

B A L I



FOLK MUSIC
MUSIQUE POPULAIRE



MUSIQUES & MUSICIENS du MONDE
MUSICS & MUSICIANS of the WORLD



BALI folk music

There is probably a greater concentration of orchestras and musicians in Bali than anywhere else in the world. An island half the size of Corsica, its two and a half million inhabitants maintain about one thousand five hundred orchestras. Every event in the life of the Balinese is accompanied by music: the birth of a child, weddings, the filling of teeth, funerals etc. are accompanied by orchestras which differ according to each individual ceremony. Village festivities and temple ceremonies also provide occasions to invite troupes of actors or dancers. Music and dancing are at the same time offerings to deities or the spirits and an entertainment in which the population always participates with enthusiasm.

In Bali it is difficult to draw a line between art music and folk music. What we encounter here is in fact a highly complex polyphonic musical art. The orchestras, which sometimes include up to forty players, require of the latter a faultless virtuosity in techniques which are handed down essentially by oral means. The musicians often play several different instruments and

begin to learn how to hold the mallets for playing the percussion instruments at the age of four. Sacred music, like that of the theatres, the entertainments and the dances, requires that the artists possess a complete mastery of their instruments. These musicians, who are farmers by profession and live all the year round by growing rice and breeding cattle, are in fact highly accomplished artists.

The villages are divided into socio-cultural communities, the *banjars*, the members of which are themselves grouped in various societies according to their activities. Some of these are occupied with growing rice, others with irrigation, and others again are more particularly concerned with theatricals and music. The music club consists of performers, instrument repairers, and members whose job it is to carry the instruments. A new orchestra can be formed in a village whenever a sufficient number of musicians is available or when the village has become rich enough to purchase the metal needed to make the instruments of the orchestra. An orchestra can just as easily disappear from one day to the next if the musicians are no longer in good terms with one another. Thus it is that orchestras are formed and disbanded almost every week, and this is a

good indication of the vitality and adaptability that characterize the musical scene in Bali.

Balinese music has roots of an essentially popular nature and requires a high degree of participation on the part of the entire population. There are, however, certain musical forms which are even closer to everyday life. Apart from the large orchestras attached to the temples and the court orchestras which perform music for dancing, the Balinese also have instrumental ensembles which are closely associated with their daily life because they are more frequently heard and appears at entertainments. This is the case with the orchestras heard on this record, which presents items in which the popular character of the music is always in evidence. The idea of the professional musician is foreign to the Balinese. They are in fact all farmers, and for them music is simply a means of self-expression independent of their professional activities. The same thing applies to the painters and sculptors of Bali, who pursue their art as a second occupation supplementing their principal activity by which they earn a living. It would be wrong, however, to speak of amateurs, because their art is practised on a very high technical and artistic level.

Bali must be regarded as a case apart, a unique cultural environment in which music is an integral part of life itself and represents an activity of fundamental importance on the same level as the other occupations of daily life. This explains why so many Balinese become musicians, why they have such an intense musical life and are so deeply attached to music.

In its present form Balinese music is the product of a long development that goes back to the beginning of our era. For a long period a tributary state under the sway of the Hindu-Javanese empires established on the neighbouring island, Bali maintained a culture of its own until the arrival of certain princes from the Kingdom of Modjapahit and their court: the latter was subsequently driven out by the arrival of Islam in the 15th century. The princes brought their artists and musicians with them, and this led to the creation of a distinctive culture in Bali, a synthesis of the local culture and the arts introduced from Java. Balinese and Javanese music soon grew apart to such an extent that the two styles of music no longer had anything in common.

Based on the principle of the *gamelan*, i.e. an ensemble of keyed metalophones and horizontal or suspended gongs, Bali-

nese music developed in several different directions, although the various instrumental and vocal ensembles continued to be based on the same principle. One finds here the same structures that are employed in the traditional *gamelan*; one instrument gives the melodic line, which is developed by the other instruments, while the instruments with the lowest registers take up the melody at a slower tempo or punctuate the leading melody. To this are added the usual percussion instruments (drums, cymbals, *ostinato*).

The composition of the orchestras heard on this record differs from that of the Balinese *gamelan*, although the polyphonic treatment is the same in both cases.

1. TJAK

Performed by the singers of Peliatan.

Tjak is a recent adaptation, dating from about 1928, of the Sanghyang magic ceremony in which marriageable girls are induced to enter in trance by the singing of men's choirs. Taking this ritual choral singing as a basis, the Balinese had the idea of staging a spectacle that draws on material from an episode of the Ramayana. This gave rise to the Tjak, the name of which is composed of the syllables tjak and ke which are taken up by the singers in syncopation.

A Tjak choir usually comprises anything from one hundred to two hundred members, the present example being performed by two hundred and twenty-five singers. While singing they move their bodies and arms to a rhythm set by the song.

A Tjak choir has the same type of structure as an instrumental gamelan. The present example has seven distinct parts. An ostinato (called tambur) is announced to begin with a singer each time the choir enters. Then come the following: a) the part called tjak ponjatjak which plays the role of a drone; b) the tjak ponjang lot, which has the function of repeating tjak, tjak, tjak, silence (twice) and then tjak, ke, tjak, ke, tjak (once) in short note-values; c) a group singing tjak; d) another group taking up tjak in alternation with the previous group; e) pongandang, which plays the part of the deep-toned gong and punctuates the whole structure, entering on the 6th beat, then the 5th beat, and then the 7th beat; f) the group which sings the melodic line (in recitative style). This sound-texture provides a background for the soloists, both men and women, who act and sing the parts of characters from the Ramayana, and are a recent addition. There are usually two dalang as well, the first having the part of a reciter while the second translates the orig-

inal text of the songs, which is in Kawi (the sacred and literary language), into Balinese for the local public.

The most remarkable feature of the Tjak is the use of the voice as a percussion instrument. This example is probably the only one of its kind in the world.

2. JANGER «Titian Latjur»

Performed by the musicians and singers of Teges.

The melody «Titian Latjur» is part of a sung story in which choirs of male and female voices alternate with one another. In its present form, Janger was created in about the year 1930 on the basis of the Sanghyang shamanist ritual. This religious ceremony then took the form of a danced entertainment in which any Balinese can participate, its success being due to the fact that every Balinese is eager to express himself as an artist. Janger is a typical example of the practice in Bali of creating new forms within the framework of traditional patterns. The instrumental part is straightforward and is played by two keyed metallophones, gender, two drums, kendang, a kettledrum, lemana, several small knobbed gongs, cymbals, tjeng-tjeng, and a flute, suling. The choir consists of ten boys and ten girls.

3. GENGONG

«Tabuh tely» and «Kodok». Performed by the genggong ensemble of Ubud.

The Jew's harp is usually a solo instrument. In Bali, however, it is played in ensembles as is the case with the well-known group from Ubud heard on the present recording. The ensemble consists of nine Jew's harps made of bamboo, genggong, a flute, suling, two bamboo guntang which provide the ostinato, a kendang drum and a pair of cymbals, tjeng-tjeng. The treatment of the parts of the Jew's harps exhibits the same structure as that employed in the gamelan: two groups of Jew's harps play in alternation to embellish the melodic line announced by the flute, while the third group plays a colotomic pattern. The last piece in this recording, «Kodok», imitates the croaking of frogs.

4. GANDRANGAN

Performed by the gandrung ensemble of the banjar of Ketepian Kelod.

The gandrung has its origin in the gamelan-gong Semar Pegulingan, a former court orchestra which had the exclusive function of playing morning music for the princes. The gandrung is a secular orchestra consisting mainly of instruments with bamboo keys mounted over resonators. In earlier

times it accompanied dances by young boys dressed up as girls who simulated flirting scenes.

At the present time the gandrung has virtually disappeared in Bali, and there are only two ensembles in existence. After twenty-five years of neglect, the musicians of the banjar of Ketepian Kelod recently decided to revive the gandrung. After many months of rehearsals and preparations they inaugurated their orchestra at an impressive ceremony held on 27th February, 1972. The present recording was made on the following day in memory of the revival. The ensemble consists of fourteen instruments: 2 pengugal with 15 keys (the instruments that play the melody), 4 kantilan with 15 keys (for the ornamental parts), 2 low-pitched djegogan with 5 keys, 1 kempur (with a bamboo key supported above a large clay resonator which acts as a gong), two kendang drums, a set of tjeng-tjeng cymbals and two suling flutes. The gandrung, which was originally an ensemble that played for dancing, also performs the semar pegulingan melodies. The bamboo instruments have a warm tone, and the flutes embellish the melodic line.

5. SULING DUO

«Sekar Lelet» performed by I Titi and I Kari.

Two great flautists from the village of Sebatu here play a folk melody. The two bamboo flutes have six holes. The two musicians alternate in improvising ornamental passages.

6. WAYANG KULIT

Introduction to the Ramayana performed by the dalang Ida Bagus Ngurah from the village of Buduk.

The shadow theatre is very popular in Bali where it occurs in two forms: the wayang lemah, specializing in the legends of the Mahabharata, which uses an orchestra consisting of 4 gender (keyed metalophones), and the wayang kulit, in which there are several percussion instruments as well as the gender. A dalang directs the spectacle and conducts the musicians. The music consists of a number of themes which are repeated like a leitmotiv whenever the characters enter and underline the respective type of action (battle scenes, love scenes, etc.). The gender wayang ensemble has a charm of its own. The gender are arranged in groups of two and tuned an octave apart. Their technique is very complicated, the musicians playing a different part with each hand. As well as manipulating the leather puppets, the dalang recites and sings the action.

BALI musique populaire

Bali est probablement l'endroit où se trouve la plus grande densité d'orchestres et de musiciens au monde. Grande comme la moitié de la Corse, ses deux millions et demi d'habitants entretiennent quelques mille cinq cents orchestres. Tous les événements de la vie balinaise sont accompagnés de musique ; la naissance d'un enfant, le mariage, le limage des dents, les funérailles, etc. sont accompagnés d'orchestres différents pour chaque cérémonie. D'autre part, les fêtes de village, les cérémonies des temples sont des prétextes à faire venir des troupes de théâtre ou de danse. Musique et danses sont à la fois des offrandes aux dieux ou aux esprits et des divertissements auxquels la population prend toujours part avec enthousiasme.

Il est difficile à Bali de faire une distinction entre musique savante et musique populaire. En effet nous nous trouvons ici en présence d'une musique polyphonique extrêmement complexe. Les orchestres, qui comprennent parfois jusqu'à quarante musiciens, exigent d'eux une virtuosité sans défaut dans des techniques dont la transmission est essentiellement orale. Ces mu-

siciens sont souvent capables de jouer de plusieurs instruments et dès l'âge de quatre ans s'entraînent à tenir les maillets de percussions. La musique sacrée, comme celle de théâtre, de divertissement ou de danse, exige des artistes une science instrumentale parfaite. Ces musiciens, qui dans la vie courante sont des paysans vivant toute l'année de la rizière et de l'élevage, sont en fait des artistes accomplis.

Les villages sont divisés en communautés socio-culturelles, les *bandjars*, dont les membres sont eux-mêmes groupés selon leurs activités. Ainsi certains se consacrent à la culture du riz, d'autres à l'irrigation, d'autres plus exclusivement au théâtre et à la musique. Le club de musique est lui-même divisé en musiciens, réparateurs et transporteurs des instruments. Un nouvel orchestre peut naître dans un village dès qu'un nombre suffisant de musiciens s'y trouve réuni ou encore lorsque le village est devenu assez riche pour s'acheter le métal nécessaire à la fabrication des instruments de l'orchestre. De même un orchestre peut disparaître du jour au lendemain si les musiciens ne s'entendent plus. C'est ainsi que se créent et que disparaissent presque chaque semaine des orchestres. C'est dire combien tout ce qui touche à ce domaine est vivant et adaptable.

La musique balinaise a des racines essentiellement populaires et elle exige de la part de toute la population un haut degré de participation. Il existe cependant des formations musicales plus proches encore de la vie courante. A côté des grands orchestres attachés aux temples ou des orchestres de cour qui se consacrent à la danse, les Balinais ont des formations instrumentales qui semblent encore plus proches d'eux du fait qu'elles sont plus fréquemment employées, qu'elles apparaissent surtout pour des divertissements ou qu'elles sont simplement très utilisées. C'est le cas des orchestres enregistrés pour ce disque dans lequel le caractère populaire de la musique est sans cesse présent. On ne peut parler, avec les Balinais, de musiciens professionnels. Ils sont tous cultivateurs et la musique n'est pour eux qu'un moyen de s'exprimer indépendamment de leur métier. Il en est de même des Balinais peintres ou sculpteurs : c'est une seconde occupation qui complète une activité principale qui leur permet de vivre. Mais on ne peut parler aussi d'amateurs car leur art est poussé à un niveau technique et artistique très élevé. Il faut considérer Bali comme un cas particulier où la musique fait partie intégrante de la vie où elle représente une activité fondamentale au même plan que les autres occupations de la vie courante.

Ceci explique pourquoi tant de Balinais peuvent être musiciens, pourquoi leur vie musicale est si intense et leur attachement à la musique si extraordinaire.

La musique balinaise, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, est le fruit d'une longue évolution qui remonte au début de notre ère. Vassale pendant longtemps des empires indo-javanais de l'île voisine Bali a maintenu une culture qui lui était propre jusqu'à l'arrivée des princes du Royaume de Modjapahit et de leur cour, chassés au XV^e siècle par l'arrivée de l'Islam. Les princes arrivèrent avec leurs artistes et leurs musiciens et c'est ainsi que se créa à Bali une culture particulière, symbiose de la culture locale et des arts javanais. Bientôt les musiques balinaises et javanaises se différencièrent au point que les styles des deux musiques n'ont plus rien de commun.

Basée sur le principe du *gamelan*, c'est-à-dire un ensemble de métallophones à lames et de gongs horizontaux ou suspendus, la musique balinaise s'est diversifiée ; mais les différentes formations instrumentales ou vocales restent fondées sur le même principe. On y retrouve les structures employées dans le *gamelan* traditionnel ; un instrument donne la ligne mélodique, développée par d'autres instruments, tandis que les instruments les plus graves

reprennent la mélodie sur un tempo plus lent ou ponctuent la mélodie directrice. A cela s'ajoutent les percussions habituelles (tambours, cymbales et ostinato).

La composition des orchestres enregistrés dans ce disque est différente de celle du *gamelan* balinais mais on y retrouve cependant le même traitement polyphonique.

1. TJAK

Interprété par les chanteurs de Peliatan.

Le Tjak est une forme de spectacle d'origine récente (vers 1928) dérivée de la cérémonie magique du Sanghyang au cours de laquelle des chœurs d'hommes aident de petites filles nubiles à entrer en transe. Les Balinais eurent l'idée de monter à partir de ce chœur rituel un spectacle s'appuyant sur un épisode du Ramayana. De là est né le Tjak dont le nom vient des éléments tjak et ke que les chanteurs reprennent de façon syncopée.

Un chœur de Tjak comprend généralement entre cent et deux cent personnes, ici deux cent vingt cinq. En même temps qu'ils chantent ils remuent le corps et les bras selon un rythme défini par le chant.

Un chœur de Tjak est structuré comme un gamelan instrumental. Ici il se décompose en sept voix distinctes : un ostinato (appelé tambur) est tout d'abord donné par un

chanteur chaque fois que le chœur intervient. A cela s'ajoute : a) la partie appelée tjak ponjatjak qui joue le rôle de bourdon. b) le tjak ponjang lot dont le rôle est la répétition (deux fois) de tjak, tjak, jak, silence, puis tjak, ke, tjak, ke, tjak (une fois) en valeurs brèves. c) un groupe chantant tjak. d) un second groupe reprenant tjak en alternance avec le groupe c. e) Pongandang joue le rôle du gong grave de l'orchestre et ponctue l'ensemble. Il intervient sur le 6ème temps, puis sur le 5ème temps, puis sur le 7ème temps. f) enfin le groupe chantant la ligne mélodique (de type récitatif). A ce fond sonore s'ajoutent des solistes, hommes et femmes, qui jouent et chantent la partie des personnages du Ramayana et qui sont d'introduction récente. Généralement il y a aussi deux dalang, le premier ayant le rôle de récitant, le second traduisant en balinais pour le public local le chant original en kawi (langue littéraire et sacrée).

Ce qui est extraordinaire dans le Tjak tient surtout à l'emploi de la voix comme instrument de percussion. Ceci est un exemple probablement unique au monde.

2. JANGER «Titian Latjur»

Par les musiciens et les chanteurs de Téges.

La mélodie «Titian Latjur» fait partie d'une histoire chantée dans laquelle les chœurs

masculins et féminins alternent. Le janger est né, dans sa forme actuelle, vers 1930, à partir de la cérémonie chamannique du Sanghyang. Cette cérémonie religieuse prit alors la forme nouvelle de ce divertissement dansé auquel tout balinaï peut participer. Son succès est dû au fait que chaque balinaï cherche à se manifester comme artiste. Le janger est l'exemple type de la création à Bali de formes nouvelles dans le cadre des canons traditionnels. La partie instrumentale est simple et comprend deux métallogones à dix lames, les gender, deux tambours, kendang, une timbale, lemana, divers petits gongs bulbés, des cymbales, tjeng-tjeng, et une flûte suling. Le chœur comprend dix garçons et dix filles.

3. GENG Gong

«Tabuh tely» et «Kodok» interprété par l'ensemble genggong d'Ubud.

La guimbarde est généralement un instrument de soliste. Cependant à Bali elle est utilisée dans des ensembles comme c'est le cas ici avec le groupe très connu d'Ubud. L'ensemble comprend neuf guimbardes en bambou genggong, une flûte suling, deux guntang en bambou donnant l'ostinato, un tambour kendang et une paire de cymbales tjeng-tjeng. Les guimbardes sont utilisées pour former des structures musicales ana-

logues à celles des gamelan : deux groupes de guimbardes jouent en alternance pour donner l'ornementation de la ligne mélodique présentée par la flûte tandis que le troisième groupe joue un rôle de ponctuation. La dernière pièce de cet enregistrement «Kodok» est une imitation du croassement des grenouilles.

4. GANDRANGAN

Interprété par l'ensemble gandrung du bandjar Ketepian Kelod.

Le gandrung est une dérivation du gamelan-gong Semar Pegulingan, ancien orchestre de cour réservé à la musique du matin chez les princes. Le gandrung est un orchestre profane constitué essentiellement d'instruments à lames de bambou tendues au-dessus de résonateurs. Ce gandrung était réservé autrefois aux danses de jeunes garçons habillés en femmes et simulant des scènes de flirt.

Aujourd'hui le gandrung a pratiquement disparu de Bali à deux exceptions près. Après vingt cinq ans d'abandon les musiciens du bandjar Ketepian-Kelod ont résolu récemment de ressusciter le gandrung. Après de nombreux mois de répétition et de travail ils inaugurèrent leur orchestre au cours d'une impressionnante cérémonie le 27 Février 1972. Cet enregistrement a été réalisé le lendemain en souvenir de cette inauguration.

L'ensemble comprend quatorze instruments : 2 pengugal à 15 lames (instruments jouant la mélodie), 4 kantilan à 15 lames pour la figuration, 2 djegogan à 5 lames (à son grave), 1 kempur (lame de bambou suspendue au-dessus d'un gros résonateur en poterie tenant lieu de gong), deux tambours kendang, un groupe de cymbales tjeng-tjeng et deux flûtes suling. Le gandrung qui était à l'origine un orchestre de danse joue aussi les mélodies du Semar Pegulingan. La sonorité des bambous est chaude tandis que les flûtes tissent la ligne mélodique.

5. DUO DE SULING

«Sekar Lelet» interprété par I Titi et I Kari.

Deux grands flûtistes du village de Sebatu interprètent ici une mélodie populaire. Les deux flûtes sont en bambou à six trous. A tour de rôle les musiciens apportent une ornementation improvisée.

6. WAYANG KULIT

Introduction au Ramayana. Interprété par le dalang Ida Bagus Ngurah du village de Buduk.

Le théâtre d'ombres est très populaire à Bali et se présente sous deux formes : le wayang lemah, réservé à la légende du Mahabharata, qui utilise un orchestre composé de quatre

gender (métallophones à lames) et le wayang kulit dans lequel des percussions diverses s'ajoutent au gender. Un dalang conduit le spectacle et dirige les musiciens. La musique se compose d'un certain nombre de thèmes qui reviennent comme des leitmotiv à l'entrée des personnages ou selon l'action (scènes de bataille, scènes d'amour, etc.). L'ensemble de gender wayang possède un charme certain. Les gender sont par groupes de deux accordés à une octave d'intervalle. La technique en est très complexe, les musiciens jouant des voix différentes de chaque main. Le dalang, tout en animant les marionnettes de cuir, récite et chante l'action.



cover design / maquette : Jacques BLANPAIN

Photos : Jacques BRUNET

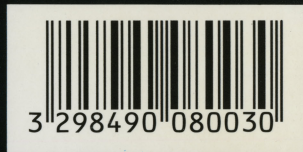
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR



D 8003

AD 090



MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

BALI **FOLK MUSIC**

Recordings: JACQUES BRUNET and NGAC HIM

- | | | |
|------------|---|--------------|
| [1] | TJAK | 20'52 |
| | Choral singing/Chant choral | |
| [2] | JANGER | 5'47 |
| | Alternating choirs with instrumental accompaniment/Chœurs alternés et accompagnement instrumental | |
| [3] | GENGGONG | 4'11 |
| | Jew's harp's ensemble
Ensemble de guimbardes | |

REISSUE AUVIDIS - 34, rue des Peupliers 75013 PARIS (FRANCE)
with the support of the FRENCH MINISTRY OF CULTURE AND COMMUNICATION (Department of Music and Dance)

OF THE ALBUM BALI (collection «Musical Atlas» founded by Alain Danielou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
(with the assistance of the Calouste Gulbenkian Foundation)
for the

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

BALI **MUSIQUE POPULAIRE**

Enregistrements: JACQUES BRUNET et NGAC HIM

- | | | |
|------------|--|--------------|
| [4] | GANDRANGAN | 10'55 |
| | Flirtation Dance
Danse de flirt | |
| [5] | SULING DUO | 3'52 |
| | Flutes' duet
Duo de flûtes | |
| [6] | WAYANG KULIT | 3'52 |
| | The shadow play's orchestra
L'orchestre du théâtre d'ombres | |

RÉÉDITION AUVIDIS - 34, rue des Peupliers 75013 PARIS (FRANCE)
avec l'aide du MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (Direction de la Musique et de la Danse)

DE L'ALBUM BALI (Collection «Musical Atlas», fondée par Alain Danielou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
(avec l'aide de la Fondation Calouste Gulbenkian)
pour le

INTERNATIONAL MUSIC



CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL