

Universiteit
Leiden
The Netherlands

Die Struktur der koptischen liturgischen Melodien : die Relation zwischen Text und Musik an beispielen einiger Melodien der koptischen Psalmodia

Kuhn, M.

Citation

Kuhn, M. (2009, December 1). *Die Struktur der koptischen liturgischen Melodien : die Relation zwischen Text und Musik an beispielen einiger Melodien der koptischen Psalmodia*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/14447>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/14447>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Samenvatting

Koptische liturgische muziek is hoofdzakelijk vocaal uitgevoerde muziek. Ze heeft een lange traditie, maar komt ook vandaag nog in Koptische kerken en kloosters tot uitvoering. In boeken over muziek van het Nabije Oosten is weinig informatie over structuur en bouw van Koptische muziek te vinden. Om toch meer te weten te komen over deze bijzondere en zo anders klinkende muziekkuiting, begon ik zelf Koptische hymnen op te nemen, te verzamelen en hun structuur te bekijken. In kloosters en kerken mocht ik of opnames maken of ik kreeg cassettebandjes, die de cantors voor hun leerlingen samengesteld hebben. Koptische gezangen worden in de regel ook vandaag nog niet opgeschreven, maar mondeling doorgegeven door speciaal geschoolde zangers, cantor of *mu'allim* genoemd. Tot nu toe zijn er slechts een paar fragmenten van de meer dan 300 Koptische melodieën in westerse muzieknotatie vastgelegd. Voor mijn onderzoek over structuur, bouw en traditie van de Koptische liturgische muziek heb ik een paar melodieën uitgekozen uit het gezangenboek "Psalmodia", gezongen door interpreten van verschillende leeftijden afkomstig uit verschillende delen van Egypte. Deze melodieën heb ik getranscribeerd en geanalyseerd. Uit interviews met gelovige Kopten bleek dat de hymnen van de Psalmodia bekend zijn bij vrijwel alle Kopten en vaak een waardevolle herinnering aan hun kinderjaren. Ook op latere leeftijd zingen kerkbezoekers dit ritueel graag mee. De muziek is functioneel en gebonden aan de teksten. Het zijn gebeden die de mensen tot bezinning en meditatie brengen.

Mijn boek met de titel *Die Struktur der koptischen liturgischen Melodien* bestaat uit drie delen. In het eerste deel volgt na een kort overzicht van de muziekgeschiedenis van de Koptische liturgische muziek, een beschrijving van het ritueel Psalmodia. De teksten van dit hymnenboek in de Bohairisch/Koptische taal zijn in 1724 voor het eerst in druk verschenen. Manuscripten van de Psalmodia uit verschillende kloosters zijn al sinds de 14^e eeuw bekend. De meeste melodieën, behorend bij de teksten, zijn nooit eerder schriftelijk vastgelegd. Door gesprekken met geestelijken en leken leerde ik, wat gelovige Kopten in de huidige tijd belangrijk vinden in dit ritueel. In het hoofdstuk "Literatur über die Psalmodia" zijn uitspraken te vinden van meer dan 80 auteurs over het ritueel, de teksten en de melodieën van deze hymnen. Het laatste hoofdstuk van deel 1 beschrijft voor- en nadelen van de mondelinge overlevering en verschillende geheugensteunen zoals handgebaren (Cheironomie) en verschillende notaties. Hoewel er korte fragmenten van notaties in Westers muzieknotenschrift bestaan, zijn jonge zangers de laatste jaren toch geneigd de melodieën op verschillende manieren als geheugensteun vast te leggen. Koptische theologiestudenten hebben mij een paar van deze notaties laten zien. Het blijkt echter, dat al deze notaties alleen dan bruikbaar zijn, als men de melodieën al kent.

Het tweede deel van dit boek bestaat uit de beschrijvingen en analyses van acht melodieën, gekozen uit het gezangenboek “Psalmodia”, met de bijbehorende variaties. Iedere melodie heeft een korte (syllabische), een middenlange (melismatische) en een lange versie (vocalise). De melodieën overlappen heel vaak de tekstperioden, zodat we ervan uit mogen gaan, dat de melodie in deze gezangen een belangrijke, zelfstandige functie heeft. Onderzoek toonde aan, dat vooral de vocalises uit formules samengesteld worden. De eerste formule is tevens de herkenningmelodie van een hymne. Met formules kan een melodie korter of langer gemaakt worden, en bovendien zijn op elkaar lijkende formules in meerdere van elkaar verschillende melodieën als een soort mozaïeksteentjes aan elkaar geregen. Deze gezamenlijke formules krijgen in mijn boek de naam “melodische Linien (ML)”.

Het derde deel omvat de transcripties van alle besproken melodieën in verschillende interpretaties. In deze partituren komt duidelijk naar voren, dat er over de jaren heen een traditionele basismelodie is blijven bestaan, die iedere zanger op zijn eigen wijze naar zijn eigen kunnen en inzicht varieert. Hij doet dit door ritmische veranderingen in de melodieën aan te brengen en door ze iedere keer weer met andere ornamenten voor te dragen.

Op de CD zijn zowel heel oude als hedendaagse opnames gezet. Gezangen van gevierde cantors werden met liederen van eenvoudige kerkzangers vergeleken. Van iedere melodie zijn één of twee interpretaties uitgezocht die op een bijgevoegde CD te beluisteren zijn.

Summary

Coptic liturgical music is principally music that is handed down by oral tradition. It has a long tradition, but can also be heard today in Coptic churches and cloisters. In music books on the Near East there is hardly any information on the structure and the composition of Coptic music. In order to find out more about this unusual and very different sounding version of musical expression, I began to record and collect Coptic hymns, as well as to examine their structure. I was allowed to make recordings in cloisters and churches, or I obtained cassette tapes that the music teachers had put together for their pupils. As a rule, Coptic singing is handed down orally by specially trained singers, referred to as *mu'allimīn*. Up until now, only a couple of fragments from more than 300 Coptic melodies in western music notations have been recorded. For my research into the structure, composition and tradition of Coptic liturgical music, I chose a couple of melodies from the song book “Psalmodia”, sung by professional singers of different ages from different parts of Egypt. I have transcribed and analysed these melodies. The hymns of the Psalmodia are known to nearly all religious Copts and are often a valuable reminder of their childhood. Furthermore, Coptic believers like to

sing this ritual also when they are older. The melodies are functional and linked to the texts. They are prayers used for contemplation and meditation.

My book about the structure of Coptic liturgical melodies is made up of three independent parts.

The first part is a short history of Coptic music followed by a description of the ritual “Psalmodia”. The texts of this hymn book in the Bohairic/Coptic language were printed for the first time in 1724. Manuscripts from the Psalmodia from different cloisters have been known to exist since the fourteenth century. Most of the melodies belonging to the texts have never been written down. I learned what present day religious Copts deem to be important for the ritual by conducting a series of interviews with clergy and laymen. In the chapter “Literatur über die Psalmodia”, there are statements from more than 80 authors about this ritual, the texts and the melodies of these hymns. The last chapter of part 1 describes the advantages and disadvantages of the oral tradition and different memory aids such as hand gestures (Chironomy) and different notations. Only a few melodies are notated in the Western music notation. However, we notice that there is an increasing need for personal notations among young singers. Many of the singers create their own notation, a notation only valuable for the person himself. Coptic theology students have shown me a couple of these notations. It appears that all these notations can only be used if the melodies are already known.

The second part of this book is a description and analysis of eight melodies from the “Psalmodia” with their variations. Every melody has a short version (syllabic melody), a middle-sized version (melismatic melody) and a long version (vocalises). The melodies do not always exactly fit the beginning and the end of the text periods, which means that a Coptic melody has its own structure and therefore its own function. My research shows that vocalises are composed from formulae. The first formula of a melody serves as a kind of recognition melody. Melodies can be made longer or shorter with respect to formulae. In different melodies with different characters, one finds similar combinations of formulae. These combinations are called in my book “Melodic Lines (ML)”. Formulae are the colour stones of the mosaic, called “Melody”.

The third part contains the transcriptions of all melodies mentioned in part 2 in different interpretations. Here we can clearly see that a traditional basic melody has been preserved over the years, which every singer can interpret and vary in his own way. He does this by making rhythmic changes in the melodies and by embellishing them each time with other ornaments.

The attached CD includes a selection of one or two examples from every melody analysed in this study. One may be able to compare singers from different parts of Egypt, famous cantors with average church singers and to set side by side old and contemporary interpretations. The selection is intended to illustrate the singing of as many singers as possible.