

The Unexplored Territory of Bulgarian Urban Song Culture: The Contributions of Academician Nikolay Kaufman

Veselka Toncheva

On the occasion of the centenary of the Bulgarian ethnomusicologist Academician Nikolay Kaufman, this text revisits and reassesses his significant contributions to the study of urban song culture – a field that long remained at the periphery of folkloristic and musicological interest, and which he was the first to examine in detail. Kaufman's research reflects a broader scholarly vision of urban culture as a dynamically functioning cultural system, in which the song is not merely a historical document but also a living socio-cultural phenomenon with distinct artistic value.

Kaufman's contribution is at least twofold: on the one hand, he establishes urban song as a legitimate subject of ethnomusicological analysis and in-depth study; on the other, he provides a methodological framework for its exploration. Urban song culture is interpreted as a specific form situated between oral and written traditions in the context of urbanization, acting as a mediator between rural musical heritage and the influences of European musical culture. Kaufman recognizes in it a valuable source of ethnomusicological insight for uncovering social and cultural interactions, and his studies continue to serve as an essential point of reference for contemporary interpretations and analyses.

Keywords: *Nikolay Kaufman, urban song culture, classification/typology, comparison in Balkan and Slavic context*

Assoc. Prof. Veselka Toncheva, PhD,
Institute of Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum,
Bulgarian Academy of Sciences;
e-mail: veselka.toncheva@iefem.bas.bg

Литература / Bibliography

Кауфман, Николай (1968). Български градски песни. София: БАН, 1968 [Kaufman, Nikolay (1968). Balgarski gradski pesni. Sofia: BAS, 1968].

Кауфман, Николай (1976). Ботевите песни и нашето време. – В: *Българска музика*, 1976, № 6, с. 21 – 23 [Kaufman, Nikolay (1976). Botevite pesni i nasheto vreme. – In: *Balgarska muzika*, 1976, № 6, s. 21 – 23].

Кауфман, Николай (1979). Български възрожденски песни по текстове на възрожденски поети. – В: *Из историята на българската музикална култура. XIX и началото на XX в. Сборник статии*. София: БАН, 1979, с. 25 – 29 [Kaufman, Nikolay (1979). Balgarski vazrozhdenski pesni po tekstove na vazrozhdenski poeti. – In: *Iz istoriyata na balgarskata muzikalna kultura. XIX i nachaloto na XX v. Sbornik statii*. Sofia: BAS, 1979, s. 25 – 29].

Кауфман, Николай (1982). Градската ни песен от втората половина на XIX в. – В: *Проблеми на българския фолклор. Т. 6. Фолклор и история*. София: БАН, 1982, с. 27 – 30 [Kaufman, Nikolay (1982). Gradskata ni pesen ot vtorata polovina na XIX v. – In: *Problemi na balgarskiya folklor. T. 6. Folklor i istoriya*. Sofia: BAS, 1982, s. 27 – 30].

Кауфман, Николай (1984). Куплетистът Стоян Миленков. – В: *Музикални хоризонти*, 1984, № 9, с. 171 – 184 [Kaufman, Nikolay (1984). Kupletistat Stoyan Milenkov. – In: *Musical Horizons*, 1984, № 9, s. 171 – 184].

Кауфман, Николай (1985). Песните на куплетистите Миленков и Джиб. – В: *Българско музикознание*, 1985, № 2, с. 47 – 61 [Kaufman, Nikolay (1985). Pesnite na kupletistite Milenkov i Dzhib. – In: *Bulgarian Musicology*, 1985, № 2, s. 47 – 61].

Кауфман, Николай (1986а). Поглед върху българските сатирични и протестни песни. – В: *Българско музикознание*, 1986, № 3, с. 35 – 51 [Kaufman, Nikolay (1986a). Pogled varhu balgarskite satirichni i protestni pesni. – In: *Bulgarian Musicology*, 1986, № 3, s. 35 – 51].

Кауфман, Николай (1986б). Сатиричните песни на Стоян Миленков. – В: *Българска музика*, 1986, № 5, с. 17 – 20 [Kaufman, Nikolay (1986b). Satirichnite pesni na Stoyan Milenkov. – In: *Balgarska muzika*, 1986, № 5, s. 17 – 20].

Кауфман, Николай (1987). Градските песни в репертоара на една селска певица. – В: *Български фолклор*, 1987, № 2, с. 32 – 42 [Kaufman, Nikolay (1987). Gradsnite pesni v repertoara na edna selska pevitsa. – In: *Bulgarian Folklore*, 1987, № 2, s. 32 – 42].

Кауфман, Николай (1989а). „Ако зажалиш някой ден“. Страници от градския музикален фолклор. – В: *Българска музика*, 1989, № 1, с. 3 – 6 [Kaufman, Nikolay (1989a). „Ako zazhalish nyakoy den“. Stranitsi ot gradskiya muzikalen folklor. – In: *Balgarska muzika*, 1989, № 1, s. 3 – 6].

Кауфман, Николай (1989б). Песните на народния трубадур Стоян Миленков. – В: **Миленкова, Чайка** (съст.). *Стоян Миленков. Трубадур на смеха и горчивите истини*. София: Музика, 1989, с. 63 – 111 [Kaufman, Nikolay (1989b). Pesnite na narodniya trubadur Stoyan Milenkov. – In: *Milenkova, Chayka (sast.). Stoyan Milenkov. Trubadur na smeha i gorchivite istini*. Sofia: Muzika, 1989, s. 63 – 111].

Кауфман, Николай (1991). Любимите песни на Апостола. София: Музика, 1991 [Kaufman, Nikolay (1991). Lyubimite pesni na Apostola. Sofia: Muzika, 1991].

Кауфман, Николай (1994). Кирил Христов Совичанов и неговите песни. – В: *Български фолклор*, 1994, № 3, с. 79 – 90 [Kaufman, Nikolay (1994). Kiril Hristov Sovichanov i negovite pesni. – In: *Bulgarian Folklore*, 1994, № 3, s. 79 – 90].

Кауфман, Николай (1999). Турската, българската и еврейската градска песен от средата на XIX век. – В: *Турският фолклор в България: Международна научна конференция, Шумен, 1998*. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 1999, с. 234 – 246 [Kaufman, Nikolay (1999). Turskata, balgarskata i evreyskata gradska pesen ot sredata na XIX vek. – In: *Turskiyat folklor v Bulgaria: Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Shumen, 1998*. Shumen: UI „Episkop Konstantin Preslavski“, 1999, s. 234 – 246].

Кауфман, Николай (2001). Песни от София и за София. – В: *Български фолклор*, 2001, № 1, с. 3 – 6 [Kaufman, Nikolay (2001). Pesni ot Sofia i za Sofia. – In: *Bulgarian Folklore*, 2001, № 1, s. 3 – 6].

Кауфман, Николай (2002). 1500 български градски песни. Т. 2. Лирични и любовни 1918 – 2002. Варна: Славена, 2002 [Kaufman, Nikolay

(2002). 1500 balgarski gradski pesni. T. 2. Lirichni i lyubovni 1918 – 2002. Varna: Slavena, 2002].

Кауфман, Николай (2003). 1500 български градски песни. Т. 3. Революционни, воински, училищни, политически, разни 1842 – 1944. Варна: Славена, 2003 [Kaufman, Nikolay (2003). 1500 balgarski gradski pesni. T. 3. Revolyutsionni, voinski, uchilishtni, politicheski, razni 1842 – 1944. Varna: Slavena, 2003].

Кауфман, Николай (2005). 1500 български градски песни. Т. 1. Лирични и любовни 1842 – 1918. Варна: Славена, 2005 [Kaufman, Nikolay (2005). 1500 balgarski gradski pesni. T. 1. Lirichni i lyubovni 1842 – 1918. Varna: Slavena, 2005].

Кауфман, Николай, Димитър Стойнов (1987). Песните на Васил Левски. – В: *Българско музикознание*, 1987, № 4, с. 66 – 87 [Kaufman, Nikolay, Dimitar Stoynov (1987). Pesnite na Vasil Levski. – In: *Bulgarian Musicology*, 1987, № 4, s. 66 – 87].

Кауфман, Николай, Димитър Стойнов (1988). Песните на Васил Левски. – В: *Българско музикознание*, 1988, № 2, с. 61 – 85 [Kaufman, Nikolay, Dimitar Stoynov (1988). Pesnite na Vasil Levski. – In: *Bulgarian Musicology*, 1988, № 2, s. 61 – 85].

Кръстев, Венелин (2003). Профили. Книга X: Българското фолклорно музикознание. София: Лидинг Текнолџджи, 2003, с. 201 – 245 [Krastev, Venelin (2003). Profili. Kniga X: Balgarskoto folklorno muzikoznanie. Sofia: Leading Technology, 2003, s. 201 – 245].

Рачева, Искра (2007). Българските възрожденски песни. Проблеми на мелоса и жанра (част I). – В: *Българско музикознание*, 2007, № 2, с. 5 – 38 [Racheva, Iskra (2007). Balgarskite vazrozhdenski pesni. Problemi na melosa i zhanra (chast I). – In: *Bulgarian Musicology*, 2007, № 2, s. 5 – 38].

Тончева, Веселка (2002). Интервю с Николай Кауфман, 16 май 2002. Личен архив [Toncheva, Veselka (2002). Intervyu s Nikolay Kaufman, 16 may 2002. Lichen arhiv].

Тончева, Веселка (2005). Фолклористът Николай Кауфман. София: АИ „Марин Дринов“, 2005 [Toncheva, Veselka (2005). Folkloristat Nikolay Kaufman. Sofia: AI „Marin Drinov“, 2005].

Тончева, Веселка (под печат). Предизвикателството да се реконструира съдържателно и музикално песенен репертоар от XIX век: Поглед към песните на Васил Левски в XXI век. – В: *Антропологията пред предизвикателствата на XXI в. Сборник от научна конференция по случай 30 години от създаването на департамент „Антропология“ в Нов български университет, 12 – 13 май 2023*. София: НБУ, под печат [Toncheva, Veselka (in press). Predizvikelstvoto da se rekonstruira sadarzhatelno i muzikalno pesenen repertoar ot XIX vek: Pogled kam pesnite na Vasil Levski v XXI vek. – In: *Antropologiyata pred predizvikelstvata na XXI v. Sbornik ot nauchna konferentsiya po sluchay 30 godini ot sazdavaneto na departament „Antropologiya“ v Nov balgarski universitet, 12 – 13 may 2023*. Sofia: NBU, in press].

Хлебаров, Иван (1999). Николай Кауфман (опит за творчески портрет). – В: *Избрано. Книга втора: Творци и творби*. София: Арткооп, 1999, с. 147 – 158 [Hlebarov, Ivan (1999). Nikolay Kaufman (opit za tvorcheski portret). – In: *Izbrano. Kniga vtora: Tvortsi i tvorbi*. Sofia: Artkoop, 1999, s. 147 – 158].