

Collection Solo
by Orchestre national d'Ile-de-France

Georgi Varbanov

Rhythm is in my heart
Music for marimba

Enregistrer un album, c'est oser la création, comme une peinture. Au contraire de l'instant d'un concert où notre art disparaît immédiatement lorsque nous nous arrêtons de jouer, enregistrer permet de conserver éternellement son œuvre, de la transmettre.

Cet album représente toute la richesse musicale du marimba. Par une sélection d'œuvres d'époque et de styles différents liées par des improvisations rythmiques, il raconte de petites histoires. La musique du monde entier semble être née au même endroit. Le battement de nos cœurs provoque l'instinct premier de la création d'un rythme acoustique, bien avant la mélodie.

Recording an album is daring to create, as a painting. Unlike the instant of a concert, in which our art disappears almost immediately as we finish playing, recording allows us to preserve our work eternally, and to transmit it.

This album presents all the musical richness of marimba. Through a selection of works from different periods and styles, tied together by rhythmic improvisation, it tells little stories. The music of the entire world seems to have been born in the same place: the beating of our hearts is our first impulse to create acoustic rhythm, long before melody.

— Georgi Varbanov

01. Introduction

Moi le percussionniste, je tape partout. Donnez-moi une table, un mur, le dos d'une tasse, une tabla ou encore votre joue, je converse avec les sons, telle est ma quête.

La pluie bat à ma fenêtre, c'est de la musique, je tapote le dos de mon pied, c'est de la musique, une cuillère sur une casserole, un doigt sur la paume de mes joues et le bout de mes lèvres, c'est de la musique aussi...

Vous aussi, cherchez, expérimentez et rejoignez cet orchestre de phalanges...

I, the percussionist, hit everywhere.

Give me a table, a wall, the back of a cup, a tabla or even your cheek. I converse with sounds; such is my quest.

The rain strikes my window; it is music. I tap the back of my foot; it is music. A spoon on a pot, a finger on the round of my cheeks and the tip of my lips; this is music, too...

You too, search out, experiment and join this orchestra of phalanges...

02. Son nom est Land

Voici les battements timides et maladroits du cœur de mon instrument. Ce morceau c'est le chant de ma pudeur alors, permettez-moi de vous la livrer au creux de votre oreille afin de saupoudrer votre jeunesse de quelques rêves romantiques. Je vous confie les troubles qui font trembler mes doigts. Non ! Ne riez pas de moi et venez plutôt me

rejoindre sur cette île délicate. C'est mon île.
Je vous joins le plan.
Son nom est *Land*.

Its name is Land

Here is the timid and clumsy beating of my instrument's heart. This piece is the song of my modesty; allow me to deliver it to the hollow of your ear to sprinkle a few Romantic dreams onto your youth. I entrust you with the turmoil that makes my fingers tremble. No! Don't laugh at me, but rather come join me on this delicate island. I include the map for you.
Its name is *Land*.

03. Tout est bruit, tout est battement, tout est rythme...

Je suis né avec des baguettes à la place des doigts et je n'y peux rien, je ne cesse de chercher le son de chaque peau et de chaque matière. Pendant que j'active chaque particule de poussière, les branches des arbres applaudissent pour célébrer leurs racines. Où que vous soyez, voici une chorégraphie pour vos pieds et vos mains. Venez par-là, venez... chut... Écoutez-moi vous confier le secret du monde au creux de vos oreilles.
Tout est bruit, tout est battement, tout est rythme, tout est musique.

*Everything is noise, everything is beating,
everything is rhythm...*

I was born with sticks in the place of fingers, and I can do nothing about it: I never stop seeking the sound of each skin and each material. While I activate each dust particle, the branches of trees applaud to celebrate their roots. Wherever you are, here is a choreography for your hands and feet. Come here, come... hush... Listen as I entrust the secret of the world to the hollow of your ears. Everything is noise, everything is beating, everything is rhythm, everything is music.

04. Homme bleu

Homme bleu, me voici sous ta tente.
Tes yeux noirs, et tes mains couleur de cuir approvoisent les instruments façonnés par le désert.
Tu fais corps avec ta darbuka et tu la caresses d'une poignée de sable pour faire frémir sa peau. Elle devient braise, elle va te brûler les mains et ainsi te répondre.
Homme bleu, raconte-moi l'histoire de tous les peuples.

Blue man

Blue man, here I am under the tent.
Your black eyes, and your hands the colour of leather domesticate the instruments fashioned by the desert.
You form one entity with your darbuka, and you

caress it with a handful of sand to make its skin quake.
It becomes an ember, and it will burn your hands in response to you.
Blue man, tell me the story of all peoples.

05. *Cajon de Peru*

Au cours de son premier voyage vers l'Amérique latine, en 1535, le musicien africain a mis dans ses bagages, un tambour.
Ce tambour lui a été confisqué à son arrivée.
Mais par mélancolie, un jour de cueillette de fruits, il commença à faire de la musique pour bercer ses racines, puis, pour habiter le temps, il décora sa cagette de bois à l'aide de babioles et métaux pour faire vibrer cet instrument de fortune. Cette caisse devint un « cajon », une caisse à musique, aujourd'hui enracinée au Pérou. Le cajon est une percussion de frappe, sur laquelle on s'assoit, qui possède un trou, qui permet au son de se propager. Vous aussi... Prenez place sens dessus dessous sur le cajon, vous êtes les seules guides des secousses et des vibrations.

Cajon from Peru

During his first crossing to Latin America in 1535, the African musician placed a drum in his belongings. This drum was confiscated upon his arrival. But in his sadness, one harvest day, he began to make music to rock his roots, and then, to fill the time, he decorated his little wooden cage

with trinkets and metals to make this fortuitous instrument vibrate. This became a 'cajon,' a musical case today rooted in Peru. The cajon is a beaten percussion on which the player sits, with a hole that allows sound to spread. You too... Take your place upside down on the cajon, and you are the only guides of the shakes and vibrations.

06. *Footpath | Impasse*

Impasse comme impatient

Impatient que les nuages passent dans cette impasse, tu m'enlèreras peut-être et nous ferons jaser les passants.

Et tout passera car tout passe. La pluie, le soleil, les nuages seront chassés par le musicien de passage, lui aussi impatient.

Impatient dans cette impasse nommée *Footpath*

Footpath

Impasse as impatient

Impatient that the clouds pass at this impasse, perhaps you will embrace me, and we will make the passers-by prattle.

And all will pass because everything passes. The rain, the sun, the clouds will be chased by the musician, passing through, he too, impatient
Impatient in this impasse called *Footpath*

07. *Tombak*

Dans ses dernières secondes, l'animal s'est couché sur le flan de l'homme et dans une expiration profonde, lui a offert sa peau.

«Homme, souviens-toi de moi lorsque tu joues, Rappelle-toi que c'est mon âme que tu fais danser. Que ton intention soit pure, ton geste précis et ton amitié infaillible ;
implore moi comme une prière en m'appelant... Tombak... Tombak, Tombak...»

Tombak

In its last seconds, the animal lay down on the man's flank, and in a deep expiration gave him his skin.

'Man, remember me when you play,
Remember that it is my soul you make dance.
May your intention be pure, your movement precise and your friendship infallible;
implore me like a prayer by calling out for me...
Tombak... Tombak, Tombak...'

08. *Venez danser*

Dancez, venez danser ! Ensemble les peines et les joies battront en chœur à coups de talon !
L'amour est choral et il y en aura pour tout le monde, alors faites voler vos jupes, laissez vos tresses se défaire, les pas des demoiselles s'envolent, regardez ! Changez de partenaires, ôtez vos talons et... laissez vos pieds, ils connaissent la musique !

Come dance

Dance, come dance! Together pains and joys will beat in a chorus of footsteps. Love is choral, and there is enough for everyone, so make your skirts fly and let your plaits come undone! The steps of the ladies fly away, look! Change partners, remove your heels and... let your feet take over – they know the music!

09. *Tel est mon voyage*

Tel est mon voyage : j'interroge le silence sans jamais le laisser me répondre avec dans la poche, mon orchestre de doigts, fidèle et infaillible compagnon. Il est temps de se quitter, approchez et laissez-moi vous attraper les poignets dans cette dernière mesure instinctive et tribale. Oui, je sais, j'interroge le silence sans jamais le laisser me répondre. Mais telle est mon essence, percutante, organique, électrique.

Such is my journey

Such is my journey: I interrogate silence without ever letting it answer me with my orchestra of fingers, a faithful and infallible companion, in my pocket. It is time to part. Come close and let me catch your wrists in this last instinctive and tribal measure. Yes, I know, I interrogate silence without ever allowing it to answer me. But such is my nature: percussive, organic, electric.

— Sonya Mellah

Dès son plus jeune âge, Georgi Varbanov cherche à s'exprimer musicalement et commence à jouer sur le piano de sa mère. Il découvre lors d'un concert les percussions... Une révélation. C'est là que débute sa passion.

À sept ans seulement, Georgi remporte le concours national le plus important de Bulgarie. Parallèlement à ses études au Collège de musique de Pleven, à l'Académie de musique d'État de Sofia, au Conservatoire de Richard Strauss à Munich avec Adel Shalaby puis à l'université Mozarteum à Salzbourg avec Peter Sadlo, il remporte plus de vingt prix lors de nombreux concours nationaux et internationaux (Concours international pour les instruments de percussion Pendim, bourse Yamaha, prix du Kulturkreis Galstag). Il obtient également le premier prix ainsi que le prix de la meilleure interprétation d'André Jolivet et le prix du public au Concours de percussions international (Luxembourg, 2005) avec le Via Nova Percussion Group.

En 2009, Georgi Varbanov est nommé premier percussionniste solo à l'Orchestre national d'Île-de-France. Depuis, il ne cesse de poursuivre son engagement dans cette formation, en musique de chambre ou soliste d'orchestre.

Il s'investit également dans le développement et le perfectionnement des instruments de musique et des baguettes de percussion en collaborant avec Yamaha, Adams Percussion, Erho Sticks ou Pendim percussion.

From an early age, Georgi Varbanov sought to express himself musically and began playing his mother's piano. During a concert, he discovered percussion... This was a revelation. Thus, began his passion.

At only seven years old, Georgi won the most important national competition of Bulgaria. During his studies in preparatory music school in Pleven, then at the National Academy of Music in Sofia, at the Richard Strauss Conservatory in Munich with Adel Shalaby and at the Mozarteum in Salzburg with Peter Sadlo, he won more than twenty prizes in numerous national and international competitions (Firt Prize at Pendim International Competition for Percussion Instruments, a Yamaha scholarship, a prize from the Kulturkreis Galstag in Munich). He has also received First Prize, as well as the André Jolivet Prize for best interpretation and the audience prize, at the International Competition for Percussion in Luxembourg (2005) with the Via Nova Percussion Group. In 2009, Georgi Varbanov was named first solo percussionist with the Orchestre national d'Île-de-France. He has since performed ceaselessly with the group, in chamber music or as an orchestral soloist. He has also devoted himself to developing and refining percussion instruments and mallets in collaboration with Yamaha, Adams Percussion, Erho Sticks and Pendim percussion.

C'est par la danse *modern jazz* que Sonya Mellah débute son apprentissage dès 8 ans. Puis, durant ses classes de collège et lycée à Paris, elle fait partie de la troupe de théâtre et s'essaye à des registres de comédie, de classique ou de tragédie. Tout en poursuivant ses études à l'Université de la Sorbonne en Lettres, Civilisation et société Italienne, elle fréquente la classe de Jean Perimony. Il la dirige dans les rôles de Célémène (*Le Misanthrope*), Phèdre et la Marquise Cibo (*Lorenzaccio*). Elle est aussi élève de chant lyrique au Conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Animatrice radio (Fip), auteure et actrice, elle met des traits d'union à ses aventures et des grands oui à tous les défis. Les prochains ? Jouer une sonate

de Chopin au piano et écrire son long métrage. Elle vient de terminer le tournage en Italie de « *Il Bene Mio* » un long métrage de Pippo Mezzapesa où elle tient le premier rôle féminin aux côtés de Sergio Rubini.

Very early on stage, Sonya Mellah began her learning in jazz dance at age eight. Then, in secondary school, she joined her school's theatre troupe and took on comedy, tragedy and classical drama. While pursuing studies at the Sorbonne in Italian literature, civilisation and society, she also took class with Jean Perimony. He directed her as Célémène (*Le Misanthrope*), Phaedra and Marquise Cibo (*Lorenzaccio*). She also studied classical voice at the Xth arrondissement Conservatoire. Radio presenter (Fip), author and actor, she adds hyphens to her adventures and grand affirmations to all her challenges. Her next one? Playing a Chopin piano sonata and writing her full-length feature. She recently finished filming in Italy for *Il Bene Mio*, a feature film by Pippo Mezzapesa in which she plays the female lead alongside Sergio Rubini.

Georgi Varbanov | Sonya Mellah

01. Georgi Varbanov, <i>Introduction</i>	01:00
02. Georgi Varbanov, <i>Son nom est Land</i>	00:47
03. Takatsugu Muramatsu, <i>Land for Marimba Solo</i>	03:54
04. Georgi Varbanov, <i>Tout est bruit, tout est battement, tout est rythme...</i>	01:52
05. Matthias Schmitt, <i>Ghanaia for Marimba Solo and Percussion</i>	08:21
06. Georgi Varbanov, <i>Homme bleu</i>	00:27
07. Danse traditionnelle bulgare, <i>Kopanitza</i> <i>Arr. Georgi Varbanov</i>	02:37
08. Georgi Varbanov, <i>Cajon de Peru</i>	01:08
09. Dave Samuels, <i>Footpath for Solo Marimba</i>	05:44
10. Georgi Varbanov, <i>Tombak</i>	00:53
11. Johann-Sebastian Bach, <i>Sonate No1 in G Minor, BWV1001</i> <i>Arr. Georgi Varbanov</i>	03:57
12. Georgi Varbanov, <i>Venez danser</i>	00:23
13. Danse traditionnelle bulgare, <i>Gornodikansko horo</i>	03:54
14. Georgi Varbanov, <i>Tel est mon voyage</i>	00:49
John Psathas	
15. <i>One Study One Summary – Etude</i>	06:18
16. <i>One Study One Summary – One Summary</i>	05:51
Total timing:	47:55

Recording producer & editor: **Mireille Faure**
Sound engineer: **Mireille Faure** assisted by
Adrien Zanni and **Octave Guichard**
Recorded in 2018 and 2019 at the **Studio**
de l'Orchestre national d'Île-de-France,
Alfortville

Executive Producer: **Clothilde Chalot**
Label manager: **Adélaïde Chataigner**
Photographer: **Jean-François Mariotti**
Translator: **Sophie Delphis**
Corrector: **Danièle Chalot**
Graphic design: **Isabelle Servois**

