

LA MÚSICA FOLKLÓRICA BÚLGARA¹

Anelia Ivanova lotova²

Abstract: Bulgarian folk music has received international recognition. The "Bulgarian Voices" are admired worldwide. The least known is the folk variety of this small Balkan country. This article presents the results of an investigation whose purpose was to gather information about the various folk regions of Bulgaria: Shopska, Trakiia, Rodopi, Pirin, Severniashka and Dobrudja. We conducted an analysis of regular and irregular rhythms and melodies in terms of modes, intervals and rhythms, and completed our investigation by examining the subject matter and the character of songs, instruments, dance, dress, customs, and rituals. We observed notable differences among some adjacent areas, such as the Pirin region, characterized by songs performed by two voices, and Rodopi, whose music is totally monodic.

Keywords: music; folk music; folklore; Bulgarian folklore

Resumen: La música folklórica de Bulgaria es reconocida internacionalmente. Las "voces búlgaras" son admiradas mundialmente. Lo menos conocido es la variedad de la que dispone el folclore de este pequeño país balcánico. Este artículo expone los resultados de una investigación cuyo objetivo fue recopilar información sobre las diferentes regiones folclóricas de Bulgaria: Shopska, Trakiia, Rodopi, Pirin, Severniashka y Dobrudja. Se hace un análisis de los ritmos regulares e irregulares y melodías en cuanto a modos, intervalos y cadencias. La investigación se completa tratando la temática y el carácter de las canciones, instrumentos, bailes, vestimenta, costumbres y ritos. Se observa mucha diferencia entre algunas regiones colindantes como por ejemplo la región Pirin que se caracteriza con el canto a dos voces y Rodopi, totalmente monódica.

Palabras clave: música; música folklórica; folklore; folklore búlgaro

Introducción

El folklore es la cultura artística, el arte colectivo de una nación porque es parte, componente y resultado de su actividad cotidiana.

El folklore como expresión de la consciencia nacional es un fenómeno histórico-social y al mismo tiempo una forma específica de relación estética del pueblo con la realidad (Litova-Nikolova, 1982).

El folklore musical expresa los gustos estéticos del ambiente social en cual vive el pueblo. En su gran parte, la música folklórica búlgara se caracteriza por la alta calidad artística. Se han producido

variaciones a medida que han evolucionado en el tiempo. Los modos musicales que utiliza son variados y se basan en cuatro tipos principales: diatónica, cromática, pentatónica y enarmónica. Cada uno de ellos recibe diferente influencia y aceptación en cada región.

En cuanto la organización metrorítmica, la mayor parte de las melodías son en compases binarios, pero también abundan los compases irregulares de 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hay que destacar la multitud de ejemplos de canciones sin metrum, donde la pulsación regular de tiempos fuertes y débiles es ausente. En ellas destaca la exhibición del talento improvisador de los cantantes.

La mayoría de las melodías del folklore búlgaro son monódicas. Las canciones a dos voces se caracterizan en algunas regiones como Shopska, Pirin y Rodopi.

El ámbito de las canciones, en su gran mayoría, es más bien reducido a cuarta o quinta. La estructura es de 2,3 o 4 estrofas.

Las danzas folklóricas son bastante diversas en cuanto a tipos y formas de baile. Esto se nota especialmente en Shopska, Norte y parte de Tracia.

Los instrumentos folklóricos, kaval, pito, duduk, dvoianka, gaita, zurna, gadulka, tambura, tambor, pandereta y otros (Figuras 1, 2, 3 y 4), se utilizan en diferentes ocasiones: para acompañar las danzas, en las comidas o en algunas celebraciones populares (Todorov, 1973).

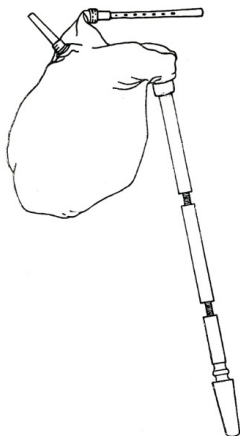

Figura.: Gaita

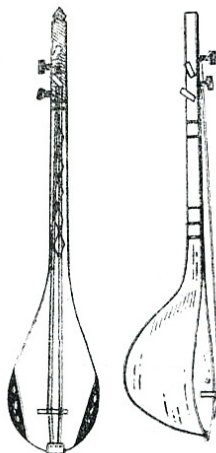

Figura 2: Tambura

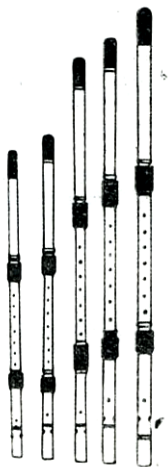

Figura 3: Kaval (diferentes tamaños)

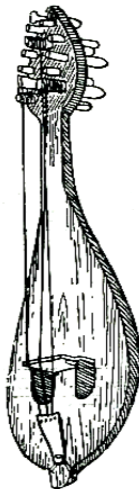

Figura 4: Gadulka

Desarrollo

Bulgaria se divide en varias regiones folklóricas, marcadas por las diferentes condiciones de trabajo, originando por ello diferentes tradiciones, creencias, costumbres, formas de vivir y pronunciación fonética. En estas zonas o regiones no deben ignorarse la existencia de zonas intermedias influenciadas por las regiones vecinas y los cambios que se han producido como resultado de la migración de gente de un lugar a otro. Existen varias versiones sobre el número de regiones folklóricas. Algunos la dividen en 6 (en el libro de música de 5º de primaria), otros en 7, pero nosotros vamos a utilizar la división que hace los más destacados investigadores del folklore búlgaro Djudjev (1975) y Litova-Nicolovase (1982) que distinguen 8 regiones folklóricas: Pirin, Rodopi, Trakia, Oeste Central, Noroeste, Centro Norte, Noreste y Dobrudja. Cada región se identifica por sus características únicas y diferentes de las otras.

Región folklórica Pirin

Límites: río Struma (Blagoevgrad, Sandanski, Petrich), río Mesta (Razlog, Bansko, Gocedelchevsko) y trozo de la parte oeste de la montaña Rodopi.

Sobre todo predomina el canto a dos voces (alrededor de 70% de las canciones).

Con mayor frecuencia son las mujeres, las que interpretan las dos voces: una canta la voz aguda y dos o más interpretan la segunda. Es frecuente el cruce de las dos voces y la tendencia de cantar a intervalo segunda (Kaufman, 1968).

Otro tipo de canto a dos voces es de “atzane” (Bansko), donde una de las voces hace una sacudida con salto a octava o séptima normalmente al final de la frase o al medio de la palabra corto y picudo en “i”. La manera de cantar es de pecho y jugoso.

En cuanto a la temática, las canciones del Pirin son cuantiosas: para las reuniones de las solteras, llevar las danzas, actividades laborales, reuniones gastronómicas, rituales de fiestas. Etc.

Después del compases binarios, el más utilizado es de 7 tiempos (3+2+2 o 2+2+3). Con menos frecuencia se hallan los compases irregulares de 5, 8, 9 y 11, además del compas ternario.

En las canciones y melodías instrumentales se utilizan los modos griegos dorio y frigio, pero también pentatónica y cromática.

Los instrumentos más frecuentes son tambura, gaita, pito, dvoianka (una doble flauta), zurnata y tupan (especie de tambor muy grande).

Son típicas los joro Chetvorno, Lito joro, Todorichno, Za poias y otros.

Región folklórica Rodopi

Esta región incluye los municipios alrededor de Asenovgrad, Smolian, Madan, Zlatograd, Kyrdjali. Velingrad. Tiene su propia tradición y originalidad. Debe ser analizado aparte.

La canción en Rodopi es monódica y sin influencias ajenas. Probablemente por el terreno montañoso y la población en pequeños pueblos separados uno del otro. El estilo más auténtico es de la parte central del Rodopi, porque al este se nota la influencia de Trakia y al oeste, la de Pirin.

En esta región folklórica a menudo se encuentran canciones en pentatónica, tanto en las canciones de los búlgaros cristianos, como en las canciones de los búlgaros islámicos. Las melodías en pentatónica no son las que predominan, pero en ninguna otra región se encuentran con tanta frecuencia y por ello se consideran características para Rodopi.

$\text{♩} = 116$

ki - - sim - - liy - - che, ki - - sim - - dar - - che,
shto mu cho - sku po - - gled - - nu - - vash.

De la diatónica, los modos más característicos son eólico y dórico, pero también frecuentan formas combinadas entre pentatónica y diatónica.

Son frecuentes las canciones sin medida organizada junto con las melodías en compases de 2/8, 3/4, 5/4, 5/8, 7/8 y 9/8.

De carácter las canciones son sobre todo líricas y no muy rápidas que se cantan en la mesa (durante la comida), en las reuniones entre mujeres, en las danzas. Algunas canciones están relacionadas en tiempo de los turcos y los héroes búlgaros que lucharon contra ellos como Petko Voivoda y Delio Jaidutin. Una especie de himno de la región Rodopi es la canción “Bela sym bela iunache”.

Las danzas son pausadas, en tiempos lentos con movimientos suaves y prolongados: Chukano, Svornato, Mitrino, Ovcharska.

Los instrumentos más característicos son la gaita caba, caval y tambura. La música instrumental está estrechamente relacionada con las melodías vocales.

En Velingrad y en el pueblo Nedelino se canta a dos voces, pero son casos aislados dentro de la región folklórica.

Región folklórica Trakia

La limitación geográfica por el norte es hasta la montaña Sredna Gora y este de la Montaña Vieja, al sur hasta la montaña Rodopi y la frontera con Turkia, oeste Ihtiman y este Mar Negro.

La migración de mucha población en diferentes momentos históricos son los responsables que en esta región se encuentran muchos rasgos similares con el folklore de las regiones del Norte y Dobrudja.

Las canciones típicas tracias son monódica y en su mayoría en los modos diatónicos frigio y eólico. La cromática se encuentra con cierta frecuencia y la pentatónica en la montaña Strandja.

Además del compas 2/4, se utilizan también los compases de 3, 5, 7, 8 y 9. Las canciones in metrum son frecuentes, tienen un ámbito amplio y con muchos adornos.

Rad - ka za vo - - da ho - di - - - - -
la sas be - - - - - li
me - - - - - dvi ba - ku - - - - - ri,
u po - di - - - - - ria zmei - - - - - no var - ve - - - - - she.

Las canciones tracias se distinguen por su riqueza temática: se encuentran canciones para recoger el trigo, para reuniones, para la mesa, de rituales, para bailar sobre el fuego en Strndja, para las bodas, para fiestas de máscaras.

Los instrumentos más característicos son el kaval, gaita, gadulka y tapan.

Las danzas “jora” más conocidos son Tres Veces, Pravo, Kasymsko, Buenetz, Paidushko, Rachenitza.

Región folklórica Oeste Central

Esta región incluye Shopluka (Sofia, Slivnitza, Svoge, Samokov, Stanke Dimitrov, Radomir), Graovo (Pernik, Brznik) y los contornos al oeste (Tran, Kiustendil).

Especialmente característico para la parte Shopluka del Oeste Central es el canto en dos voces en un ámbito muy reducido con segundas paralelas. Por lo general una cantante se ocupa de la primera voz, la otra se canta por dos o más mujeres. La segunda voz normalmente es inmovible sobre el primer grado del modo, a veces baja a la VII grado para evitar el unísono cuando la primera voz baja al primer grado. Así se mantiene la sensación de una organización vertical de segundas (Litova-Nikolova, 1982).

Algunas canciones por su forma reducida, su ámbito estrecho, desarrollo melódico limitado, el carácter brusco y las canciones del Shopluka, se caracterizan por cierto primitivismo.

Muy características para la región folklórica Oeste Central de Bulgaria son las melodías recitativas épicas. Estas son monódicas y cuentan las historias del héroe nacional Krali Marko. En ellas el acento está sobre el contenido literario, mientras en la melodía se observa movimiento correlativo descendente con elementos de improvisación.

En las canciones, cuya temática trata el trabajo del trigo en los campos, se utiliza un efecto ornamental, una especie de temblor de la garganta que fragmenta las notas en pequeñas duraciones.

Los modos más utilizados son eólico, dórico, iónico y la cromática.

Los compases característicos son 2/4, 3/4, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 12/16 y 13/16.

$\text{♩} = 360$

Tzo - ne, mi - lo che - do, koi tro - pa na vra ta?

Ma - le, mi - la ma - - le, ied - no lu - do mia - do.

Una parte importante de las canciones, que se cantan en las labores de cultivar el trigo y en las bodas, son sin medida regular.

Los instrumentos más típicos son gadulka, gaida, kaval, duduk y dvoianka.

Las danzas “jora” se distinguen con mucha movilidad, dinamismo y rapidez de los pasos: Chetvorno, Za poias, Lila, Samokovsko, Kiustendilsko, Radomirsko, Troplivo, Rachenitza y otros.

Región folklórica Oeste y Centro Norte

En estas regiones existe un gran número de compases irregulares aun que en cantidad prevalecen las melodías binarias. Se encuentran con facilidad compases de 5, 7, 9, 11, 13 y 14. También se encuentran las canciones sin medida métrica y con abundante ornamentación, normalmente de contenido histórico.

Las canciones son monódicas, menos en algunos pueblos del Noroeste que cantan a dos voces parecido a los de la región Oeste central (Djudjev, 1975).

Los modos característicos en estas regiones son el dorio, eólico y en algunos casos frigio. Se utilizan también diferentes formas cromáticas.

Los temas que tratan las canciones son de gran variedad, relacionadas con el trabajo en el campo, para las reuniones, para las danzas, para la mesa, las bodas, para cada fiesta popular.

Las canciones se interpretan principalmente con acompañamiento instrumental de duduk, kaval o gaita. Las danzas son variadas y se caracterizan por la gran riqueza de movimientos principalmente ligeros.

Las danzas más divulgadas son: Vodeno, Viejo, Saltado, Troplivo, Chorbadijsko, Vlashkata, Lomka-polomka, Krivo, Paidushko, Kostensko, Ligerio, Klateno, Rachenitza, Chekkurianskino, Jikino, Daichovo, Shareno, Ludoto, Kompanka, Gankino, Grancharsko y muchos otros.

Región folklórica del Noreste y Dobrudja

En esta región se nota la influencia de la región de Trakia (Litova-Nikolova, 1982). Aquí se interpretan canciones relacionadas con los rituales de: navidad, bodas y diferentes fiestas populares a lo largo del año.

En cuanto métrica, principalmente se utilizan los compases de 2/4, pero también hay irregulares como 5/16, 7/16 y 9/16 aun que en muy poca cantidad.

En Dobrudja son típicas las canciones lentas y con muchos adornos.

En cuando las características modales de las canciones, se nota la preferencia a la diatónica pero también se utilizan algunos modos cromáticos.

De los instrumentos más divulgados son gadulka, gaita y kaval.

Las danzas son mixtas, hombres y mujeres, y hasta hace poco una experiencia viviente en los pueblos de Dobrudja.

Excepto el canto a dos voces, en algunos pueblos aislados que viene de inmigrantes de la región de Shopluka, en Dobrudja, reina la monodia.

Conclusiones

Bulgaria es uno de los pocos países europeos que ha conservado, investigado y escrito su folklore musical considerándolo como apreciado tesoro nacional. En Bulgaria viven diferentes etnias que siguen sus tradiciones y de esta forma han enriquecido y siguen enriqueciendo la palestra folklórica como romi, turkos, armenios, judíos, rumanos, armuni, gagauzi, karakachani. Una muestra del valor de la danza y la música folklórica es su popularidad en todo el mundo.

El folklore búlgaro sigue vivo gracias a los festivales de los encuentros regionales y nacionales. Hay más de 60 que se organizan cada año. En los escenarios se reúnen miles de cantantes, intérpretes y artistas de todas las edades que representan antiguos rituales y costumbres. Los participantes en su gran mayoría no son artistas profesionales sino gente que disfruta de su participación como aficionados. La participación de los niños es abundante y representa el vínculo entre pasado, presente y futuro.

Un dato importante que contribuye para el auge del arte folklórico en Bulgaria, que se vive en la actualidad, es su presencia

en las escuelas de infantil y primaria. En los programas educativos en estas etapas, el folklore es la materia prima de las enseñanzas musicales.

Bibliografía

- Djudjev, S. (1975). *Música Folklórica Búlgara*. Sofía: Prosveta.
- Ivanova, A. (2010). La educación musical infantil en Bulgaria y España. *Música y Educación*, 82 (2010) 78-93.
- Karastoyanov, A. (1950). *Fundamentos melódicos y armónicos de la canción folklórica búlgara*. Sofía: Música.
- Kaufman, N. (1968). *La polifonía en la canción folklórica búlgara*. Sofía: Prosveta.
- Litova-Nikolova, L. (1982). *Música Folklórica Búlgara*. Sofía: Música.
- Motzev, A. (1961). *Los adornos en la música folklórica de Bulgaria*. Sofía: Prosveta.
- Stoin, E. (1981). *Los dialectos en la canción folklórica búlgara*. Sofía: Prosveta.
- Todorov, M. (1973). *Los instrumentos populares búlgaros*. Sofía: Ciencia y Arte.
- Vacarlaki, H. (1974). *Etnografía de Bulgaria*. Sofía: Prosveta.

¹ ***Bulgarian Folk Music***

² Doctora.

Universidad Complutense de Madrid

Email: aneliaivanova@hotmail.com