

BULGARIA

MUSIQUES & MUSICIENS *du* MONDE
MUSICS & MUSICIANS *of the* WORLD

BULGARIA

Slavic country of Eastern Europe and the Balkan Peninsula, legendary homeland of Orpheus, Bulgaria has succeeded in preserving its astonishingly rich and original folk music. This longevity is largely due to deep-rooted rural tradition.

Throughout their history, the Bulgars have combined the various cultural heritages left by nations that have made their mark on the region: the Thracians, the Greeks, and the Byzantines. Although almost five centuries of Ottoman domination also left vestiges, their importance should not be overestimated. All art forms have had an extremely cohesive influence on the entire population.

Bulgarian folk music, related to all the functions of individual and group life, presents an overall characteristic aspect. Nevertheless, musicologists have rightfully come to distinguish several regions, each with an individual personality.

Northwest Bulgaria:

The melodic forms are archaic, the songs generally monodic. Instrumental music is as widely performed as vocal music.

North-Central Bulgaria and the region of Varna:

The highly varied musical traditions are based on non-tempered systems. Meter can be symmetrical or asymmetrical, and melody is monodic.

West-Central Bulgaria: the Shope country

This is the region of diaphonic singing, exclusively by female vocal groups. The melodies are ornamented with particular roulades and disjointed appoggiaturas. The dances are lively and the meter is very often asymmetrical. This region has numerous harvest songs.

Southwest Bulgaria: Pirin

The Pirin, a mountainous region, was a refuge for the *hayduti* who resisted the Turkish occupation; many epic songs are devoted to them. Drones are often used, as well as the *tambura* lute, which is unique to this region.

South-Central Bulgaria: Rodopi

The song style is monodic and many melodies are based on the pentatonic scale. Free rhythm is rare. The *Kaba gayda*, a low-pitched bagpipe, is unique to this region.

Central Bulgaria: Thrace

The *kaval*/flute, descendent of the age-old traditions of the Thracian shepherds, holds a particularly prestigious place. Melodies consist of long phrases. Certain ancient Greek modes are still used.

Northeast Bulgaria: Dobrudzha

The song style is monodic. Instrumental music occupies an important place.

THE INSTRUMENTS

- the *gayda*, a goatskin bagpipe
- the *kaval*, a 7-hole, rim-blown flute
- the *duduk*, a high-pitched fipple flute
- the *tambura*, a long-necked fretted lute
- the *gadulka*, a 3- or 4-string fiddle
- the *zurna*, a shawm
- the *tapan*, a generic name for a large, cylindrical double-headed drum.

THE DANCES

Bulgarian dances are very often based on an irregular, asymmetric meter Béla Bartók termed "Bulgarian rhythm", given its wide use throughout the country. Different "khoros" dances are common:

2/4 ♩ ; 5/16 ♩ ; the *rachenitza*,
7/16: ♩ ; 9/16 ♩ ; 8/16 ♩
etc.

THE RECORDINGS

NORTHWEST BULGARIA

- [1] Ocarina solo
by Velko Karnichev, village of Stakevtsi
In Bulgarian instrumental music, it is customary to start one or several dances with a non-measured melody used as a prelude. On this track, a melody marked "slow", played during evening gatherings and feasts, is followed by a

"bibichie" *khoros*: ♩ ♩ ♩ ♩

- [2] Kaval solo
by Iordan Todorov, village of Sinagevtsi
The musician plays a "daichovo khoros":
♩ ♩ ♩ ♩ followed by a *rachenitza*.

NORTH-CENTRAL BULGARIA AND REGION OF VARNA

- [3] Bagpipe solo
by Stoian Petrov, village of Brestak
A "slow" melody from the village of Brestak is followed by a *rachenitza*.
- [4] Song for the Hayduk
by Georgi Radanski, city of Koinarie, accompanied on the *gadulka*

Numerous songs are dedicated to the *hayduti*, Bulgarian patriots who fought against Ottoman domination. These songs, in the epic style, are composed of asymmetrical strophes characterized by ornaments placed before the caesura. The *gadulka* accompanies in heterophony.

The text describes a young man who asks his mother for the keys to the family chest in order to take his father's "rifles, French sword, and pistols". His mother's reply is:

"Do not take, my son, do not take
The long and slender rifle of your father,
His French sword
For they are covered with rust..."

She asks him to sell the two oxen at the market and with the money purchase arms to fight the Turks.

SHOPE COUNTRY (West-Central Bulgaria)

Tracks 5, 6, 7 and 9 present examples of diaphonic songs particular to the Shope country. These songs are sung only by women. Generally speaking, a drone produced by two or three voices, oscillating between two pitches, is intertwined with a more or less ornate melody sung by one voice alone (5 and 6). This diaphony can approach the *recitative* style (7).

[5] Harvest song

Female vocal trio, village of Zhelenitza

"A dragon flies over the green forest.
On its wing it carries a pretty maiden,
And while carrying her it sings,
'You are honored, pretty maiden,
Let us go into the green forest' "

[6] Lazarus Day song

Female vocal trio, village of Zhelenitza

On Lazarus Saturday the young girls customarily sing and dance a "joined"

khoro: ♪♪♪♪ to keep the bees from flying away. The text, a sort of ritual glorification, begins as follows:

"Honey bee,
You fly through the countryside
And gather pollen.
You fly through the forest
And gather pollen.
You return home
And bring with you honey..."

[7] Lazarus Day song

Female vocal trio, village of Zhelenitza

This diaphony, similar to a *recitative*,

follows the meter: ♪♪♪♪♪♯♪♪♪.

The singers address a young woman who has a daughter:

"A young wife is walking
In the forest,
She is planting flowers
And telling them,
'Little flower, blue and green,
Grow green,
Grow mauve buds,
And bloom red...' "

[8] Harvest song

by Sofika and Trendafila Liessichkovi, village of Ovchartsi

This monody is sung in imbrication over a three-note range. The text begins as follows:

"At twilight Iana went to the fountain,
The fountain is far, far from the village..."

[9] Harvest song

Female vocal group, village of Plana

Two groups of women alternate in diaphonic singing accompanied by "high-pitched shouts".

"In the mountains a peony lost its petals,
A marsh mallow bloomed in the garden.
From the mountain the peony stretched its hand
And picked the marsh mallow in the garden."

PIRIN (Southwest Bulgaria)

[10] Evening song

Men's chorus, city of Bansko

The modal character of this song is highlighted by the importance of the drone (*ison*)

"Grow, pipe, become a great pine,
So that I can climb you to the top..."

[11] Dances from Russalia

played on the zurna by Schain Kurtov, city of Pietrich, accompanied by a second zurna and a tapan.

In the Pirin region the *zurna* and *tapan* almost always participate at festive gatherings and games. The function of the second *zurna* is two-fold: it can play unison with the first *zurna* while emphasizing certain scale degrees, or it can play the role of a true drone (*ison*).

[12] Tambura solo

by Ivan Katierinin, city of Razlog

The *tambura* is an instrument typical of the Pirin region. In this piece, intended to be played at evening gatherings, the

musician follows this rhythm: ♪♪♪♪♪

[13] "High" song

Female vocal group, village of Dolen

Local terminology designates this type of singing as "high song", which describes the combination of a melodic line close to a recitative, with sudden upward leaps.

"Thin out, dense forest, thin out,
And I will blossom with joy
On the shepherd's feast day
On the shepherd's feast day and the Ascension,
When the young girls play a *khoro*
And the newlyweds play their *khoro*."

RODOPI (South-Central Bulgaria)

[14] Bagpipe solo

by Stefan Zakhmanov, village of Sokolovtsi

The musician is executing a "svornato *khoro*", from the group of *khoros* of the type "na povrashtanie", whose meter

is as follows: ♪♪♪♪♪

THRACE (Central Bulgaria)

[15] Kaval solo

by Kansho Tonev, village of Raikovo

The *kaval* is the veritable musical symbol of Thrace, and the musicians who play it are unequalled elsewhere in the country.

This pastoral melody, whose ornamentation is particular to the region, is followed by a dance with a regular beat.

[16] Christmas song

Men's chorus, village of Mustrak

This song belongs to the archaic tradition of Christmas and New Year songs. It consists of 8-syllable verses alternating with the refrain "kolade, koledo lio". The chorus is divided into two groups, all the dialogue in discontinuity, giving the melody a persistent nature that creates a certain amount of tension.

The text concerns a "white ewe" who complains to the shepherd "Ian" about having been led to a village where the grass is dirty and the water in the trough is muddy.

- [17] "Slow" melody
by Ianka Rupkina, accompanied on the kaval by Stojan Vielichkov

This is a "slow" melody that is sung at evening gatherings or feasts:

"Hey, Irino, Irinkie,
Known throughout the village of Gioktiepie,
And in the neighboring villages too.
Since you are so well-known, Why have
you caused me such pain?
My beloved Georgi,
It is my ache in my heart,
That I will never give you,
Because your father is rich."

DOBRUDZHA (Northeast Bulgaria)

- [18] Gadulka solo
by Nedko Petrov, village of Garvan

Two dance melodies, which seem to chase one another, form the thematic basis of this *khoro*.

BERNARD MAUGUIN

Recording realized in cooperation with the Bulgarian National Radio and Balkanton

BULGARIE

Pays slave de l'Europe de l'Est, de la péninsule balkanique, patrie légendaire d'Orphée, la Bulgarie a su préserver un art musical populaire d'une étonnante richesse et d'une grande originalité. Cette pérennité est due, en grande partie, à une tradition paysanne solidement enracinée.

Au cours de leur histoire, les Bulgares surent faire fructifier les divers héritages culturels laissés par les peuples qui avaient marqué la région de leur empreinte : Thraces, Grecs, Byzantins. Si la domination des Turcs ottomans, qui dura presque cinq siècles, laissa également des vestiges, il ne faut cependant pas en exagérer l'importance. L'art, sous toutes ses formes, eut d'ailleurs un pouvoir de cohésion extrêmement puissant sur toute la population.

La musique populaire bulgare, liée à toutes les fonctions de la vie individuelle et sociale, présente, dans son ensemble, un aspect caractéristique. Cependant les musicologues s'accordent à distinguer, à juste titre, plusieurs régions dont chacune revêt une personnalité originale.

Bulgarie du Nord-Ouest :

Les formes mélodiques sont archaïques, les chants généralement monodiques. La musique instrumentale est pratiquée à l'égal de la musique vocale.

Bulgarie du Centre-Nord et région de Varna :

Les traditions musicales, très variées, s'appuient sur des systèmes non tempérés. Les rythmes peuvent être isochrones ou bichrones irréguliers, la mélodie est monodique.

Bulgarie du Centre-Ouest : le Pays Chope

C'est le pays de la diaphonie, réservée aux voix de femmes. Les mélodies sont ornées de roulades particulières et d'appoggiatures disjointes. Les danses sont vives, les rythmes très souvent bichrones irréguliers. Les chants de moisson y sont nombreux.

Bulgarie du Sud-Ouest : Pirin

Région montagneuse, le Pirin a particulièrement été le refuge des *haïdouks*, résistants à l'occupant turc : de nombreux chants épiques leur sont consacrés. L'utilisation d'un bourdon se retrouve très souvent. Le luth *tamboura* est propre à cette région.

Bulgarie du Centre-Sud : Rhodopes

Le chant est monodique et de nombreuses mélodies sont fondées sur l'échelle pentatonique. Le rythme libre est rare. La cornemuse grave *kaba gaida* est spécifique de la région.

Bulgarie centrale : Thrace

La flûte *kaval*, héritière des anciennes traditions des bergers thraces, y est particulièrement tenue en honneur. Les mélo-

dies sont constituées de longues phrases. Certaines échelles des modes grecs anciens sont toujours utilisées.

Bulgarie du Nord-Est: Dobroudja

Le chant est monodique, la musique instrumentale tient une place importante.

LES INSTRUMENTS

- la *gaida*, cornemuse en peau de chèvre
- le *kaval*, flûte oblique à sept trous
- le *doudouk*, flûte à la tessiture aigüe
- le *tamboura*, luth à long manche
- la *gadoulka*, vièle à trois ou quatre cordes
- la *zourna*, hautbois
- le *tapan*, nom générique désignant un tambour cylindrique à deux peaux de grande dimension

LES DANSES

Les danses bulgares sont très souvent fondées sur un rythme bichrone irrégulier que Béla Bartók a surnommé «rythme bulgare», étant donnée sa fréquence dans le pays. Différentes danses «horo» sont couramment pratiquées :

2/4 ♪ ♪ ; 5/16 ♪ ♪ ; la *ratchenitza*,
7/16: ♪ ♪ ♪ ; 9/16 ♪ ♪ ♪ ; 8/16 ♪ ♪ ♪ ;
etc.

LES ENREGISTREMENTS

BULGARIE DU NORD-OUEST

- [1] Solo d'ocarina
par Velko Karnitchev, village de Stakevti

Il est d'usage, dans la musique instrumentale bulgare, d'enchaîner une mélodie non mesurée, donnée en manière de prélude, à une ou plusieurs danses. Ici, une mélodie, dite «lente», jouée aux veillées ou à la table de fête,

est suivie du *horo* «bibitché»: ♪ ♪ ♪ ♪

- [2] Solo de kaval
par Iordan Todorov, village de Sinagevti
Le musicien joue d'abord un «doïchovo horo»: ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ puis un *ratchenitza*.

BULGARIE DU CENTRE-NORD ET RÉGION DE VARNA

- [3] Solo de cornemuse
par Stoian Petrov, village de Brestak
Une mélodie «lente» du village de Brestak est suivie d'une *ratchenitza*.

- [4] Chant pour les haïdouks
par Gueorgui Radanski, ville de Koinaré, accompagné par la *gadoulka*
De nombreux chants évoquent les *haïdouks*, patriotes bulgares qui se battirent contre la domination ottomane. Ces chants, de style épique, sont formés de strophes non symétriques caractérisées par des ornements situés avant la césure. La *gadoulka* accom-

pagne le chanteur en hétérophonie. Le texte évoque un jeune homme qui demande à sa mère les clefs du coffre familial pour prendre le «fusil, l'épée française et les pistolets» de son père. Celle-ci lui répond :

«Ne prends pas, mon fils, ne prends pas
Le fusil long et mince de ton père,
Son épée française,
Car ils sont couverts de rouille...»

Puis elle lui demande d'aller vendre leurs deux bœufs au marché et, avec l'argent, d'acheter des armes pour aller combattre les Turcs.

PAYS CHOPE (Bulgarie du Centre-Ouest)

Les pages 5, 6, 7 et 9 présentent des exemples de chants diaphoniques propres au pays Chope; ces chants sont réservés aux femmes. En général un bourdon, donné par deux ou trois voix et oscillant sur deux sons est entrelacé d'une mélodie plus ou moins ornée chantée par une seule voix (5 et 6). La diaphonie peut avoir un aspect proche du *récitatif* (7).

- [5] Chant de moisson
Trio vocal féminin, village de Géleznitsa

«Un dragon survola la forêt verte,
Il porte sur ses ailes une jeune fille coquette,
Et en la portant il lui parle :
'Honneur à toi, coquette jeune fille,
Allons dans la forêt verte'».

- [6] Chant pour la Saint Lazare
Trio vocal féminin, village de Géleznitsa
Le jour de la Saint Lazare, les jeunes filles ont pour coutume de chanter et

de danser un *horo* «joint»: ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
pour que les abeilles ne s'envolent pas.
Le texte, sorte de glorification rituelle, commence ainsi :

«Abeille à miel,
Tu voles dans la campagne
Et ramasses le pollen.
Tu voles dans la forêt
Et ramasses le pollen,
Tu reviens dans ta maison
Tu y apportes le miel...»

- [7] Chant pour la Saint Lazare
Trio vocal féminin, village de Géleznitsa
Cette diaphonie, proche du *récitatif*, se

déroule suivant la métrique: ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
Les chanteuses s'adressent à une jeune femme qui a une fille :

«Une jeune épouse se promène
Dans la forêt.
Elle plante des fleurs
Et leur recommande :
'Petite fleur, bleue et verte,
Crois verte,
Pousse des boutons mauves,
Épanouis-toi en rouge...»

- 8 Chant de moisson
par *Sofika et Trendafil Léssitchkovi*,
village de *Ovtchartsi*
Cette monodie est chantée en tuilage
sur une échelle de trois sons.
Le texte débute ainsi :

«Au crépuscule lana est allée à la fontaine,
La fontaine se trouve très, très loin du vil-
lage...»

- 9 Chant de moisson
Groupe vocal féminin, village de *Plana*
Deux ensembles de chanteuses alter-
nent en une diaphonie coupée de
«hauts cris».

«Dans la montagne s'effleura une pivoine,
Une guimauve s'épanouit dans le jardin.
De la montagne la pivoine allongea la main
Et cueillit la guimauve du jardin.»

PIRIN (Bulgarie du Sud-Ouest)

- 10 Chant de veillée
Chœur d'hommes, village de Bansko
Le caractère modal de ce chant est par-
ticulièrement mis en évidence par le
rôle important du bourdon (*ison*).

«Crois, pin, pour que tu deviennes un grand
pin,
Pour que je monte jusqu'au sommet...»

- 11 Danses de Roussalie
jouées sur la *zourna* par *Schain Kour-
tov*, ville de *Pétritch*, accompagné par
une deuxième *zourna* et un *tapan*.

Dans la région du Pirin, la *zourna* et le
tapan participent presque toujours aux
réunions de fête et de jeux. La deux-
ième *zourna* a une double fonction :
tantôt elle se met à l'unisson avec
la première *zourna* tout en soulignant
certains degrés de l'échelle, tantôt elle
assure la tenue d'un véritable *ison*.

- 12 Solo de tamboura
par *Ivan Katérinin*, ville de *Razlog*
Le *tamboura* est un instrument carac-
téristique de la région du Pirin. Dans
cette pièce, destinée à être jouée aux
veillées, le musicien observe la métri-
que suivante :

- 13 Chant «en haut»
Groupe vocal féminin, village de *Dolen*
La terminologie locale désigne ce type
de chant par l'expression «en haut» qui
traduit la combinaison d'une ligne
mélodique proche du récitatif avec des
élancements brusques de la voix vers
l'aigu.

«Effeuille-toi, forêt touffue, effeuille-toi,
Et moi, je m'épanouirai aussi de joie
Au jour du Berger,
Au jour du Berger et à l'Ascension,
Quand les jeunes filles jouent un horo
Et quand les jeunes mariées jouent leur horo.»

RHODOPES (Bulgarie du Centre-Sud)

- 14 Solo de cornemuse
par *Stefan Zahmanov*, village de *Soko-
lovtsi*

Le musicien joue ici un «svornato horo»
qui appartient au groupe des *horos* de
type «na povrachtané» dont le mètre est
le suivant :

THRACE (Bulgarie centrale)

- 15 Solo de kaval
par *Kancho Tonev*, village de *Raikovo*
Le *kaval* est véritablement le symbole
musical de la Thrace et les musiciens
qui en jouent n'ont pas leur égal dans
tout le reste du pays. Cette mélodie
pastorale dont l'ornementation est par-
ticulière à la région est suivie d'une
danse aux pulsations régulières.

- 16 Chant de Noël
Chœur d'hommes, village de Moustrak
Ce chant appartient à la tradition ar-
chaïque des chants de Noël et du
Nouvel An. Il est formé de vers de huit
syllabes alternant avec le refrain
«kolade, koledo lio». Le chœur est divisé
en deux groupes qui dialoguent sans
solution de continuité, ce qui donne à
la mélodie un aspect de persistance
dégageant une certaine tension. Le
texte parle d'une «brebis blanche» qui
se plaint au berger «lan» d'être emme-
née vers un village où l'herbe est sale
et à un abreuvoir dont l'eau est boueuse.

- 17 Mélodie «lente»
par *Ianka Roupkina*, accompagnée au
kaval par *Stoïan Vélitchkov*
Mélodie «lente» qui se chante à la veil-
lée ou à la table de fête.

«Hé, Irino, Irinké,
Connue dans tout le village de *Guïoktépe*,
Et dans les villages voisins.
Puisque tu es si connue,
Pourquoi m'as-tu apporté cette peine ?
Mon bien-aimé *Guéorgui*,
C'est la peine de mon cœur,
Que je ne te donnerai jamais,
Parce que ton père est riche.»

DOBROUDJA (Bulgarie du Nord-Est)

- 18 Solo de gadoulka
par *Nedko Petrov*, village de *Garvan*
Deux mélodies de danse, qui semblent
se poursuivre, forment la base théma-
tique de ce *horo*.

BERNARD MAUGUIN

Enregistrements réalisés avec la coopération de la
Radio Nationale Bulgare et Balkanton.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

D 8019 AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

BULGARIA

Recordings: "JUS AUTOR", Sofia

NORTHWEST BULGARIA / BULGARIE DU NORD-OUEST

1	Ocarina solo / Solo d'ocarina	1'26
2	Kaval solo / Solo de kaval	2'25

NORTH-CENTRAL BULGARIA AND REGION OF VARNNA BULGARIE DU CENTRE-NORD ET RÉGION DE VARNNA

3	Bagpipe solo / Solo de cornemuse	4'33
4	Song for the Hayduk
Chant pour les haïdouks	5'30

SHOPE COUNTRY / PAYS CHOPE

5	Harvest song / Chant de moisson	1'45
6	Lazarus Day Song
Chant pour la Saint Lazare	1'56
7	Lazarus Day Song
Chant pour la Saint Lazare	1'36
8	Harvest song / Chant de moisson	1'12
9	Harvest song / Chant de moisson	3'10

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE
with the support of the FRENCH MINISTRY OF CULTURE AND COM-
MUNICATION (Department of Music and Dance)

OF THE ALBUM BULGARIA (collection «Musical Atlas» founded by
Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD)
BERLIN

for the

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

BULGARIE

Enregistrements: «JUS AUTOR», Sofia

PIRIN

10	Evening song / Chant de veillée	4'05
11	Dances from Russalia
Danses de Roussalie	2'40
12	Tambura solo / Solo de tamboura	1'55
13	"High" song / Chant «en haut»	1'06

RODOPI / RHODOPES

14	Bagpipe solo / Solo de cornemuse	3'37

THRACE

15	Kaval solo / Solo de kaval	3'00
16	Christmas song / Chant de Noël	1'45
17	"Slow" melody / Mélodie «lente»	3'55

DOBRUDZHA / DOBROUDJA

18	Gadulka solo / Solo de gadoulka	2'05

REÉDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE
avec l'aide du MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de la Musique et de la Danse)

DE L'ALBUM BULGARIA (Collection «Atlas Musical», fondée par
Alain Daniélou) réalisé par L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES
COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD)
BERLIN

pour le

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
O'UNCIL

© AUVIDIS / IICMSD / UNESCO 1990

© AUVIDIS - UNESCO 1983 / 1990

AUVIDIS
DISTRIBUTION

50'21

MADE IN FRANCE