

U K R A I N E

u

TRADITIONAL MUSIC
MUSIQUES TRADITIONNELLES

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

UKRAINIAN FOLK MUSIC

Introduction

Folk song is the life and soul of the people of Ukraine, its very heart. According to one writer, it is the poetical biography of a nation that both works and fights hard. This biography gives a memorable description of the nation's life. Ukrainian songs are a living chronicle which reflects the social, moral and aesthetic experience of the people and their vision of the world. The songs contain the essence of the people's character and even the most subtle shades of human feelings. Every epoch and every new generation has made its own contribution to the treasure-house of popular musical culture, and to this day it is continually being enriched.

History

Ukrainian musical culture originates from ancient Slav music. Archaeological relics of the Upper Paleolithic period — flute, percussion and other instruments found in the territory of modern Ukraine — are indicative of the musical culture that existed in these lands in ancient times.

From the 4th to 7th centuries, the middle lands of the Pridneproviye were occupied by the union of tribes known as Antes. In the 8th and 9th centuries, Slavic tribes, including *Polianians*, *Siverians*, *Drevlians*, *Dulebians* (*Volyhnians*), *Uhlichians*, *Tivertsians* lived in what is today Ukraine. The heyday of the first state that united

the Eastern Slav tribes, the *Kievan Rus* with Kiev as its centre, was at the end of the 10th and the beginning of the 11th centuries. The culture of the *Kievan Rus* — architecture, written language and music — was highly developed and original. Images of musicians playing wind and lute-like instruments, harps, organ, *tsimbaly*, as well as pictures of dancing buffoons found in frescoes of the Cathedral of St. Sophia in Kiev (11th century) point to the great role played by popular musical culture in the life of the people. The early Russian people were the foundation from which, in the years to come, three Eastern Slavic peoples, Russian, Ukrainian and Byelorussian, would emerge.

Regions

The Ukrainian Soviet Socialist Republic measuring about 600 thousand square kilometres, with a population of more than 50 million, is diverse in nature. In the north are vast woods; in the west, the picturesque Carpathian mountains and valleys; and in the central and southern parts lie the famous steppes with their rich black earth. The major river of Ukraine, the *Dnieper* (*Dnipro* in Ukrainian) — the third largest river after the Volga and the Danube — runs down the middle of the country. It is a natural watershed between the eastern and western parts of Ukraine, which have different styles of musical folklore.

The culture of some western Slav tribes, settled in the first millennium on the terri-

tory of the future Ukraine, the different historical developments on the Left-bank and Right-bank Ukraine, interaction with Slav and non-Slav ethnic groups along the whole frontier of Ukraine — all these influences led to specific regional characteristics in Ukrainian folklore.

Today, the central, the steppe and the eastern regions of Ukraine are an area of choral singing with the emphasis on the deeper register of women's voices. Lyric songs flowered here.

In the north, the Ukrainian-Byelorussian frontier territory is called Polesse "a wooded area". The ancient calendar-ritual songs, heterophonic, with narrow range, with variations and episodic deviation from the unison in group singing, are widespread in this region (tracks 3, 4, 15).

In the east and northeast, in the ethnographic zone of Slobozhanschina, the vocabulary of the songs was modified by the contiguity of Russian and Ukrainian settlements. In this region there is wide syllable singing with the long and developed strophe — a drawling style (track 26).

The interaction with Polish, Czech, Slovak and Hungarian folklore in the western parts of Ukraine (the Carpathians) is revealed in the stabilization of the metrics in comparison with the asymmetrical measure of the east Ukrainian lyrics and in a strongly pronounced functionally harmonic basis of lyric songs.

In the south west part of the Carpathians (*Bukovina*) there are resemblances to Moldavian and Romanian instrumental music.

Genres

There are many genres of song in the Ukrainian folk tradition. These fall into the two main categories: ritual and non-ritual songs. The ritual songs are the most ancient and include (1) incantations, (2) lamentations, (3) the ritual songs of the folk calendar and (4) wedding songs.

Under (3) above are found the songs of: — the winter (Christmas) cycle: *shchedrivky* and *koliadky*; — the spring cycle: *vesnianky* and *haivky*; — the festival of earing the grain: folklore about the *rusalky* and *mavky*; — pre-harvest: the celebration of Ivan Kupalo (kupal sky) or John the Baptist, and St. Peter (*petrivky*); — harvest: ritual work songs at the beginning of harvest (*zazhynky*) and celebration at completion of harvest (*obzhynky*).

Under (4) above, wedding songs or *vesilia*, are included:

— songs which tell what is happening at any given moment in the wedding ceremony; these are close in function to incantations; — the non-ritual wedding songs which are sung for entertainment at approp-

riate times during the lengthy (as much as a week) celebrations.

There are songs to celebrate Christmas (*koliadki*) and the New Year (*shchedrivki*). Singing these songs, young people make the rounds of households, wishing prosperity to the house-owners (track 2).

The calendar songs reflect the rudiments of pagan beliefs. The images are anthropomorphic — an appeal to the Spring as a living being for example. There is an element of magic in the call for rain. There is syncretism in spring-singing-and-dancing in a ring. A high ringing cry, uttered at the end of a line in spring, summer and wedding songs in the northeast area of Ukraine (track 12) is a relic of the pagan performer's style.

In the early spring (*vesna*), *vesnianky* (songs invoking the season) are sung, as a rule, in an open place on the outskirts of a village. For this reason, the style of singing is loud and the "approximate" intonation is difficult to transcribe (tracks 3, 4, 5). The second half of the spring brings songs of play and circle dances (track 6) which in western Ukraine are called *haiivky*. The Ukrainian circle dance is performed by a large group of singers who move lightly and slowly in a circle.

The summer period is also well represented in folk music in Ukraine. The high point of the summer festivities is the celebration of Ivan Kupalo (John the Baptist) Day. This brings to a close the lyrical spring theme

of couples coming together (track 9). The Kupalo ritual closely resembles in meaning and character the "petrivki" songs, performed during a period two or three weeks before 'St. Peter's Day' (track 10).

Another part of the summer cycle is celebrated in work songs, sung during mowing and harvesting. These songs bring the summer period to an end. Their original magic meaning was later replaced by social motifs: the hard labour of the reapers, relations with the employer or demand for better wages. However, the intonational structure of the mowing songs retains signs of their ancient origin (track 11). The holiday part of the ritual — the presentation of the wheat-ear wreath at the end of harvesting — is widely celebrated today.

Wedding songs are sung throughout Ukraine. They reflect the different stages of courtship and are of two basic types. The first and main one is concentrated around the festive, joyful side of the ritual and the songs are of congratulations, or they may even be comic (track 14). Over their centuries-old existence, these tunes were shaped into melodic formulas, mainly in a major key. The second type of wedding songs, which are sung at the parting of the bride from the paternal home, are more lyrical and dramatic with a looser structure, and are in a minor key (track 15). Typical wedding melodies in Western Ukraine are called "ladkannia". The wedding party in Ukraine is usually accompanied by a village musical trio —

troïsta muzyka — a folk instrumental ensemble which is widespread in Ukraine. The principal instruments are the fiddle, *tsimbaly* (hammered dulcimer) and *tambourine*, often in combination with a pipe, a *floyara* (end-blown flute) and a folk violoncello, the *basolya*.

Under the category of non-ritual songs are *dumy*, historical and political, occupational and lyric. Lyric songs can be love songs, songs of family life or lullabies.

It is the folk epics (*dumy*) which form the basis of Ukrainian folk art. They flourished as the nation emerged in a period rich with historic events in both domestic and international life. The most extensive development of the folk epics took place in the 15th-17th centuries during the struggle of the Ukrainian people against Tatar-Turkish and Polish oppressors.

The *dumy* are lengthy lyrical compositions of an epic character based on principles of musical recitation. The rhythm of the ballad's lyrics, which is not confined to stable metrorhythmic schemes, determines the improvised style of the musical recitation, based on variations of typical phrases and verses. The length of phrase may change depending on the meaning; such phrases are asymmetrical and the performers called them "ledges". The expressionism of the ballads (*dumy*) is found in the originality of the melodies and is reinforced by the introduction of such exclamations as "hey" and "oy".

The *dumy* were performed by a soloist — *kobzar* or *lirnik* — who accompanied himself on a *kobza*, *bandura* or *lira*. The *kobzars* as a rule were blind and they were gifted folk performers.

Themes of the oldest ballads were taken from the dramatic events of national history, such as the escape from Turkish captivity of three brothers and the death of the youngest of them. In its composition this type of ballad is close to ritual weeping. An example is the *duma* concerning *Marussia of Bohuslav* (track 17).

The *kobzars* played a major part in the social and cultural life of Ukraine and participated directly in the national liberation struggle and in uprisings against the feudal lords and serf owners. In contrast to the folklore of other peoples, Ukrainian ballads and historical songs do not have mythological or fantastic plots. Their subject-matter is the stuff of historical events and of everyday life.

Accounts of specific historical events of real personages and their exploits are characteristic features of Ukrainian historical songs. In their themes (events of the political history of the nation) and in their poetical and musical style they closely resemble the *dumy*, differing only in their greater melodic range and compositional stability (track 25). The historical songs of the 18th and 19th centuries closely reflect social and everyday life in songs of serfs and farm labourers.

More specific forms of social life are also expressed in Ukrainian songs. Examples are the songs of Ukrainian ox-cart drivers (*chumaks*), which reflect the everyday life and habits of those who transported salt between the Crimea and Ukraine in the 15th-19th centuries. There are also *cos-sack* songs — the songs of warriors — defenders of their native land from foreign oppressors. These songs belong to a male tradition and this is reflected in their strong and romantic character (track 33).

There are many lyrical songs in Ukrainian folklore. The love lyrics (track 28, 31) and songs of the fate of women (tracks 22, 26) are both poetic and beautiful. Sometimes they are heart-rending, covering the whole range of human emotions — love, joy and sorrow. Sometimes they are tempestuous and sometimes strongly melodious, praising the beauty of the native land.

Folk instruments

Instrumental folk music in Ukraine takes various forms: solo performing on the pipe, violin, *bandura* etc., and ensemble playing, for example the traditional musical trio *troista muzyka*, mainly played in dance and march form.

Non-dance music existed in the improvisations of shepherds on a violin, *sopilka*, *trembita* or *drymba* for example. These were instrumental interpretations of song forms.

The most popular folk musical instruments in Ukraine are:

- stringed instruments or chordophones plucked: *kobza*, *bandura*, *torban*;
- bowed-violin: *basolya*;
- keyed-*lira* (hurdy-gurdy);
- percussion: *tsimbaly* (hammered dulcimer).
- wind instruments or aerophones a great variety of flutes and double flutes such as the *sopilka*, *telenka*, *floyara*, *dentsivka*;
- idiophones: *drymba* (jew's harp), bells;
- membranophones: bass drum and tambourine.

Conclusion

Traditional Ukrainian folklore is well preserved, beginning with the oldest songs of the agricultural cycle up to the songs of the Great Patriotic War (1941-1945). Folklore continues to be born and developed today.

A song is a companion in leisure and labour, in joy and sorrow. It is sung on family feast days and civil holidays, in everyday life and at school. Ukrainian folklore features widely on radio and TV in special broadcasts under such titles as: "Golden Sources", "Sunny Clarinets", "Pearls of the People's Soul". Ethnographic concerts are regularly arranged by the Union of Composers of Ukraine, the Music Society, the Museum of Folk Life and Architecture. Folklore is published by the pub-

lishing houses of "Muzychna Ukraina" and "Naukova Dumka". Established in 1936, the Institute of Art, Folklore and Ethnography carries out research into folklore.

The recording

This recording is an attempt to introduce the various genres of Ukrainian folk music. The performances included feature folk music from many of the regions making up the vast territory of the Ukrainian SSR and give an insight into the reality of living folklore in Ukraine.

The editors wish to thank the State Committee for Radio and Television of the Ukrainian SSR and the Conservatory of Kiev for their gracious assistance in recording this album.

1 OVERTURE: TREMBITAS WITH FOLK ORCHESTRA

Trembita players and folk orchestra of the Ivano Frankivske region

Performed on the occasion of the transfer of the sheep to the "polonina", the summer pasture in the Carpathians. The trembita is used by the *Hutsuls* and the *Boikos* in the mountainous regions of Western Ukraine at important festivals and at the gathering of the flocks and herds. It is also used to sound an alarm or to signal news of a death.

2 "IN THE MOUNTAIN THE PEACOCKS PARADE"

Folk ensemble of Ivanivka village in the Yarmolyntsi district of the Khmelnytskyi region

Shchedrivka song — *shchedrivky* and *koliadky* are winter ritual laudatory songs, sometimes accompanied by instruments — on Christmas Eve or New Year's Eve. Children go from house to house singing these carols to householders; the two types of carols are alike in their arrangement of 5 + 5 syllables.

"VESNIANKA" CYCLES

Vesnianka are songs performed at the beginning of spring and expressing a passionate appeal to Spring. Also included in this genre are songs performed by young people during the spring games (*haivky*). Notable in these examples is the two-part heterophony — a combination of melodic variants rendered by an episodic deviation from the unison; the melody is often archaic and the song is responsorial with a "parlando" at the end.

3 "SPRING SONG"

Folk ensemble of Stariy Koni village in the Zaretnianski district of the Rivne region

4 "SPRING SONG"

Folk ensemble of Vovtitsi village in the Zaretnianski district of the Rivne region
Solo: *Pelageia Kovtunovitch*

5 "OH, ON THE MOUNTAIN"

Folk ensemble of Krasylivka village, Zhytomyr region

6 "THE HERDSMAN"

Folk ensemble of Stariy Koni village in the Zaretnianski district of the Rivne region

7 **MEDLEY OF CARPATHIAN MELODIES:
"VINOTCHOK"**

Ivano Frankivske region

by J. Pavliuk, V. Iliuk, M. Maximiuk

Suite for three *sopilkas*, an instrument used by shepherds. It is interesting to note in the first section the process of improvisation of the ensemble creating a mosaic effect. "Vinotchok" refers to a little garland or crown of flowers.

8 **"WE ARE GOING TO DECORATE A
SHRUB"**

by Dominika Tchekun

An example of an ancient genre of "wreath songs" which subsist still in the border regions between Byelorussia and Ukraine; performed by young girls who go from house to house during the feast of Pentecost; a wreath or garland is the symbol of a young girl.

SONGS OF THE SUMMER SEASON

9 **"ON THE RIVER NEAR THE WILLOW
TREE"**

Folk ensemble of Ivanivka village in the Yarmolyntsi district of the Khmelntski region

A song for solo voice on the occasion of the festival of St. John the Baptist (Ivan Kupalo) with the symbolic image of a dove bathing. The rhythmic theme of the song is typical; the melody is characteristic of *Podillia*.

10 **"TODAY IS THE FESTIVAL OF ST.
PETER"**

Folk ensemble of Lipniki village in the Kugink district of the Zhytomyr region

Song of the feast of St. Peter, developing the theme of the marriage proposal; on St. Peter's Day (June 29) a male and female crayfish were dressed in people's clothes, adorned with ribbons and flowers and were "married" to the singing of marriage songs.

11 **"THE REAPERS"**

Folk ensemble of Kozelets village, Chernihiv region

A song for the harvest, performed during work in the fields. Note the style of the song, a transition from the archaic songs of the seasonal cycle with free metre and diatonic melody to the developed lyric song with harmonic construction.

12 **"THE SUNSET"**

Choral ensemble of Klyntsi village in the Ovruch district of the Zhytomyr region

This song is representative of archaic folklore in that, as for other ritual songs from the northeast of Ukraine, each of the strophes ends with a sharp cry. Note the weak ambitus or up-beat and the neutral third; the song is in two voices with a drone and recitative style.

13 **"THE SHEPHERD DEPARTS"**

Orchestra of folk instruments of the Forest Industry of the Transcarpathian region

A musical tableau on a pastoral theme in the form of a rhapsody, interpreted by a village folk ensemble including traditional instruments of the Carpathians: *tsimbaly*, violin, *sopilka*, bass drum, *trembita*, *basolya* as well as bells, a whip and an accordion. The violin improvises, followed by rapid rhythm dances, the *arcan* and *drobotianka*

WEDDING SONGS

14 **"FOR A GARLAND"**

Folk ensemble of Vovchik village in the Kozelets district of the Chernihiv region

This song concerns a wedding ceremony in the course of which the members of the bridal procession carry a ritual tree decorated with streamers and artificial flowers. The bridal song in unison is piercing, somewhat rough and direct in sentiment, with a sharp cry at the end of each strophe, typical of north eastern Ukraine.

15 **"WHY DO YOU WEEP, WHY DO YOU
LAMENT?"**

Folk ensemble of Alexeevka village in the Starosiniaski district of the Khmelntski region

A ritual song which is sung during the ceremony of the unbraiding of the hair of the young bride, who weeps for her childhood in the family home. Note the heterophony in two voices with melodic variations.

16 **"WEDDING MELODIES FOR
DRYMBAS"**

Ivano Frankivske region

by M. Netchai

"Drymba" is the Ukrainian name for the jew's harp. In this selection, improvisation combines several airs well known in the region in which the performer was born.

17 **"DUMA ABOUT MARUSSIA OF
BOHUSLAV"**

F. Jarko: voice and bandura

One of the oldest elegiac themes is that of the suffering of the *Cossacks* captured by the Turks.

This elegy recalls the birth of the genre (16th-17th c.), founded on a historic event: the liberation of the *Cossack* captives by Marussia Bohuslavka, the Ukrainian wife of a Turkish dignitary. Interpreted by Fedir Jarko, *kobzar*, a professional singer who studied the "performance practices" or traditions of execution of the *duma*. He accompanies himself on the *bandura*. This elegy contains all the elements of a finished composition from the introductory cry to the final "Gloria".

18 **LULLABY "OH, LIULONKI"**

Dominika Tchekun and Nadejda Tchekun

Two women improvise in turn on a theme which is typical of this region.

19 **"RITORNELLO FOR THE TELENKA"**

Folk ensemble of Teresva village in the Rakhiv district of the Transcarpathian region.

Solo: Anton Huzak (Telenka)

Direction: Anton Huzak

The *telenka* is found among the *Hutsul* shepherds. In this ritornello, the performer adds a drone with his voice while blowing the *telenka*. This is also the practice with the *floyara*, an end-blown open flute with 6 fingerholes, producing a diatonic scale.

20 **"THE WILLOW TREE WITH MANY
LEAVES"**

Folk ensemble of Polessa village in the Sosnitsa district of the Chernihiv region

This is a polyphonic lyric song with one freely moving upper contrapuntal voice.

- 21 "I AM GOING TO THE MOUNTAIN"**
Ivankivtsi village in the Starosiniavski district of the Khmelnytskyi region. A cappella.
Solo: Ivan Kovalchuk
This male solo is performed in the declamatory style characteristic of the interpretation of ballads in Ukraine.

- 22 "THE MOUNTAIN BEHIND THE MOUNTAIN"**
Choral ensemble of Kovalikha village in the Smila district of the Cherkassy region. A cappella
A family song, the plaint of a wife destined for unhappiness in the family of her husband. The song in two voices is a most typical and widespread form of lyric song centring on everyday modern life.

- 23 "THE ROGUES"**
Instrumental ensemble of Zherdino village in the Chemerdytsi district of the Khmelnytskyi region.
Violin, cello, percussion, wind instruments
A popular dance of eastern Ukraine. The ensemble presents a variation of "troista muzyka".

- 24 "GOOD EVENING, LITTLE MOTHER"**
Ivan village in the Mour Kourilivski district of the Vinnitsia region. A cappella
Solo: Anna Movtchan
A typical example of a solo wedding song which is outside the ritual repertoire of the wedding. An individual style of feminine interpretation, heavily decorated with melismatic flourishes.

- 25 "OH OWL, DO NOT ANNOUNCE ANY MORE MISFORTUNES"**
Vasil Nechepa: voice and hurdy-gurdy
This is an old Cossack song in which the owl brings news of the death of a Cossack, fallen on the battlefield to his widow and son. The singer accompanies himself on the hurdy-gurdy.

- 26 "MAMA THE DAWN"**
Folk ensemble of Bonuslavka village in the Kharkiv district. A cappella.
Plaint of a young woman. In spite of sad words, this song borrows a rather happy melody which proves its Cossack origin. It is typical of the open style of the steppe regions of Ukraine.

- 27 "THE SEDUCER"**
Instrumental ensemble of Pliski village in the Pohrebishche district of the Vinnitsia region. Vladimir Trachuk: bayan; Victor Panchuk: accordion; Vladimir Zhrebets: tambourine and bottles; Valentina Tarasova: wash-board.
An instrumental version of the song of a seducer one of a group of *Cossack dances*; played by "troista muzyka".

- 28 "OH, THOU WITH THE CURLY LOCKS, DO NOT LEAVE ME"**
Krupovo village, Rovno region
Singer: Uliana Kot
A solo of lyric character for a woman's voice.

- 29 "ON THE WIDE DANUBE"**
Folk ensemble of Ostriv village in the Boug district of the Lyiy region
Direction: Olha Baraban

Song and dance accompanied by an outdoors instrumental ensemble, characteristic of the village ambience still found in Ukraine today. This work is characterised by the polka rhythm with an extra measure which breaks the regular rhythm usual in this dance.

- 30 "HUTSULKA"**
Ivano Frankivske region.
Roman, Ivan and Vasily Vatamaniuk: violin, tsimbaly, bass drum ("troista muzyka")
A folk dance of the Carpathian region.
Note the technique of interpretation of the ensemble as well as rhapsodic composition developed by means of variations, typical of the *Hutsul* region.

- 31 "THE RED MOUNTAIN ASH"**
Vocal trio from Luhini village, Zhytomyr region.
A cappella: Rosa Zhuk, Liudmilla Chijhuk, Maria Dorodko.
This is a lyric song, reflective of a woman's fate imbued with serene sadness. This "chamber" version of a song in three voices is more intimate than those performances which take place outdoors. It nevertheless remains characteristic of the traditional Ukrainian folk song.

- 32 "HOPAK"**
Sumy region.
A. Kozitski: violin; M. Bugrim: violin; I. Chikhar: cello; G. Pekar: tambourine.
A traditional *Cossack* dance from Eastern Ukraine, featuring the men. The traditional "trio" ensemble consists of two violins, one of which carries the melody while the other maintains a drone; a *basolya* and a tambourine.

- 33 "CHUMAK SONG"**
Folk ensemble from Kybytsi village of the Myrhorod district of the Poltava region
The *chumaks* were tradesmen who transported salt between the Crimea and Ukraine from the 16th to the 19th centuries. This song tells of the illness and death of a *Cossack* on the road. Originally this song was performed by a male solo. The song is representative of a rich polyphonic repertoire from central Ukraine.

- 34 ARCAN: "THE LASSO"**
Folk ensemble of song and dance "Ves-selka" of the House of Culture of Dolina, Ivano Frankivske region.
Artistic director: Petr Terpeliuk.
This is a *Hutsul* dance in 2/4, speeding up towards the end; performed by a large ensemble which goes by the name *velyka muzyka* (great music) in *Hutsulshchina*; the folk musicians in the Carpathians are very talented, very professional; they make use of rich techniques of variation, instrumentation, modulation; here, in the variations, they use the violin, the *tsimbaly*, the bagpipe.

T. ANDROUCHUTCUK-ZOLOZOVA
and E. MOURZINA

Special thanks to Laurel OSBORN for her assistance with the notes. Recorded by the Ukrainian SSR State Radio and Television Organization and the Kiev Conservatory.

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE UKRAINIENNE

Introduction

Le chant populaire traditionnel est profondément ancré dans la vie et dans l'âme du peuple ukrainien. Comme l'a dit un auteur, il est la biographie poétique d'une nation aussi dure à la tâche qu'au combat, biographie qui dépeint d'une façon mémorable la vie de tout un peuple. Les chansons ukrainiennes sont une chronique vivante qui reflète l'expérience sociale, morale et esthétique du peuple et sa vision du monde ; elles expriment l'essence même de son caractère et jusqu'aux nuances les plus subtiles des sentiments humains. Chaque époque, chaque génération a apporté sa part au trésor d'une culture musicale qui n'a cessé de s'enrichir jusqu'à nos jours.

L'histoire

La culture musicale ukrainienne a son origine dans la musique des anciens Slaves. Des vestiges archéologiques remontant au paléolithique supérieur découverts sur le territoire de l'Ukraine moderne et comprenant des flûtes, des instruments à percussion et d'autres instruments attestent l'existence dans la région d'une tradition musicale fort ancienne.

Du IVe au VIIe siècle, le cours moyen du Dniepr est occupé par l'alliance de tribus qu'on appelle les Antes, aux VIIIe et IXe siècles, des tribus slaves (*Poljanes, Sever-*

janes, Drevljanes, Doulèbes (Volhyniens), Oulitchi et Tivertsi vivent dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. L'apogée du premier État ayant uni les tribus slaves de l'Est — la *Rous kiévienne* avec Kiev pour centre — se situe à la fin du Xe et au début du XIe siècle. La culture de la *Rous kiévienne* — architecture, langue écrite et musique — est aussi développée qu'originale. Des images représentant des musiciens jouant d'instruments à vent et d'instruments ressemblant à des luths, de la harpe, de l'orgue ou du cymbalum, de même que les bouffons dansants représentés sur les fresques de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev (XIe siècle) témoignent du grand rôle que la culture musicale populaire jouait dans la vie de la population. L'ancienne «Rous» est le berceau d'où sortirent par la suite trois peuples slaves de l'Est : les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses.

Les régions

La République socialiste d'Ukraine, qui s'étend sur quelque 600 000 km² et compte plus de 50 millions d'habitants, est d'une grande diversité naturelle. Au nord de vastes forêts, à l'ouest les pittoresques montagnes et vallées des Carpates, dans le centre et dans le sud les fameuses steppes à la riche terre noire. Le principal fleuve de l'Ukraine, le *Dniepr (Dnipro* en ukrainien), le troisième d'Europe, après la Volga et le Danube, traverse tout le milieu du pays, dessinant

une ligne de partage naturelle entre les régions orientales et les régions occidentales de l'Ukraine qui ont des styles de folklore musical différents.

La culture de certaines tribus slaves de l'ouest venues s'établir au cours du premier millénaire sur le territoire de la future Ukraine, les différences qui ont marqué l'évolution historique sur la rive gauche et sur la rive droite du Dniepr et l'interaction avec des groupes ethniques slaves et non slaves sur toute la frontière de l'Ukraine ont été autant d'influences qui expliquent les spécificités régionales du folklore ukrainien.

Aujourd'hui, le genre qui prédomine dans le centre et dans l'est du pays ainsi que dans la steppe est un chant choral qui fait surtout appel au registre grave des voix féminines. C'est là qu'ont fleuri les chansons lyriques.

Au nord, le territoire situé à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie est appelé *Polessye* ou "région boisée". Les anciens chants rituels pour les fêtes, hétérophoniques dans un registre étroit, avec des variations et où les voix dans le chant choral s'écartent de temps à autre de l'unisson, sont répandus dans cette région (pages 3, 4, 15).

À l'est et au nord-est, dans la zone ethnographique de la *Slobojanchtchina*, le vocabulaire des chansons s'est modifié sous l'influence des populations russes et ukrai-

niennes voisines. Dans cette région prédomine le chant syllabique avec des strophes longues et au style traînant (page 26).

Dans l'ouest du pays (les Carpates), l'influence des folklores polonais, tchèque, slovaque et hongrois se manifeste par une stabilisation de la métrique, qui contraste avec la mesure asymétrique propre aux chansons d'Ukraine orientale, et par une base harmonique très prononcée dans les chansons lyriques.

Dans le sud-ouest des Carpates (*Bucovine*), on observe des ressemblances avec la musique instrumentale moldave et roumaine.

Les genres

Le chant traditionnel ukrainien comporte de nombreux genres différents. Ceux-ci relèvent de deux catégories principales : les chants rituels et les chants non rituels. Les premiers, qui sont les plus anciens, comprennent : (1) des incantations, (2) des lamentations, (3) les chants rituels du calendrier populaire, (4) les chansons de mariage.

Dans le groupe (3) ci-dessus, on trouve les chansons :

- du cycle de l'hiver (Noël) : *chtchedrivki* et *koliadki* ;
- du cycle du printemps : *vesnianki* et *haivki* ;
- de la fête des épis, faisant appel à la

mythologie populaire des *rousalki* et des *mavki*;

— de la période précédant la moisson, célébrant Ivan Koupalo (*koupalski*), c'est-à-dire saint Jeant-Baptiste et saint Pierre (*petrivki*);

— de la moisson : chants rituels de travail marquant le début de la moisson (*zajynki*) et célébrant l'achèvement de celle-ci (*objynki*).

Le groupe (4) ci-dessus (chansons de mariage ou *vesillia*) comprend :

— les chansons, qui décrivent les différents épisodes de la cérémonie nuptiale et dont la fonction est proche de l'incantation;

— les chansons de mariage non rituelles qu'on chante pour s'amuser à divers stades de la célébration des noces (qui peuvent durer jusqu'à une semaine).

Il existe des chansons de Noël (*koliadki*) et du Nouvel An (*chtchedrivki*) que les jeunes, allant de maison en maison, chantent pour souhaiter la prospérité aux propriétaires (page 2).

Les chansons qui célèbrent le rythme des saisons laissent apparaître des vestiges de croyances païennes. Les images sont anthropomorphiques, par exemple un appel au printemps considéré comme un être vivant. L'appel à la pluie a des résonances magiques. Les rondes chantées et dansées au printemps sont empreintes d'un esprit syncrétiste. Le cri perçant, qui

marque la fin de chaque couplet dans les chansons de printemps, d'été et de mariage chantées dans le nord-est de l'Ukraine (page 12) est un vestige du style d'interprétation païen.

Au début du printemps (*vesna*), les *vesnianki* (qui célèbrent cette saison) se chantent généralement en plein air aux abords du village. Elles doivent donc être chantées à pleine voix, ce qui rend leur intonation approximative et, de ce fait, difficile à transcrire (pages 3, 4, 5). La seconde moitié du printemps donne lieu à des chansons accompagnant les jeux et les rondes (pages 6) qu'on appelle *haivki* en Ukraine occidentale. Les rondes ukrainiennes sont dansées par un grand nombre de chanteurs qui, d'un pas léger, se déplacent lentement en cercle.

L'été est également bien représenté dans la musique populaire ukrainienne. Le point culminant des fêtes de l'été est la célébration d'Ivan Koupalo (saint Jean-Baptiste), qui marque la fin du cycle des chansons lyriques du printemps consacrées aux amoureux (page 9). Le rituel de Koupalo ressemble beaucoup par sa signification et son caractère aux *petrivki*, qu'on chante durant les deux ou trois semaines qui précèdent la fête de saint Pierre (page 10).

Le cycle de l'été comprend également les chants de travail des faucheurs et des moissonneurs qui marquent la fin de l'été. Ces chants, qui avaient à l'origine

une signification magique, ont fait place par la suite à des thèmes sociaux : le dur labeur des moissonneurs, les relations avec l'employeur ou les revendications salariales. Cependant, la structure tonale de ces chants garde la marque de leur origine ancienne (page 11). L'élément festif du rituel, avec la présentation de la couronne d'épis de blé à la fin de la moisson est aujourd'hui encore une pratique courante.

Les chansons de mariage sont chantées dans toute l'Ukraine. Elles correspondent aux différents épisodes qui précèdent la demande en mariage et relèvent de deux catégories principales. La première et la plus importante célèbre l'aspect festif et joyeux du rituel par des chants de félicitations parfois rehaussés de traits comiques (page 14). Au fil des siècles, ces airs ont pris leur forme mélodique et sont surtout dans le mode majeur. Les chansons de mariage de la seconde catégorie, qu'on chante lorsque la jeune mariée quitte la maison paternelle, sont plus lyriques et plus dramatiques : leur structure est moins rigide et elles sont en mode mineur (page 15). Les mélodies de mariage typiques de l'ouest de l'Ukraine sont appelées *ladkannia*. Les noces ukrainiennes sont généralement accompagnées par un trio musical villageois appelé *troista muzyka*, ensemble instrumental populaire très commun en Ukraine dont les principaux instruments sont le violon, le cymbalum (tympanon à marteaux) et le tam-

bour de basque auxquels s'ajoutent souvent un pipeau, une *floyara* (flûte à bout ouvert) et une *basolya* (violoncelle utilisé dans la musique populaire).

Les chansons non rituelles sont : les *doumy*; les chansons à thème historique ou politique; les chansons de travail; les chansons lyriques. Ces dernières peuvent être des chansons d'amour, des chansons évoquant la vie familiale ou des berceuses.

Ce sont les épopées populaires (*doumy*) qui forment la base de l'art folklorique ukrainien. Elles s'épanouissent avec la naissance de la nation dans une période riche en événements historiques, tant à l'intérieur que sur le plan international. Elles connurent leur plus grand développement du XVe au XVIIe siècle quand le peuple ukrainien luttait contre l'oppression tataro-turque et polonaise.

Les *doumy* sont de longues compositions lyriques de caractère épique qui reposent sur les principes de la récitation musicale. Dans ces ballades, le rythme des vers, qui ne se limite pas à des formules métriques stables, détermine le style improvisé de la récitation musicale, à base de variations sur des groupes de mots ou des vers typiques. Les phrases dont la longueur varie selon la signification forment des strophes asymétriques que les exécutants appelaient *oustoupes* (gradins). La force expressive des ballades ou *doumy* tient à l'originalité des mélodies et

est renforcée par l'introduction d'exclamations comme «hei» ou «oi».

Les *doumy* étaient interprétés par un soliste — le *kobzar* ou *lirnik* — qui s'accompagnait de la *kobza*, *bandoura* ou *lira*. Les *kobzars* étaient généralement aveugles et faisaient preuve de grands dons musicaux.

Les thèmes des ballades les plus anciennes sont empruntés à des événements dramatiques de l'histoire nationale, comme l'évasion de trois frères prisonniers des Turcs et la mort du plus jeune d'entre eux. Ce type de ballade rappelle par sa composition les lamentations rituelles. La *douma* consacrée à *Maroussia de Bohouslav* (page 17) en fournit un exemple.

Les *kobzars* jouaient un rôle important dans la vie sociale et culturelle de l'Ukraine; ils participèrent directement à la lutte de libération nationale et aux soulèvements contre les seigneurs féodaux et les propriétaires de serfs. Contrairement au folklore d'autres peuples, les ballades et les chansons historiques ukrainiennes ne font pas appel à des thèmes mythologiques ou fantastiques. Elles puisent leur substance au cœur même des événements historiques et de la vie de tous les jours.

Les récits d'événements historiques précis et d'exploits de personnages réels sont caractéristiques des chansons historiques ukrainiennes. Par leurs thèmes emprun-

tés à l'histoire politique de la nation et par leur style poétique et musical, ces chansons sont très proches des *doumy* dont elles diffèrent seulement par un registre mélodique plus étendu et par une composition plus stable (page 25). Les chansons historiques des XVIIIe et XIXe siècles donnent une image fidèle de la vie sociale, et la vie quotidienne est évoquée par les chants des serfs et des ouvriers agricoles.

Les chansons ukrainiennes expriment aussi des aspects plus particuliers de la vie sociale. C'est ainsi que les chansons des conducteurs de chars à bœufs (*tchoumaks*) racontent la vie et les soucis quotidiens des hommes dont le métier, du XVe au XIXe siècle, consistait à transporter du sel entre la Crimée et l'Ukraine. Il existe aussi des chansons de Cosaques, guerriers défendant leur terre natale contre les oppresseurs étrangers. S'inscrivant dans une tradition virile, ces chansons ont un caractère rude et romantique (page 33).

Les chansons lyriques sont très nombreuses dans le folklore ukrainien. Les chansons d'amour (pages 28, 31) et celles qui évoquent le destin des femmes (page 22, 26) sont aussi poétiques qu'émouvantes. Elles sont parfois déchirantes, exprimant toute la gamme des émotions humaines — amour, joie et chagrin. Elles sont parfois tumultueuses et parfois douces et mélodieuses quand elles célèbrent la beauté de la mère patrie.

Les instruments traditionnels

La musique instrumentale traditionnelle en Ukraine revêt des formes diverses: soliste, jouant du pipeau, du violon, de la *bandoura*, etc., et ensembles, comme par exemple le trio musical traditionnel *troïsta mouzyka*, interprétant surtout des danses et des marches.

La musique n'avait pas toujours pour fonction d'accompagner la danse: les bergers, par exemple, improvisaient au violon ou sur des instruments traditionnels comme la *sopilka*, la *trembita* ou la *drymba*. Il s'agissait alors d'interprétations instrumentales de chansons.

Les instruments de musique traditionnelle les plus populaires en Ukraine sont: les instruments à cordes ou cordophones:

- à cordes pincées: *kobza*, *bandoura*, *torban*;
- à archet: violon, *bassolya*;
- la *lira* à touches (vielle);
- à cordes frappées: *cymbalum* (tympanon à marteaux);
- les instruments à vent ou aérophones: une grande variété de flûtes et de doubles flûtes (*sopilka*, *telenka*, *floyara*, *dentsivka*);
- les idiophones: *drymba* (guimbarde), cloches;
- les membranophones: tambour grave et tambour de basque.

Conclusion

La musique traditionnelle ukrainienne s'est préservée, jusqu'à nos jours, des

chansons les plus anciennes du cycle agricole aux chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Aujourd'hui encore, elle ne cesse de se créer et de se développer.

Les chansons sont les compagnes des loisirs et du travail, des joies et des peines. On les chante lors des fêtes familiales et des fêtes civiles, dans la vie de tous les jours comme à l'école. Le folklore ukrainien occupe une large place à la radio et à la télévision qui lui consacrent des programmes spéciaux aux titres évocateurs comme «Sources d'or», «Clarinettes radieuses» ou «Les perles de l'âme populaire». Des concerts ethnographiques sont régulièrement organisés par l'Union des compositeurs ukrainiens, la Société de musique et le Musée des traditions et de l'architecture populaire. Les maisons d'édition «Mouzytchna Oukraïna» et «Naoukova Doumka» publient des ouvrages consacrés au folklore ukrainien. Fondé en 1936, l'Institut d'art, d'histoire du folklore et l'ethnographie fait des recherches dans ce domaine.

L'enregistrement

Le présent enregistrement vise à faire connaître les divers genres qui constituent la musique traditionnelle ukrainienne. Les morceaux ont été choisis dans la plupart des régions qui forment le vaste territoire de la RSS d'Ukraine; ils donnent un aperçu du folklore ukrainien tel qu'il existe de nos jours.

Les éditeurs tiennent à remercier le Comité d'État pour la radio et la télévision de la RSS d'Ukraine et le Conservatoire de Kiev de l'aide qu'ils ont bien voulu prêter à l'enregistrement.

1 OUVERTURE : TREMBITAS ET ORCHESTRE TRADITIONNEL

Joueurs de trembita et orchestre populaire de la région d'Ivano Frankovsk

Exécuté à l'occasion de la transhumance des moutons vers la « polonina », pacage d'été dans les Carpates. La *trembita* est utilisé par les *Houtsouls* et les *Boïkos* dans les régions montagneuses de l'ouest de l'Ukraine pour les grandes fêtes et lors du rassemblement des troupeaux. Elle sert aussi à sonner l'alarme ou à annoncer un décès.

2 « PROMENADE DE PAONS DANS LA MONTAGNE »

Ensemble folklorique du village d'Ivanivka, district de Yarmolyntsi (région de Khmelnytsky)

Chant *Chatchedrivka* — *chtchedricki* et *koliadki* sont des chants de louange rituels de l'hiver : ils sont parfois accompagnés d'instruments. Le soir de Noël ou du Nouvel An, les enfants vont de maison en maison pour chanter ces chansons. Les deux types se ressemblent par leur structure de 5 + 5 syllabes.

« VESNIANKA »

Les *Vesnianka* sont des chansons célébrant avec passion l'arrivée du printemps. Ce genre comprend aussi les chansons

qu'interprètent les jeunes pendant les jeux de printemps (*haïvki*). On remarquera dans les exemples présentés ici l'hétérophonie à deux parties, combinaison de variantes mélodiques où les voix s'écartent momentanément de l'unisson. La mélodie est souvent archaïque ; le chant, conçu comme un répons, s'achève sur un « parlando ».

3 « CHANSON DE PRINTEMPS »

Ensemble folklorique du village de Stari Koni, district de Zarechnianski (région de Rovno)

4 « CHANSON DE PRINTEMPS »

Ensemble folklorique du village de Vovtchitsi, district de Zarechnianski (région de Rovno)
Solo : Pelageia Kovtunovitch

5 « OH, SUR LA MONTAGNE »

Ensemble folklorique du village de Krasylivka (région de Jitomir)

6 « LE BERGER »

Ensemble folklorique du village de Stari Koni, district de Zarechnianski (région de Rovno)

7 POT-POURRI : « VINOTCHOK »

Région d'Ivano-Frankovsk
par J. Pavliouk, V. Iliouk, M. Maximiouk

Suite pour trois *sopilkas* (instruments utilisés par les bergers). A noter dans la première partie la manière dont l'ensemble, en improvisant, crée un effet de mosaïque. Le mot *Vinotchok* désigne une petite guirlande ou couronne de fleurs.

8 « NOUS ALLONS DÉCORER UN ARBUSTE »

par Dominika Tchekoun

Exemple de « chanson des guirlandes », genre ancien qui subsiste encore de nos jours dans les régions situées à la frontière de la Biélorussie et de l'Ukraine. Ces chansons sont interprétées par des jeunes filles qui vont de maison en maison pendant la fête de la Pentecôte, la guirlande étant le symbole des jeunes filles.

CHANSONS D'ÉTÉ

9 « SUR LA RIVIÈRE PRÈS DU SAULE »

Ensemble folklorique du village d'Ivanivka, district de Yarmolyntsi (région de Khmelnytsky)

Chanson pour voix solo interprétée à l'occasion de la fête de saint Jean-Baptiste (Ivan Koupalo), qui évoque l'image symbolique d'une colombe se baignant dans la rivière. Le thème rythmique est typique ; la mélodie est caractéristique de la région de Podolie.

10 « AUJOURD'HUI C'EST LA FÊTE DE SAINT PIERRE »

Ensemble folklorique du village de Lipniki, district de Zouguiny (région de Jitomir)

Cette chanson illustre le thème de la demande en mariage. Le jour de la saint Pierre (29 juin), deux écrevisses — mâle et femelle — étaient habillées comme des humains, parées de rubans et de fleurs et « mariées » au son de chansons nuptiales.

11 « LES MOISSONNEURS »

Ensemble folklorique du village de Kozelets (région de Tchernigov)

Chantée pour la moisson pendant les travaux des champs. On notera le style de cette chanson, transition entre les chansons archaïques du cycle des saisons, avec leur mètre libre et leur mélodie diatonique, et la mélodie lyrique plus développée à structure harmonique.

12 « COUCHER DE SOLEIL »

Chorale du village de Klintsy, district d'Ovrouth (région de Jitomir)

Cette chanson est caractéristique du folklore archaïque. En effet, comme dans d'autres chansons traditionnelles du nord-est de l'Ukraine, chaque strophe s'achève par un cri aigu. On notera le faible ambitus et la tierce neutre ; la chanson est à deux voix avec bourdon et récitatif.

13 « LE DÉPART DU BERGER »

Orchestre d'instruments populaires de l'industrie forestière de la région de Transcarpatie

Tableau musical sur un thème pastoral en forme de rhapsodie, interprété par un ensemble folklorique villageois composé d'instruments traditionnels des Carpates : cymbalum, violon, *sopilka*, tambour grave, *trembita*, *bassolya*, accompagnés de cloches, de claquemets de fouet et d'un accordéon. Les improvisations au violon sont suivies de danses au rythme rapide *arcan* et *drobotianka*.

CHANSONS DE MARIAGE

14 «POUR UNE GUIRLANDE»

Ensemble folklorique du village de Vovtchyk, district de Kozelets (région de Tchernigov)

Cette chanson évoque une cérémonie de mariage lors de laquelle les participants à la procession nuptiale portent un arbre rituel orné de banderoles et de fleurs artificielles. La chanson nuptiale est interprétée à l'unisson sur un ton perçant, un peu brutal et très expressif; chaque strophe s'achève par un cri aigu typique du nord-est de l'Ukraine.

15 «POURQUOI PLEURER, POURQUOI TE LAMENTER?»

Ensemble folklorique du village d'Alexeevka, district de Starosiniaski (région de Khmelnitski)

Chanson rituelle chantée pendant la cérémonie du «dénattage», où l'on défait la tresse de la jeune épousée, qui pleure son enfance passée dans la maison familiale. On notera l'hétérophonie à deux voix avec variations mélodiques.

16 «MÉLODIES NUPTIALES POUR DRYMBA»

Région d'Ivano-Frankovsk par M. Netchaï

Drymba est le nom ukrainien de la guimbarde. Ici, l'interprète improvise en combinant plusieurs airs très connus de la région natale.

17 «DOUMA A LA GLOIRE DE MAROUSSIA DE BOHOUSLAV»

F. Jarko: chants et bandoura

C'est l'un des plus vieux thèmes élégiaques exprimant les souffrances des Cosaques capturés par les Turcs.

Cette élégie, qui rappelle la naissance du genre (XVIe-XVIIe siècle), se fonde sur un événement historique: la libération de prisonniers cosaques par Maroussia de Bohouslav, l'épouse ukrainienne d'un dignitaire turc. Elle est interprétée par le *kobzar* Fedir Jarko, chanteur professionnel qui a étudié l'interprétation traditionnelle de la *douma*. Il s'accompagne à la *bandoura*. L'élégie comporte tous les éléments d'une composition aboutie, depuis la plainte introductive jusqu'au «Gloria» final.

18 BERCEUSE «OH, LIOULONKI»

par Dominika et Nadejda Tchekoun

Deux femmes improvisent à tour de rôle sur un thème qui est typique de la région.

19 «RITOURNELLE POUR TELENKA»

Ensemble folklorique du village de Teresva, district de Rakhiv (région de Transcarpatie)

Soliste et direction: Anton Houzak (telenka)

La *telenka* est une flûte utilisée par les bergers *houtsoul*. Dans cette ritournelle, l'interprète exécute un bourdon vocal tout en soufflant dans la *telenka*. Cela se pratique également avec la *floyara*, une flûte à bout ouvert à six trous, qui produit une gamme diatonique.

20 «LE SAULE AU FEUILLAGE TOUFFU»

Ensemble folklorique du village de Pole-sya, district de Sosnytsa (région de Tchernigov)

Chanson lyrique polyphonique, avec une voix aiguë évoluant librement en contrepoint.

21 «JE PARS POUR LA MONTAGNE»

Village d'Ivankivtsi, district de Starosiniavski (région de Khmelnitski)
A cappella. Soliste: Ivan Kovaltchouk

Ce solo pour voix d'homme est interprété dans le style déclamatoire caractéristique de l'interprétation des ballades en Ukraine.

22 «LA MONTAGNE DERRIÈRE LA MONTAGNE»

Chorale du village de Kovalikha, district de Smila (région de Tcherkassy). A cappella.

Chanson à thème familial, c'est la complainte d'une épouse vouée au malheur dans la famille de son mari. Cette chanson à deux voix est particulièrement représentative d'un type répandu de chant lyrique sur la vie quotidienne à l'époque moderne.

23 «LES FRIPONS»

Ensemble instrumental du village de Jerdino, district de Tchemerovtsy (région de Khmelnitski)

Violon, violoncelle, percussion, instruments à vent

Danse populaire de l'Ukraine orientale. L'ensemble instrumental est une variante de la *troïsta mouzyka*.

24 «BONSOIR, PETITE MÈRE»

Village d'Ivan, district de Mour-Kourilivski région de Vinnitsa
A cappella. Soliste: Anna Movtchan

Exemple typique de chant nuptial en solo qui se situe en dehors du répertoire rituel du mariage. Style individuel d'interprétation féminine très personnel, lourdement orné de fioritures mélismatiques.

25 «OH, HIBOU, NE VIENS PAS ANNONCER D'AUTRES MALHEURS»

Vasil Netchepa: chant et vielle

C'est un vieux chant *cosaque* où le hibou apporte la nouvelle de la mort d'un Cosaque sur le champ de bataille à sa veuve et à son fils. Le chanteur s'accompagne à la vielle.

26 «MAMAN, C'EST L'AUBE»

Ensemble folklorique du village de Bohouslavka, district de Kharkov
A cappella

Complainte d'une jeune femme. Malgré la tristesse de ses paroles, elle se chante sur une mélodie plutôt gaie attestant son origine *cosaque*. Elle est typique du style de chant ouvert de la région des steppes de l'Ukraine.

27 «LE SÉDUCTEUR»

Ensemble instrumental du village de Pliiski, du district de Pogrebichtche (région de Vinnitsa)

Vladimir Tratchouk: bayan (accordéon à boutons); Victor Pantchouk: accordéon; Vladimir Jerebets: tambour de basque et bouteilles; Valentina Tarassova: planche striée

Version instrumentale d'une chanson sur un personnage de séducteur. Elle fait partie d'un groupe de danses cosaques et est interprétée par une *troïsta mouzyka*.

28 «OH, MON BIEN-AIMÉ AUX CHEVEUX BOUCLÉS, NE ME QUITTE PAS»

Village de Kroupovoe (région de Rovno)
Chant : Ouliana Kot
Solo féminin de caractère lyrique.

29 «SUR LE VASTE DANUBE»

Ensemble folklorique du village d'Ostriv, district de Boug (région de Lvov)
Direction : Olga Baraban

Chant et danse avec accompagnement par un ensemble instrumental de plein air, typique de l'atmosphère villageoise qu'on trouve encore en Ukraine de nos jours. Cette œuvre se caractérise par un rythme de *polka*, avec une mesure supplémentaire qui brise le rythme régulier habituel de cette danse.

30 «HOUTSOULKA»

Région d'Ivano-Frankovsk
Roman, Ivan et Vasily Vatamaniouk : violon, cymbalum et tambour grave (*troïsta mouzyka*)

Danse populaire de la région des Carpates. Noter la technique d'interprétation de l'ensemble, ainsi que la composition rhapsodique développée au moyen de variations, qui est typique du pays *houtsoul*.

31 «LE SORBIER»

Trio vocal du village de Louguiny (région de Jitomir). A cappella

par Rosa Jouk, Lioudmilla Tchijouk, Maria Dorodko.

Évoquant le sort d'une femme, ce chant lyrique est empreint d'une tristesse sereine. Cette version «de chambre» d'un chant à trois voix est plus intime que les exécutions qui ont lieu en plein air. Elle reste néanmoins caractéristique de la chanson populaire traditionnelle ukrainienne.

32 «GOPAK»

Région de Soumy
A. Kozitski : violon ; M. Bougrim : violon ; I. Tchikhar : violoncelle ; G. Pekar : tambour de basque

Danse *cosaque* traditionnelle de l'Ukraine orientale, exécutée par les hommes. Ici le «trio» traditionnel est en fait un ensemble composé de deux violons, dont l'un joue la mélodie et l'autre un bourdon continu, d'une *basolya* (sorte de violoncelle rustique) et d'un tambour de basque.

33 «CHANT TCHOUMAK»

Ensemble folklorique du village de Kybytsi du district de Mirgorod (région de Poltava)
Les *Tchoumaks* étaient des commerçants qui, du XVIe au XIXe siècle, transportaient le sel entre la Crimée et l'Ukraine. Ce chant raconte la maladie et la mort d'un *Cosaque* sur la route. A l'origine, il était exécuté par un soliste homme. Le chant est représentatif du riche répertoire polyphonique du centre de l'Ukraine.

34 ARCAN : «LE LASSO»

Ensemble folklorique de chant et danse Vesselka de la Maison de la culture de Dolyna (région d'Ivano-Frankovsk)
Directeur artistique : Petr Terpeliouk

Danse *houtsoul* à 2/4, qui s'accélère vers la fin ; Elle est interprétée par un grand ensemble qui porte le nom de *velyka mouzyka* (grande musique) dans le pays *houtsoul*. Dans les Carpates, les musiciens populaires sont très talentueux et professionnels ; ils font usage d'une technique raffinée en matière de variations, d'instrumentation et de modulation ; ici, ils utilisent notamment dans les variations le violon, le *cymbalum* et la cornemuse.

T. ANDROUCHUTCUK-ZOLOZOVA
et E. MOURZINA

Nous remercions Laurel OSBORN pour son aide à la rédaction du texte. Les enregistrements ont été réalisés par la Maison d'enregistrement du Comité d'État pour la radio et la télévision de la RSS d'Ukraine et le Conservatoire supérieur de Kiev.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

UKRAINE TRADITIONAL MUSIC

1	Overture : trembitas with folk orchestra	0'54
2	"In the mountain the peacocks promenade"	1'28
3	Vesnianka : "Spring song"	0'38
4	Vesnianka : "Spring song"	1'12
5	Vesnianka : "Oh, on the moutain"	0'58
6	Vesnianka : "The herdsman"	1'35
7	Medley of Carpathian melodies : "Vinotchok"	1'03
8	"We are going to decorate a shrub"	1'20
9	"On the river near the willow tree"	1'52
10	"Today is the festival of St Peter"	1'21
11	"The reapers"	1'41
12	"The sunset"	1'15
13	"The shepherd departs"	6'32
14	"For a garland"	1'22
15	"Why do you weep, why do you lament?"	2'16
16	"Wedding melodies for drymba"	1'35
17	"Duma for Marussia of Bohuslav"	6'52

Edited by UNESCO and AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200
IVRY-SUR-SEINE in collaboration

with the

D 8206 AD 090

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

UKRAINE MUSIQUES TRADITIONNELLES

18	Lullaby "Oh, Liulonki"	1'43
19	"Ritornello for the telenka"	2'28
20	"The willow tree with many leaves"	1'25
21	"I am going to the mountain"	1'54
22	"The mountain behind the mountain"	1'42
23	"The rogues"	1'09
24	"Good evening, little mother"	1'39
25	"Oh, owl, do not announce any more misfortunes"	3'35
26	"Mama, the dawn"	1'31
27	"The seducer"	0'47
28	"Oh, thou with the curly locks, do not leave me"	1'37
29	"On the wide Danube"	1'18
30	"Hutsulka"	4'21
31	"The red mountain ash"	1'56
32	"Hopak"	0'59
33	"Chumak song"	3'01
34	Arcan : "The lasso"	3'05

Édité par l'UNESCO et AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200 IVRY-
SUR-SEINE en collaboration

avec le

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

69'44

© AUVIDIS/UNESCO 1991

® AUVIDIS-UNESCO 1991

AUVIDIS
DISTRIBUTION