

Découvrez
les musiques
traditionnelles
du monde
avec ARION

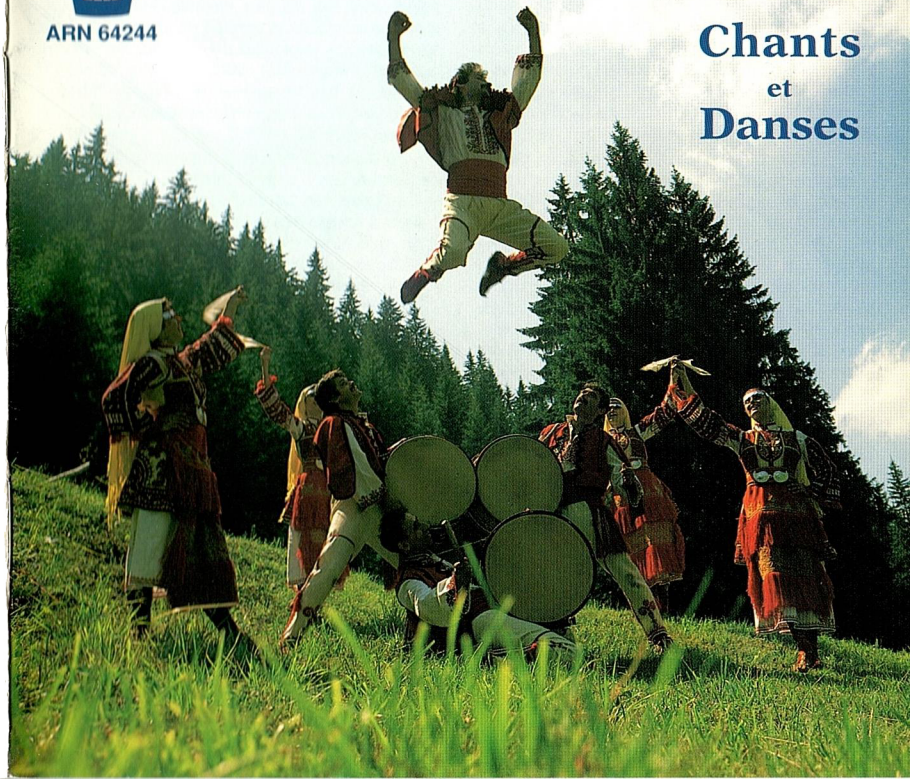
With ARION
discover
traditional
music from
around the world

Pour recevoir notre catalogue général
écrivez-nous à:
ARION S.A.
36, Avenue Hoche
75008 PARIS

BULGARIE

Chants
et
Danses

La République Nationale de Bulgarie fait partie de la péninsule des Balkans située dans le Sud-Est de l'Europe. La population est formée en majorité de Bulgares mais compte également de petits groupes minoritaires composés d'environ 600.000 Turcs et 150.000 tziganes. Les groupes ethniques fondamentaux sont les Slaves (qui sont majoritaires et représentent la composante bulgare de base), les Proto-Bulgares et le reste de l'ancienne population qui avait été assimilée.

Le pays fut, pendant des siècles, un lieu de rencontre de grandes cultures : thracienne, hellénique, byzantine, slave, bulgare, turque et arabe. Aux 6e et 7e siècles, les Slaves apportèrent leurs propres chants, costumes et coutumes. A la fin du 7e siècle, les Bulgares venus de la région de la Volga occupèrent le pays ; s'intégrant peu à peu aux Slaves conquis, ils assimilèrent les éléments de la vieille civilisation. C'est ainsi que la musique bulgare tient ses origines d'un mélange de cultures européennes et orientales.

Beaucoup de chansons populaires de Bulgarie sont nées pendant la domination turque exercée sur le pays du 14e au 19e siècle. Pendant cette longue période, le pays fut privé de tout contact avec les autres états d'Europe. Sans l'appui de l'élite intellectuelle, la culture, qui devint l'expression du soutien, de la consolation, du courage et de l'espoir pour l'avenir, resta entre les mains du peuple, tandis que les danses traditionnelles étaient transmises de génération en génération. C'est la raison pour laquelle la culture musicale est directement liée à la vie populaire et que la danse et le chant devinrent une caractéristique nationale.

La grande variété rythmique et métrique est un des traits les plus distinctifs de la musique

folklorique bulgare. Les styles musicaux diffèrent d'une région à l'autre, voire d'un village à l'autre même dans le cas d'une grande proximité; chaque contrée, chaque village a ses chants, ses danses qui ont leur mélodie, leur ornementation, leur rythme propres. Les chants bulgares sont presque tous caractérisés par un rythme nuancé; malgré leur intensité, une nostalgie semble les habiter et leur terminaison laissant sur une impression d'inachevé ajoute à leur mélancolie.

On distingue cinq régions principales où se perpétuent ces chants et danses :

- La région des "chops" (celle des paysans vivant à l'ouest des environs de Sofia)
- Le sud-ouest de la Bulgarie, appelé "Pirin" (Macédoine bulgare)
- La Bulgarie du nord ou Cevernesko
- La Bulgarie du sud ou Thrace
- Dobroudja, région côtière de la Mer Noire où se trouve la ville de Varna.

L'Institut Musical de l'Académie des Sciences de Sofia possède une collection de plus de 33.000 chants populaires et des notations de plus de 300 pas de danses.

**1] PRAVO TRAKIISKO HORO
(Ronde de Thrace)
Instrumental**

La *horo*, sorte de ronde, est une danse typique présente dans toutes les régions. Celle-ci est originaire de la Thrace. Elle est plus calme et crée plus d'atmosphère que la *hora* nordique. Les *Pravo hora* sont plus connues et restent les danses favorites; elles se dansent sur un rythme à 2/4 (contrairement aux *Paidoesko* qui

sont à 5/16, aux *Ratchenitsas* à 7/16) et aux *Povurnatoes* à 9/16. Elles sont dansées sur la place du village. Le tempo, d'abord lent, s'accélère pendant la danse.

**2] KALES KIRCE
Chant : Voix d'homme et de femme
Duo d'amour**

**3] SOFIA HORO
(Horo de Sofia)
Instrumental**
La ronde joyeuse et vive des jeunes filles. Arrivée des jeunes gens. Pour finir, jeunes gens et jeunes filles s'élancent ensemble dans une ronde rapide.

**4] «DENO, MARI KROTKO TROPAJ»
(«Deno, danse plus lentement»)
Chant : voix d'homme
Chant d'amour**

**5] SVATBARSKA MELODIA & RATSCHENITSA
(Chant de mariage et ratchenitsa)
Instrumental : kaval solo**
La *kaval* est une flûte en bois d'environ 80 cms, sans embouchure, percée de six à huit trous dans sa partie supérieure et d'un trou dans sa section inférieure. L'instrument, tenu légèrement à l'oblique, se joue avec les deux mains. Son timbre est mélancolique et d'une séduisante coloration.
La *ratchenitsa* est une danse d'hommes de la ville de Dobroudja. Elle exprime l'attachement au labeur des paysans, qui y font preuve d'une grande virtuosité.

**6] «SNOSTI SI GO VIDOCH, MAMO, UBAVOTO STOJNE»
(«Maman, hier soir, j'ai vu la belle Stojne»)
Chant : voix de femme**
Ce chant vient de Pirin, au sud-ouest de la Bulgarie (Macédoine). Danses et chants, très différents de ceux des autres régions, s'entremêlent, et certains pas de danse sont très compliqués.

**7] TANTZ IZ VARNENSKO
(Danse de la région de Varna)
Instrumental**
Danse de Dobroudja, région qui s'étend autour de la ville de Varna. Les danses de cette région se caractérisent surtout par le jeu des mains.

**8] «MARICE LE, LICNO DEVOJCE»
(«Oh, Marice, tu es une fille extraordinaire»)
Chant : Voix de femme et d'homme**

**9] RATSCHENITSA GADULKA
(Ratchenitsa à la gadulka)
Instrumental : gadulka solo**
Le *gadulka*, encore appelé *kemene* (en Yougoslavie, connu sous le nom de *lyritsa*), ressemble à un violon de l'époque moyennageuse; c'est l'instrument à cordes le plus populaire. A l'origine, il ne compte que trois cordes, plus tard quatre. Celui qui est utilisé ici possède quelques cordes mélodiques qui vibrent quand on joue en marchant. Le musicien tient l'instrument sur ses genoux et le laisse reposer sur sa hanche quand il marche ou se tient debout.

- 10 «DALI ZNAES MILA MAJKO»
(«Est-ce que tu sais, ma chère maman»)
Chant : voix de femme
Chant de Pirin

- 11 SVATBARSKA MELODIA GAIDA
(Mélodie de mariage à la gaida)
Instrumental : gaida solo

Chant de mariage. Dans les Balkans, on utilise encore plusieurs types de cornemuses. Celle-ci, la *gaida*, est un type intermédiaire avec un bourdon et un tuyau percé de huit trous. La *gaida* ainsi que le *kaval* cité précédemment sont les instruments à vent les plus populaires et les plus joués dans tout le pays.

- 12 STANKE LE
Chant : voix d'homme
Chant de provocation

- 13 DOBROUDJANSKA TROPANKA
(Tropanka de Dobroudja)
Instrumental : gaida solo

Dans les danses de Dobroudja (terre natale du groupe Varna), comme la *tropanka*, la

partie supérieure du corps joue un rôle important. Les hommes font des mouvements amples et vigoureux avec leurs bras, tandis que les femmes font de même avec des gestes courts, féminins et délicats.

- 14 SIDE DEVOJCINA
(La soirée des jeunes filles pour rencontres les jeunes gens)
Chant : voix de femme

Chant en provenance de Pirin, très populaire, même au-delà de la frontière de la Macédoine yougoslave.

- 15 SCHOPSKA RATSCHENITSA
(Ratchenitsa des chops)
Instrumental

La *ratchenitsa* est la danse la plus connue en Bulgarie. Chaque village a sa caractéristique propre pour l'exécuter, mais toujours sur un rythme à 7/16. Les danses des "chops" (paysans des environs de Sofia) sont les plus rapides de Bulgarie. Les danseurs, alignés en nombre, se laissent entraîner par la musique, passant d'un saut lent à un rythme de pas très vif. C'est ce type de musique que Bartók a appelé «Bulgarie».

The National Republic of Bulgaria on the Balkan peninsula is situated in the South-East of Europe. The population is mostly Bulgarian, but there are some small minority groups among them, approximately 600.000 Turks and 150.000 Gypsies. The fundamental ethnic groups are the Slavs (who were in the majority and who represent the basic Bulgarian ethnic element), the Proto-Bulgarians and the remnants of the assimilated ancient Thracian population.

This country has been a meeting place of great cultures for centuries : Thracian, Hellenic, Byzantine, Slavic, Bulgarian, Turkish and Arabic. In the 6th and 7th century, the Slavs brought along their own songs, costumes and customs. At the end of the 7th century, the Bulgars came from the Volga region and occupied the land. They gradually integrated with the conquered Slavs and took over the elements of the old civilization. Thus Bulgarian music originated from a mixture of European and Asian cultures.

Many of the popular songs in Bulgaria date from the period of Turkish domination which lasted from the 14th to the 19th century. During this long period the country was virtually deprived of contact with the rest of Europe. Without intellectual leadership, the culture rested in hands of the people, which became the expression of support, consolation, courage and hope for the future, while the dance traditions were handed down from generation to generation. It is why the musical culture was so directly connected with the everyday life of the people and why dancing and singing became a national characteristic.

One of the most distinctive features of Bulgarian folk music is its great rhythmic and metrical variety. Musical styles differ from one region

to another, and may even differ in adjacent villages. Each area, each village has its own songs and dances with their particular melody, ornamentation and rhythm. Gradations of rhythm characterize the songs. Although they are often intense, they are tinged with nostalgia and their endings leave an impression of being unfinished, adding to the feeling of melancholy which they evoke.

Music and dances of Bulgaria can roughly be divided into five areas :

- The area of the "Shops" (peasants), which is in the western vicinity of Sofia;
- The south-west part of Bulgaria, called Pirin (Bulgarian Macedonia);
- Northern Bulgaria or Cevernesko;
- Southern Bulgaria or Thrace;
- Dobrudzja, the area which borders the Black Sea and where the town of Varna is situated.

The music Institute of the Academy of Sciences has a collection of more than 33.000 popular songs and notations for more than 300 dance steps.

- 1 PRAVO TRAKIISKO HORO
(Round from Thracia)
Instrumental

The *horo*, a round-dance, is a dance typical of every area. This one is from Thracia; this type is quieter and has more atmosphere than the northern *horo*. The *Pravo hora* are best known and are favourite for dancing; they are all in 2/4 time (contrary to the *Paid-oesko* group, which are in 5/16, the *Ratch-*

enitsas in 7/16 and the *Povurnatoes* in 9/16 time). They are danced in the village square. The tempo starts slowly and increases rapidly during the dance.

2 KALES KIRCE

Song : male and femal vocal

Love duet

3 SOFIA HORO

(Horo from Sofia)

Instrumental

The joyful and lively round-dance of the girls. The boys arrive. At the end, the boys and girls join together in a rapid round.

4 "DENO, MARI KROTKO TROPAJ"

("Deno, dance more slowly")

Song : male vocal

Love song

5 SVATBARSKA MELODIA & RATSCHENITSA

(Wedding song and *Rachenitsa*)

Instrumental : kaval solo

The *kaval* is a wooden flute of about 80 cms without mouthpiece, with six to eight holes on top and one underneath. The instrument is held at a slight angle, and played with two hands; the timbre is melancholic and the instrument has an attractive tone.

The *rachenitsa* is a male dance, from the town of Dobroedja. It expresses the peasants ties with labour and their skill in their work.

6 "SNOSTI SI GO VIDOCH, MAMO, UBAVO-TO STOJNE"

("Mamy, yesterday evening I saw the fine Stojne")

Song : female vocal

A song from Pirin, the south-west part of Bulgaria (Macedonia). Dances and songs, which differ strongly from other areas, are interwoven and sometimes have very complicated steps.

7 TANTZ IZ VARNENSKO

(Dance from Varna region)

Instrumental

A dance from Dobroedja, area around the town of Varna. The dances of this region are characterized by the hand movements.

8 "MARICE LE, LICNO DEVOJCE"

("Oh, Marice, you are an extraordinary girl")

Song : male and female vocal

9 RATSCHENITSA GADULKA

(*Rachenitsa* played on the *gadulka*)

Instrumental : gadulka solo

The *gadulka*, also called *kemene* (in Yugoslavia known under the name of *lyritsa*) resembles a fiddle from the Middle Ages; it is the most popular string instrument. Originally with three, later with four strings. This type which is used in this recording has a few melodic chords, which vibrate even while walking and playing. The musician holds the instrument on his knee and when walking or standing, he rests it on his hip.

10 "DALI ZNAES MILA MAJKO"

("Do you know, my dear mother")

Song : female vocal

A song from Pirin.

11 SVATBARSKA MELODIA GAIDA

(Wedding song played on the *gayda*)

Instrumental : gayda solo

Wedding song. In the Balkans, several types of bagpipes are still used. The one used in this recording, the *gayda*, is medium type with one drone and one pipe with eight holes. The *gayda* as well as the *kaval* aforementioned are the most popular wind instruments and are played throughout the country.

12 STANKE LE

Song : male vocal

Challenge song

13 DOBROUDJANSKA TROPANKA

(*Tropanka* from Dobroedja)

Instrumental : gayda solo

In the dances from Dobroedja (home of the Varna group) like the *tropanka*, the upper

part of the body plays an important part. The men make wide and vigorous movements with their arms, while the women do the same with small, feminine, delicate gestures.

14 SIDE DEVOJCINA

(The girl's evening for meeting the boys)

Song : female vocal

A song from Pirin, which is very popular, even across the border of Yugoslavian Macedonia.

15 SCHOPSKA RATSCHENITSA

(*Rachenitsa* from the shops)

Instrumental

The *rachenitsa* is the best known dance in Bulgaria. It is played in 7/16 time and every village has its own type. The dances of the *shops* (peasants from the environs of Sofia) are the fastest in Bulgaria. The dancers, in a long line, move to the music, starting with a slow hop and accelerating to a rapid step.

Translated by Clare Perkins