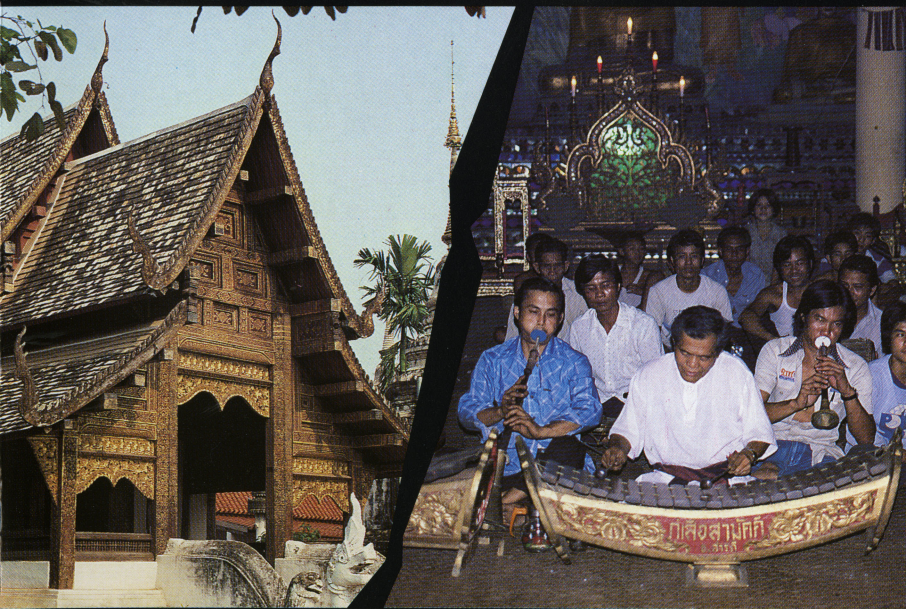

THAILAND

MUSIQUES *&* MUSICIENS *du* MONDE
MUSICS *&* MUSICIANS *of the* WORLD

THAILAND

The Music of Chieng Mai

Within its present frontiers Thailand is a kingdom established during the course of a history which started in the 13th century and gave birth to the Kingdom of Siam. The cultural history of this region is linked with that of South-East Asia, which was influenced above all by the Indianization, at the beginning of our era, of a Mon state in the basin of the Menam. This state, known as Dvaravati, was at various periods under the sway of the kingdom of Funan (Cambodia). The history of Siam is better known after the 9th century when it became part of the Khmer Empire and was ruled by Khmer governors and viceroys. With the decline of the Khmer kings in the 13th century Siam regained its independence, which was strengthened by the immigration of Thai tribes from Yunnan which amalgamated with the Mon and Khmer peoples of the Menam basin. The now powerful Thai princes succeeded in establishing them-

selves in the city of Sukhotai in about the year 1220, expelled the Khmer governor and founded the Siamese State, which extended to Luang Prabang in the north (the royal capital of present-day Laos) and to Pegu in Burma. The former Khmer occupation had laid the foundations of a culture which was to provide a basis for the establishment of the Thai monarchy and for the social structure of the country. The kings subsequently transferred the seat of their power to Ayutthaya, where they set up an administration similar to that of the Khmer, ruling the distant provinces as feudal lords. Some of these provinces, such as that of Chieng Mai, became very powerful and formed kingdoms in themselves. For several centuries the princes of Chieng Mai were virtually independent, and the city was not finally annexed by Siam until the 19th century. At several periods, however, Chieng Mai was subjected to Laotian and Burmese incursions. Where culture and art are concerned, the region of Chieng Mai is of particular interest because it has preserved traces of all the influences

which succeeded one another during the eventful history of its rulers. Khmer culture, representing the basic stratum, has undoubtedly left the most abundant traces. The city of Chieng Mai itself, with its rectangular lay-out surrounded by ditches, appears to have been founded in accordance with plans resembling those of the old cities of Angkor and also those of the traditional Chinese cities. The monasteries are for the most part edifices combining the Burmese, Thai, Laotian and Khmer styles which exhibit a harmony of form and composition typical of this region and not found anywhere else. The same tendencies can be observed in the music. The old Khmer stratum has been overlaid with various styles deriving from the influences which have made themselves felt Chieng Mai over the centuries. The most noticeable traces where musical instruments are concerned are due to Thai and Burmese influences, and in regard to certain scales to the influence of China; these influences have culminated in an original musical syncretism which makes the region of

Chieng Mai one of the places in Thailand where it is still possible to hear authentic traditional music.

This record presents three different instrumental groups which reveal the various influences that have shaped the history of Thai Music.

1. LIKÉ: Introductory Piece

The liké is a traditional theatre form, now becoming obsolete, in which music and dancing are the most important factors. The musical accompaniment is provided by an instrumental ensemble called piphat, the Thai version of the Khmer pinpeat orchestra. It consists of two xylophones, ranad ek and ranad thum, two sets of small knobbed gongs placed in circular frames tuned an octave apart, gong wong yai and gong wong lek, a keyed metalophone, ranad ek lek, two oboes, pi nai, and several percussion instruments: a pair of barrel drums, khlong thad, a horizontal double-headed drum, taphon, and a pair of small cymbals, ching. This ensemble is generally used in monastery ceremonies and to accompany

classical dances. Like the Cambodian orchestra, the piphat was formerly tuned to the Khmer scale based on a heptatonic scale with more or less equidistant intervals. But the tuning has gradually been brought more and more into line with the Western diatonic scale. The Chieng Mai ensemble, however, is one of the finest piphat that can be heard at the present time. The faultless virtuosity of the musicians and the quality of the sounds they draw from their instruments give this music great limpidity. The liké is an old form of traditional round theatre of Malay origin which nowadays only attracts peasant audiences. The troupe consists of dancers and actors, accompanied by the orchestra, who give representations of legends which last all evening. The introductory piece heard on the present recording is performed while the audience is arriving. It comprises nine melodies which are heard again during the spectacle: Anchoeung Kru, Kra, Rva Sam La, Kau Man Djem Wiman, Patom, La Samoen Rva, Choet Ching, Choet Gong, and Klom. Some of the melodies are the same as those which

accompany the royal dances of Cambodia and Laos as well as Thailand, for the repertoire is based on a common stock represented over a very large cultural area.

2. PLASAT VAI

The part played by Chieng Mai as a melting-pot of different cultures and civilizations has already been mentioned, and a perfect example of this is provided by the ceremonial orchestra of the monastery of Vat Nantaram. This type of music, which is performed during religious processions, shows a very distinct Chinese influence. The scale employed, however, is one of those on which Thai music is based. In addition, the instruments are found only in this region. The ensemble is made up of three soeung lutes with three strings, two of which run in double courses while the third is a single string, tuned a fifth apart, each soeung being pitched an octave below the preceding one, a six-holed khluay bamboo flute, a two-stringed fiddle of Chinese origin, the so-u, which was undoubtedly

assimilated to South-East Asian music several centuries ago, a pair of large cymbals, chhap, a pair of small cymbals, ching, and a horizontal double-headed drum, khlong.

3. HAY YA RET

This ensemble, which is called kruang say thai doem, «old Thai instrumental ensemble», resembles the Khmer and Laotian ensembles even more closely. The melodies played by this ensemble are thought to date back to the old kingdom of Laos at the time when it occupied the northern part of Thailand. It may be compared with the North Laotian orchestras that play at weddings and some

Cambodian ensembles that perform magic music and music for entertainment. The scale is similar to that of Khmer traditional music. The ensemble consists of two double-stringed fiddles, so duang and so-u, a zither, khim, these three instruments having a distant Chinese origin, a khloy flute, and a percussion ensemble made up of small single-headed drums always played in pairs, thon and ramana, and a long double-headed drum, khlang khêk, of Malayan origin. This ensemble generally accompanies entertainment songs or courting songs. In earlier times it was used to accompany the reception of the guests at wedding ceremonies.

Jacques BRUNET

THAILANDE

Musique de Chieng Maï

La Thaïlande dans ses frontières actuelles est un état qui s'est formé au cours d'une histoire qui a débuté au XIIIe siècle pour donner naissance au Royaume du Siam. Sur le plan culturel l'histoire de cette région est liée à celle de l'Asie du Sud-Est marquée avant tout par l'indianisation, au début de notre ère, d'un état môn qui s'étendait dans le bassin du Ménam. Celui-ci, connu sous le nom de Dvaravati, fut sans doute à plusieurs reprises sous la coupe du Royaume de Fou-nan (Cambodge). On connaît mieux l'histoire du Siam à partir du IXe siècle car il est alors inclus dans l'Empire Khmer qui y place des gouverneurs et des vice-rois. Ce n'est qu'avec le déclin des rois khmers au XIIIe siècle que le Siam retrouve son indépendance, renforcé par l'afflux des populations thaïs venues du Yunnan qui se mêlèrent aux populations môn et khmères du bassin du Ménam. Devenus puissants les princes thaïs réussirent à

s'installer vers 1220 dans la ville de Sukhothaï, chassèrent le gouverneur khmer et créèrent l'État Siamois. Celui-ci s'étendit jusqu'à Luang Prabang au Nord (capitale royale du Laos actuel) et jusqu'à Pegu en Birmanie. L'ancienne occupation khmère y avait laissé les fondements d'une culture qui servit de base à l'établissement de la monarchie thaïe et aux structures sociales de la population. Les rois s'installèrent ensuite à Ayutthaya d'où ils instaurèrent une administration proche du type khmer, régnant en féodaux sur les provinces éloignées. Certaines d'entre elles, comme celle de Chieng Maï, étaient devenues très puissantes et formaient à elles seules de véritables royaumes. Les princes de Chieng Maï furent pratiquement indépendants pendant plusieurs siècles et la ville ne fut définitivement rattachée au Siam qu'au XIXe siècle. Ils eurent cependant à subir à diverses époques des incursions lao et birmanes. Sur le plan culturel et artistique, la région de Chieng Maï est d'autant plus intéressante qu'on y retrouve les traces de toutes influences qui se

sont succédées au cours de l'histoire tumultueuse de ses princes. A la base, la culture khmère est sans doute celle qui a laissé le plus de traces. La ville de Chieng Maï elle-même semble fondée sur des plans rappelant à la fois ceux des anciennes villes angkoriennes avec leur tracé rectangulaire entouré de douves et ceux des cités chinoises traditionnelles. Les monastères sont pour la plupart des constructions combinant le style birman, thaï, lao et khmer, dégagant une harmonie de forme et de composition propre à cette province et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En musique on distingue ces mêmes tendances. Sur le vieux fonds khmer se sont greffés des styles divers dûs aux influences que Chieng Maï a connu au cours des siècles. Les traces les plus marquantes sont dûes à des influences thaïs et birmanes sur le plan organologique, et chinoises sur le plan de certaines échelles ; ces influences ont abouti à un syncrétisme musical original qui permet à la région de Chieng Maï d'être un des endroits de la Thaïlande, où il est possible aujourd'hui d'entendre de la musique tradi-

tionnelle authentique. Ce disque présente trois formations instrumentales différentes laissant paraître les diverses influences ayant marqué l'histoire de la musique thaïe.

1. LIKÉ : Musique d'introduction

Le liké est une forme théâtrale traditionnelle en voie de disparition dans laquelle la musique et la danse tiennent la plus grande place. L'accompagnement musical est tenu par un ensemble instrumental dit piphat, modèle thaï de l'orchestre khmer pinpeat. Il comprend deux xylophones ranad ek et ranad thum, deux rangées circulaires horizontales de petit gongs bulbés gong wong yai et gong wong lek, accordés à l'octave, un métalophone à lames ranad ek lek, deux hautbois pi nai et diverses percussions : une paire de gros tambours khlong thad, un tambour horizontal à deux membranes taphon et une paire de petites cymbales ching. Cet ensemble est généralement utilisé dans les cérémonies des monastères ainsi que pour l'accompagnement des danses classiques. Comme l'orchestre

cambodgien cet orchestre était autrefois accordé sur la gamme khmère fondée sur un heptaphone à intervalles à peu près égaux. Mais de plus en plus l'accord est réalisé sur la gamme diatonique occidentale. L'ensemble de Chiang Maï est cependant l'un des plus beaux piphat qu'il soit possible d'entendre actuellement. La virtuosité sans défaut des musiciens ainsi que la qualité des sonorités donnent à cette musique une très grande limpidité. Le liké est une forme ancienne de théâtre en rond traditionnel d'origine malaise qui n'attire plus aujourd'hui que les masses paysannes. Illustrant des légendes, la troupe se compose de danseuses et d'acteurs que l'orchestre accompagne tout au long de la soirée. La musique d'introduction enregistrée ici est donnée au moment de l'arrivée du public ; elle regroupe neuf mélodies qui apparaîtront ensuite au cours du spectacle : Anchoeung kru, Kra, Rva Sam La, Kau Man Djien Wiman, Patom, La Samoen Rva, Choeut Ching, Choeut Gong et Klom. Certaines mélodies sont les mêmes que celles qui accompagnent les danses royales au Cambodge et au Laos comme en Thaïlande, le réper-

toire se basant sur un fond commun représentant une aire culturelle très vaste.

2. PLASAT VAÏ

Nous avons mentionné plus haut quel carrefour de civilisations et de cultures diverses avait été Chieng Maï. L'orchestre de cérémonie du monastère Vat Nantaram en est le parfait exemple. L'influence chinoise a particulièrement marqué ce type de musique exécutée lors de processions religieuses. La gamme utilisée est cependant celle d'une des échelles sur laquelle est fondée la musique thaïe. En outre les instruments sont particuliers à cette région. L'ensemble comprend trois luths soeung à trois cordes — une double corde et une corde simple accordées en quinte — chaque soeung étant à l'octave du précédent, une flûte de bambou à six trous le khluay, une vièle bicolore d'origine chinoise mais intégrée à l'Asie du Sud-Est depuis sans doute plusieurs siècles le so-u, une paire de grosses cymbales chhap, une paire de petites cymbales ching et un tambour horizontal à deux membranes le khlong.

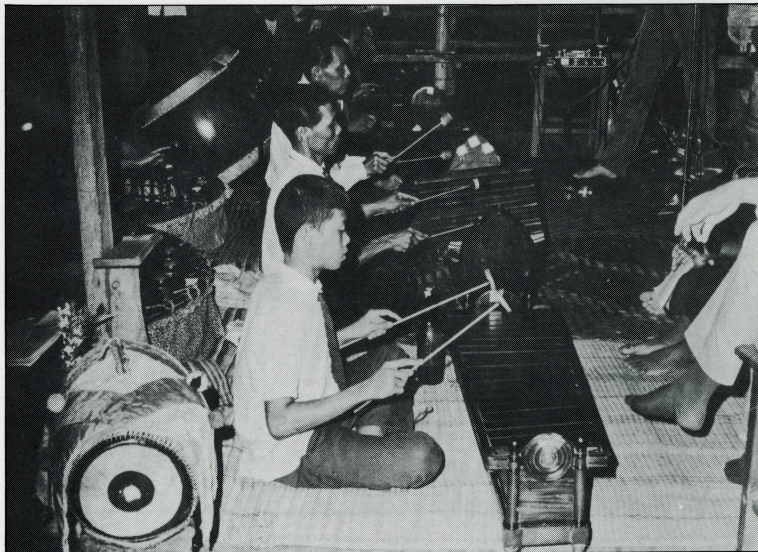
3. HAY YA RET

Ce dernier ensemble qui s'intitule *krung say thaï doeum* «ensemble instrumental thaï ancien», se rapproche davantage des ensembles khmer et lao. Les mélodies exécutées avec cet ensemble sont considérées comme datant de l'ancien royaume lao lorsqu'il occupait le Nord de la Thaïlande. Il est à rapprocher des orchestres de mariage du Nord Laos et de certains ensembles de musique magique et de divertissement du Cambodge. L'échelle se rapproche de celle de la musique khmère traditionnelle. L'ensemble com-

prend deux vièles bicordes, *so duang* et *so-u*, un *cymbalum khim*, tous trois d'origine chinoise lointaine, une flûte *khloy* et un ensemble de percussions *thon* et *ramana*, petits tambours à une membrane joués toujours en paire, et un long tambour à deux peaux, le *khlang khêk* d'origine malaise. Cet ensemble accompagne généralement des chants de divertissement ou de cour d'amour. Il était autrefois utilisé comme orchestre d'accompagnement de cérémonies de mariage pour l'accueil des invités.

Jacques BRUNET

cover design / maquette : Jacques BLANPAIN

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

D 8007 AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

THAILAND

THE MUSIC OF CHIENG MAI

Recordings: JACQUES BRUNET

- 1 LIKÉ - Introductory Piece
Musique d'introduction 24'30
by the *Piphat* orchestra
Plo - Sieng - Pleng ensemble
from the village of Santalok
par l'orchestre *Piphat*
du groupe Plo - Sieng - Pleng
du village de Santalok

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

OF THE ALBUM THAILAND (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

INTERNATIONAL MUSIC

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

THAÏLANDE

MUSIQUE DE CHIENG MAÏ

Enregistrements: JACQUES BRUNET

- 2 PLASAT VAI 8'35
by the ritual orchestra - Vat
Nantaram Monastery / par
l'orchestre de cérémonie Vat
Nantaram à Chieng Maï
- 3 HAY YA RÈT 12'55
by the *Krung Say Thai Doeum* orchestra
Chieng Maï Sankhit ensemble
par l'orchestre *Krung Say Thai Doeum*
du groupe Chieng Maï Sankhit

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)

DEL'ALBUM THAÏLANDE (Collection «Musical Atlas», fondée par Alain
Danielou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPA-
RATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
(avec l'aide de la Fondation Calouste Gulbenkian)

pour le

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL