui

sont contés à Tachaouz, le plus populaire de tous étant le célèbre *Görogly*, la plus ancienne des épopées qui nous soient parvenues.

Le héros de ce récit, appelé *Görogly* (dont le nom signifie littéralement "fils de la tombe") est un héros légendaire qui a évolué avec le temps - défendant son clan ou sa tribu en toutes circonstances. Des épisodes d'insurrections populaires et de guerres, défensives ou offensives, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle forment la trame historique de l'épopée. Mais les *bakhshy* avaient l'habitude d'actualiser leurs récits, ce qui explique pourquoi on trouve dans ces chants des allusions à des événements ultérieurs, tout particulièrement les luttes des tribus turkmènes contre l'expansion de forces étrangères frontalieres comme le khanat de Khiva, l'Iran, l'Empire Ottoman, les seigneurs féodaux arabes et d'autres.

Mais le héros lui-même garde de nombreux traits de personnages pré-islamiques, les *batyr*, que l'on reconnaît au moins à leurs armes. Le *batyr* porte une étrange armure et une épée magique, et un arc qu'il est seul à pouvoir bander ; il est accompagné du cheval ailé *Kyr At* qui comprend le langage des hommes et sans l'aide duquel *Görogly* n'aurait jamais pu accomplir ses célèbres exploits. *Görogly* est aussi sous la protection d'*even* omniprésents, êtres mystérieux très archaïques, et de différentes sortes d'esprits chamaniques qui agissent dans la ligne du Prophète, de son gendre Ali, patron des chevaliers et d'autres saints musulmans.

Les exploits de *Görogly* rappellent beaucoup l'histoire d'un héros de légende ou la vie d'un grand chaman : sa naissance est entourée d'événements extraordinaires ; il passe sa jeunesse loin de chez lui, dans la steppe où, sous la direction d'un maître en chevaux, il devient un cavalier accompli et un cavalier émérite. Amoureux d'une vierge vue en rêve, *Görogly* part pour un long voyage, son chemin (*Yol*), qui le conduit finalement à l'idéal de son rêve dans un pays enchanté.

La version turkmène de *Görogly* se compose de 13 chapitres appelés *shaba* (mot qui signifie branche, rameau) :

1. Köröglynnyg dörejishi (La naissance de Görogly)
2. Köröglynnyg öjlenishi (Le mariage de Görogly)
3. Arapadan at alysh (La revanche contre les arabes)
4. Övez getiren (L'adoption d'Övez)

5. Övezing halas edilishi (La libération d'Övez)
 6. Övez öylenen (Le mariage d'Övez)
 7. Arap-Reyhan
 8. Kyrk müngler (Quarante mille)
 9. Övez öykeliän (L'accident d'Övez)
 10. Kempir (La vieille)
 11. Harman Däli
 12. Bezirgen
 13. La mort de Görogly

Aucun des *bakhshy*, présents ou passés, ne connaît le texte de cette épopée en entier. Ils avaient à leur répertoire un, deux ou au mieux trois ou quatre *shaba*. Pälvan-bakhshy (1890-1939) de Tachaouz fut une brillante exception car il pouvait réciter tous les *shaba* sauf le dernier, qui fut et reste frappé d'un interdit en représentation : la mort, symbolisée par la couleur noire, est signe d'impureté et associée aux esprits du monde souterrain avec lequel aucun *bakhshy* ne doit avoir de contact. Le neuvième chapitre de l'épopée, qui a trait à des revers turkmènes, n'est presque jamais présenté au Turkménistan.

La version la plus complète est sans doute celle que Pälvan-bakhshy a notée en 1937. Elle a été publiée avec une traduction en russe en 1983 (B.A. Karryev, ed. Görogly, Nauka, Moscou 1983). Elle compte 209 chants, qui sont presque tous très populaires au Turkménistan.

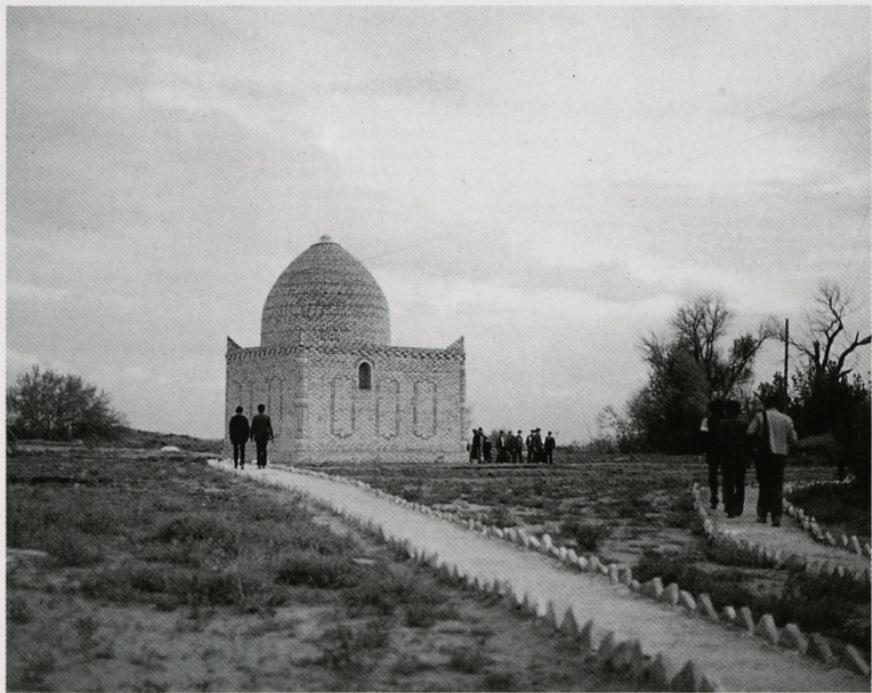
La plupart des chants présentés ici sont exécutés par des "collectionneurs", les *bakhshy-tirmechy*. Ils ne récitent pas les *destan*, mais lors des représentations qui peuvent durer des heures, ils chantent des extraits de différents *destan* et des poèmes turkmènes classiques.

Les chants sont numérotés de I à XIV en chiffres romains dans l'ordre où ils apparaissent dans l'épopée. Les détails sont indiqués dans l'ordre suivant :

1. titre original
2. traduction du titre
3. numéro du chapitre de l'épopée où figure le chant, les points d'interrogation indiquant une identification incertaine
4. identification par les numéros des vers dans l'édition d'origine (Karryev, op. cit.), les astérisques indiquant que le texte n'est pas celui de la version Pälvan-bakhshy
5. titre de la mélodie, qui est quelquefois, mais pas toujours, différent du titre du poème

6. interprète
 7. lieu de l'exécution
 Slawomira Zeranska-Kominek
- Plage I :
 1.Kheiran eiledi
 2.Le feu de l'amour m'a frappé
 3. II
 4.163*
 5.Gel-gel
 6.Tädzhibaii Gurbanov - bakhshy (destanchy), Edibai Chashemov - gidzhak
 7.District Kalinin, province Dashkhovuz
- Plage II :
 1.Ovazy geldi
 2.Ovez est venu
 3. IV
 4.383*
 5.-
 6.Akmämmet Rakhamanov - bakhshy (tirmechy), Yazmyrat Kallyev - gidzhak
 7.District Garabekevül, province Lebap
- Plage III :
 1.Airylymadymy ?
 2.Ne se sont-ils pas séparés ?
 3.IV
 4.404
 5.Pelek ömrüm
 6.Akmämmet Redzhebov - bakhshy (tirmechy), Ashyr Berdiev - dutar, Khangeldi Bairamov - dutar
 7.district Yöloten, province Mary (Merv)
- Plage IV :
 1.&2.Ovezdzhan
 3.V?
 4.&5. ?
 6.Dövravan Khudaiberdi - bakhshy (tirmechy), Övezmyrat Ödaev - gidzhak
 7.District Khalach, province Chardzhou
- Plage V :
 1.Gümmür-gümürlendi
 2.Les montagnes tremblent
 3.V
 4.491*

- 5.-
 6.Pirdzhan Moshchyev - bakhshy (destanchy), Mätzhan Annagulyev - gidzhak
 7.District Köneürgench, province Dashkhovuz
- Plage VI :
 1.Getirgin
 2.Amène-les ici
 3.VI
 4.566
 5.Nätilär
 6.Musaguly Yazmyradov - bakhshy (tirmechy), Övezmyrat Ödaev - gidzhak
 7.District Khalach, province Lebap
- Plage VII
 1.Chapar arlaya-arlaya
 2.Le cheval saute en hennissant
 3.VII
 4.695*
 5.Balsayat
 6.Yagshygedi Garashov - bakhshy (destanchy), Otuz Mätgelyev - gidzhak
 7.District Lenin, province Dashkhovuz
- Plage VIII :
 1.Soltanym
 2.Mon sultan
 3.VIII
 4.772
 5.Khadzhygolak
 6.Arazdurdy Pirnazarov - bakhshy (tirmechy), AyitmÄt Pirnazarov - gidzhak
 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Plage IX :
 1.Mama seni
 2.A toi, grand-mère
 3.X
 4.919
 5.Aga begler
 6.Akmämmet Rakhmanov - bakhshy (tirmechy), Yazmyrat Kallyev - gidzhak
 7.District Garabekevül, province Lebap
- Plage X :
 1.Bar-da, mama dzhan, khabaryng ber
- 2.Va grand-mère, porte les nouvelles
 3.XI
 4.1007
 5.-
 6.Dövlétgeldi Annadurdyev - bakhshy, Gurbandurdy Annadurdyev - dutar, Gylychdurdy Annadurdyev - gidzhak
 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Plage XI :
 1.Uchup geldim
 2.Je suis revenu sur des ailes
 3.XI
 4.1034
 5.Gülyar
 6.Gylychdurdy Annadurdyev - bakhshy (tirmechy), Gurbandurdy Annadurdyev - gidzhak
 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Plage XII :
 1.&2.Bezirgen
 3.XII
 4.1171
 5.Tai atym
 6.Ayismämmet Geldimämmédov - bakhshy (destanchy), Gurbandurdy Annadurdyev - gidzhak
 7.District Dörtgül (Garagalpagystan)
- Plage XIII :
 1.Agam seni
 2.A toi mon frère
 3.XII
 4.1215
 5.Düshümish
 6.Muhammet Redzhebov - bakhshy (tirmechy), Tuvakmuhammet Redzhebov - gidzhak
 7.District Bakharden, province Akhal
- Plage XIV :
 1.Geldingmi ?
 2.Es-tu revenu ?
 3.XII
 4.&5.-
 6.Khayitly Mämmetdurdyev - bakhshy (tirmechy), Alanzara Khudaynazarov - gidzhac, Seyitly Bairamov - dutar
 7.District Khalach, province Lebap

Photos : Slawomira Zeranska-Kominek
Recordings/Enregistrements : Slawomira Zeranska-Kominek (Turkmenistan : 1988-1991)
Consultation : Dr Shahym Gulyev

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

D 8213 AD 090

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSIC
TURKMEN EPIC SINGING
KÖROGLU

Recordings & commentary : SLAWOMIRA ZERANSKA-KOMINEK

1	Kheiran eiledi She overwhelmed me with the fire of love/ Le feu de l'amour m'a frappé	3'39
2	Ovazy geldi The voice is heard/Övez est venu	4'14
3	Airylymadymy ? Haven't they split up ?/Ne se sont-ils pas séparés ?	4'41
4	Ovezdzhhan	4'36
5	Gümmür-gümmürlendi Mountains are trembling/Les montagnes tremblent	4'41
6	Getirgin Bring them here/Amène-les ici	3'15
7	Chapar arlaya-arlaya A horse leaping, neighing/Le cheval saute en hennissant	3'57

EDITED BY UNESCO AND AUVIDIS

47 av. Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY
in collaboration
with the

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES
CHANT EPIQUE TURKMENE
GÖROGLY

Enregistrements & commentaire : SLAWOMIRA ZERANSKA-KOMINEK

8	Soltanym Your majesty/Mon sultan	4'47
9	Mama seni To you, grand mother/A toi grand-mère	3'13
10	Bar-da, mama dzhan, khabaryng ber Go grandmother fetch the word to them/ Va, grand-mère, porte les nouvelles	3'08
11	Uchup geldim I came back on wings/Je suis revenu avec des ailes	3'59
12	Bezirgen	4'18
13	Agam seni To you, my brother/A toi mon frère	6'11
14	Geldingmi ? Are you back again ?/Es-tu revenu ?	4'51

EDITE PAR L'UNESCO ET AUVIDIS

47 av. Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY
en collaboration
avec le

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL
ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL