

C A M B O D I A

CAMBODGE

ROYAL MUSIC

MUSIQUE ROYALE

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

ROYAL MUSIC

The Khmer Music of today is in its entirety the culmination of a long evolution, the roots of which go back to the beginning of the Christian era. The sculptures of the sixth century onwards portray ensembles of musicians playing instruments imported from India as well as those belonging to the ancient autochthonous Mon-Khmer stratum.

It would seem, however, that it was in the ninth century, with the arrival from Java of a Khmer king, that the foundations of the Khmer dances and music which have come down to the present day were established. Contrary to the generally accepted notion, Cambodian music owes very little to Indian influence. It gradually evolved on the basis of the autochthonous stratum, systems that originated in the local culture, and instruments which for the most part are indigenous to the Indo-Chinese peninsula where they have reached their present development.

In relation to the other cultures of South-East Asia, Khmer music exhibits the peculiarity of employing a set of gongs mounted in a circular horizontal frame which is undoubtedly an adaptation to the layout of the Cambodian orchestra of the large suspended-gong orchestras of the indigenous

mountain dwellers. These instruments, the *kong vong*, characterise the Khmer type of music wherever its influence has spread during the course of history.

This music is based on a scale which is theoretically divided into seven equal degrees on which are constructed melodies of the pentatonic type. There is a very large number of genres, and music plays a part in all private, religious, and seasonal ceremonies. It also fulfils a dominant function in the royal ceremonies.

Born of millennial traditions and deriving from one of the most powerful cultures of Asia, namely that which built the great temples of Angkor between the tenth and thirteenth centuries, Khmer music reached a very high artistic level. Inscriptions in the temples refer to gifts of fifty orchestras, a hundred lutes and flutes, cymbals and drums, etc. to a Brahman, while in the thirteenth century King Jayavarman VII installed a thousand female dancers in one of the temples that he had founded. Orchestras consisting of innumerable musicians are also depicted on bas-reliefs.

The Cambodian orchestras of today are of much more modest dimensions, but they remain the reflection of a highly refined musical art.

The Royal Palace in Phnom Penh is one of the most distinguished centres of musical

and choreographic art of Asia. Although somewhat overshadowed by the archaeological wonders of Angkor, the fame of its Royal Ballet and its musicians has travelled far beyond the borders of the country and its finest dancers should be considered as being on the same level as the greatest artists of the Occident. Here, however, we have to do with an art which is associated with royal rituals and where a normal public has no place. Furthermore, this art has been preserved in all its purity only because it possesses a ritual and religious function in the royal ceremonies and because, to the present day, it has remained under the most attentive care of the Queen herself. If removed from their royal abode and presented as entertainment to the concert-hall public, the Royal Ballet and its musicians would be ruined almost immediately.

The Palace maintains four types of orchestra (36 musicians), a *corps de ballet* of 35 male and female dancers, and 300 pupils. This shows what an important role it fulfils as a school. The musicians are recruited in their youth, and when they have become great masters of their art, they will be appointed for life as Court musicians. A magnificent art has thus been preserved owing to the closed world in which it is cultivated.

The recordings published here present performances by the various royal orchestras. By way of exception, on this occasion the musicians used their old instruments tuned to the traditional scale in use at the Palace, instruments which are now only very rarely employed. The women's choir was also raised to the full strength with which it used to perform in accordance with the great tradition of the beginning of this century, whereas a doubtful modernism has now led to a reduction in the number of singers and the replacement of half of them by men. The recordings were made with a special authorisation of Her Majesty the Queen of Cambodia concerning the pieces of ritual music. They are dedicated to those magnificent artists, the royal dancers and musicians of Cambodia.

1. BUONG SUONG

Performed by the pinpeat orchestra of the Royal Ballet and the choirs of the Royal Palace under the direction of the soloists Neak Neang Samneang Dantrey Prom Sokhom and Em Kunthear.

Buong Suong is the oldest dance which is still executed at the present time. Its use is confined to the cult of the manes of deceased kings and to certain ceremonies for protecting the Kingdom.

The *pinpeat* orchestra consists of two xylophones with bamboo keys, *roneat ek* and *roneat thung*, two sets of gongs, *kong thom* and *kong touch*, an oboe, *sralay*, a pair of large buffalo-hide kettledrums, *skor thom*, a horizontal double-headed drum, *sampho*, and small cymbals, *chhing*. The orchestra often includes in addition a keyed metallophone, *roneat dek*. Orchestras of the *pinpeat* type are found throughout Cambodia, but the magnificent choir which accompanies the one heard on the present recording is peculiar to the Royal Palace. Consisting of fourteen women of whom two are soloists (*doeum bat*) and whose function is mainly that of a conductor, the choir sings a poetical recitative, which is inserted between various episodes of the dance, to a rhythm provided by two drums and the cymbals. In order to present, as is here the case, a pure dance, the mistresses of the ballet choose from among over three hundred titles a number of pieces of music, and in doing so they take the rhythms into account. The dances are arranged in a particular order which is determined either by the masters or by tradition, and then the choreographers stage the dance which takes shape in the manner in which puzzles are assembled; the choreographic movements, however, have the same names as the pieces of music to which they correspond. The *Buong*

Suong dance here comprises eighteen different pieces: Sathukar, Krao Nay, Kom Veau, Rour, Preah Thong, Phleng Chhar, Banchos, Phleng Lea, Phleng Smoeu, Yani, Phleng Klom, Choet, Long Song Mon, Reay, Choet Chhoeung, Reu Reay, Khop Khat, Choet Chhing. The melody is led by the *roneat ek* and the *sralay*, while the other instruments add embellishments or punctuate the melodic line.

2. HANG MEAS (The Sacred Golden Bird)

Mohori music performed by the mohori orchestra and the choirs of the Royal Palace during ceremonies in the throne-room upon the entry of the monks.

The *mohori* orchestra generally plays entertainment music, but also has a function during the principal ceremonies in the throne-room.

A musician who is entering upon his career is told that "when the musicians play together each one goes his own way, but they meet from time to time". Khmer music is not polyphonic: each musician improvises his own part on a given melody, but finds himself in unison or at the octave with the other parts on certain beats or at certain moments in the melodic phrase. The interpretation and technical skill of a performer is in fact judged by his ability in

ornamenting a melodic theme. There is thus no harmonic system here in the Western sense of the term; on the other hand, Khmer music does not possess modes which are established by a selection from the degrees of the scale. The Khmer listener hears Cambodian music as a complex of pleasing sounds in which association and the choice of timbres play the principal part.

The orchestra of nine musicians here consists of a three-stringed zither, *takhé*, two flutes, *khloy*, a high-pitched xylophone, *roneat ek*, a low-pitched xylophone, *roneat thung*, a two-stringed fiddle with coconut resonator, *tro u*, a higher-pitched two-stringed fiddle with cylindrical resonator, *tro chhê*, a pair of drums, *thung* and *rumnear*, and cymbals, *chhing*.

Here again the choirs have an important part to fulfil, and they sing an old anonymous poem which has been preserved at the Royal Palace: "Under the radiant sun the *Hamsa* (sacred bird) adorns himself... From afar he is coming to stay near us... My dear, he is now near us, the royal bird..."

The leading instruments in the instrumental section are the *roneat ek*, *takhé*, and *khloy*.

3. PEY KÊO

This is music to introduce the *Pchum Ben* ceremony in the throne-room at the time when offerings are made to the manes of deceased kings.

The orchestra is here made up of a set of gongs in a circular frame, *kong thom*, a three-stringed spike-fiddle, *tro khmer*, an oboe, *pey ar*, a lute, *chapey*, and two drums, *skor arak*.

This instrumental ensemble performs only once a year for this ceremony at the moment when the statues of the dead kings are sprinkled with sacred water. The melody is very simple and is repeated until the end of the ceremony. The leading instrument is the *kong thom*.

4. SALAMAR

Performed here by the khang khêk orchestra of the Royal Palace.

**Sralay khang khêk : the master Sey Ouch
Skor khang khêk : the master Vong Chheng**

The orchestra is made up of an oboe with bell, *sralay khang khêk*, and two double-headed drums with an elongated frame, *skor khang khêk*. The instruments of the

khlàng khêk are of Malayan origin and appear in Khmer iconography from the twelfth century onward.

Salamar is considered to be an example of the old military music and is used in accompanying battle scenes in performances by the Royal Ballet.

This piece comprises two parts, the first of which is played while the combatants are preparing themselves and the guardian deities are saluted, while the second, which is in a quicker rhythm, accompanies the battle itself.

This instrumental ensemble also performs at royal and funeral processions.

5. PHAT CHEAY AND SAMPONG

Played by the *phleng kar* orchestra of the Royal Palace.

The ensemble known as *phleng khmer* functions at royal marriages and during certain funeral rites. The music of the *phleng khmer* is regarded as the purest and the most traditional in Cambodia. The orchestra consists of an oboe, *pey âr*, a three-stringed fiddle, *tro khmer*, a lute, *chapey*, and two drums, *skor memot*. The pieces *Phat Cheay* and *Sampong* are played at royal marriages. The oboe and the fiddle improvise embellishments on a given melo-

dy, while the lute has rather the function of punctuating the metre. The drums are struck either with the palm of the hand or with the fingers on various parts of the membrane.

On account of the beauty of its tones, colours and its virtuosity, this orchestra is considered as one of the best *phleng khmer* in the Kingdom. Its repertoire includes nearly ninety different pieces.

6. SOY SAR KAT

This is a *takhé solo* played by the master Ek Sam At.

The *takhé* is a three-stringed fretted zither with a wooden resonator in the shape of a crocodile. It is similar to the Burmese *mi gyaum* and the Thai *chakay*. Its playing technique is very difficult. The bass string is used as a drone, and the other strings are plucked with a plectrum held in the right hand. Only three fingers are used to stop the strings. The melodic line is played mainly on the highest string.

The *takhé* is a very beautiful instrument with a rich sonority, but owing to its technical difficulties it is seldom played, and very few musicians are able to handle it with a display of virtuosity.

JACQUES BRUNET

MUSIQUE ROYALE

La musique khmère actuelle est dans son ensemble l'aboutissement d'une longue évolution dont les racines remontent au début de l'ère chrétienne. Dès le VIème siècle les sculptures montrent des ensembles de musiciens jouant des instruments importés de l'Inde ainsi que des instruments du vieux fond autochtone Môn-Khmer.

Mais il semble que c'est à partir du IXème siècle, avec la venue de Java d'un roi khmer que s'établirent les bases de la musique et des danses khmères arrivées jusqu'à nous. Contrairement à l'idée couramment admise, la musique cambodgienne doit très peu à l'influence de l'Inde. Elle s'est faite peu à peu à partir du fond autochtone, de systèmes nés de la culture locale et d'instruments pour la plupart originaires de la péninsule indochinoise où ils ont atteint leur évolution actuelle.

Par rapport aux autres cultures de l'Asie du Sud-Est, la musique khmère présente la particularité d'employer un jeu de gongs sur cadre horizontal et circulaire qui est sans doute une adaptation à la structure de l'orchestre cambodgien des grands orchestres de gongs suspendus des monta-

gnards autochtones. Ces instruments, les *kong vong*, caractérisent la musique de type khmère partout où, au cours de l'histoire, elle a étendu son influence.

La musique cambodgienne est fondée sur une gamme divisée théoriquement en sept tons égaux sur lesquelles sont assises les mélodies de type pentatonique. Les genres sont très nombreux. La musique participe à toutes les cérémonies privées, religieuses et saisonnières, elle joue un rôle prépondérant dans les cérémonies royales.

Née de traditions millénaires, issue d'une culture qui fut parmi les plus puissantes de l'Asie et qui, du Xème au XIIIème siècle bâtit les grands temples d'Angkor, la musique khmère a atteint un niveau artistique extrêmement élevé. Les inscriptions des temples signalent des dons de cinquante orchestres, cent luths et flûtes, cymbales et tambours, etc... à un brahmane tandis qu'au XIIIème siècle, le roi Jayavarman VII établissait mille danseuses dans l'un des temples qu'il avait fondé. Les bas-reliefs montrent des orchestres aux innombrables musiciens.

Les orchestres cambodgiens ont aujourd'hui des proportions beaucoup plus modestes mais restent l'image d'une musique hautement raffinée.

Le Palais Royal de Phnom Penh est un des hauts lieux de l'art musical et chorégraphique de l'Asie. Bien qu'en partie éclipsée par les merveilles archéologiques d'Angkor, la réputation du Ballet Royal et de ses musiciens a dépassé de loin les frontières du pays et les meilleures danseuses khmères sont à mettre sur le même plan que les plus grandes artistes de l'Occident. Toutefois, il s'agit d'un art lié aux rituels royaux où le public n'a pas sa place. Ce grand art n'a pu se conserver dans toute sa pureté que parce qu'il possède une fonction rituelle et religieuse à l'intérieur des cérémonies royales et qu'il était jusqu'à présent l'objet des soins les plus attentifs de la Reine elle-même. Écartés du trône, donnés en patûre aux publics des salles de concerts, la pureté du style du Ballet Royal et de ses musiciens disparaîtrait presque immédiatement.

Le Palais entretient quatre types d'orchestres (36 musiciens), un corps de ballet de 35 danseuses et danseurs et de 300 élèves. C'est dire combien est important son rôle en tant qu'école. Les musiciens sont recrutés dès leur jeunesse et lorsqu'ils sont devenus des virtuoses, ils sont appointés à vie comme musiciens du Palais. C'est ainsi qu'un art supérieur a pu être conservé grâce au monde clos dans lequel il se maintient.

Les enregistrements publiés ici présentent des exécutions musicales par les divers orchestres royaux. Exceptionnellement les musiciens ont utilisé à cette occasion leurs instruments anciens accordés sur la gamme traditionnelle utilisée au Palais, instruments dont ils ne se servent plus que rarement. De même le chœur de femmes a pu être réuni au grand complet tel qu'il chantait selon la grande tradition du début de ce siècle, alors qu'aujourd'hui un modernisme discutable a fait diminuer le nombre des choristes et ajouter des hommes pour moitié. Ces enregistrements ont été réalisés grâce à une autorisation particulière de Sa Majesté la Reine du Cambodge pour les morceaux de musique rituelle. Ils sont dédiés aux merveilleux artistes que sont les danseuses et les musiciens royaux du Cambodge.

1. BUONG SUONG

Par l'Orchestre pinpeat du Ballet Royal et les Chœurs du Palais Royal réglés par Neak Neang Samneang Dantrey Prom Sokhom et Em Kunthea, solistes.

Buong Suong est la danse la plus ancienne qui soit encore exécutée actuellement. Elle est réservée au culte des mânes des rois

défunts et à certaines cérémonies de protection du Royaume.

L'orchestre *pinpeat* comprend deux xylophones à lames de bambou, *roneat ek* et *roneat thung*, deux jeux de gongs, *kong thom* et *kong touch*, un hautbois, *sralay*, un couple de grosses timbales recouvertes de peau de buffle, *skor thom*, un tambour horizontal à deux peaux, *sampho*, et des petites cymbales, *chhing*. L'orchestre comprend souvent en plus un métalophone à lames, *roneat dek*. Les orchestres de type *pinpeat* se rencontrent dans tout le Cambodge mais le magnifique chœur qui l'accompagne est spécifique au Palais Royal. Composé de 14 femmes dont deux solistes à rôle surtout conducteur, les *doeum bât*, il chante un récitatif poétique qui s'intercale entre divers épisodes de la danse sur un rythme donné par deux tambours ou par des cymbales. Pour réaliser, comme ici, une danse pure, les maîtresses de ballet choisissent parmi plus de 300 titres un certain nombre de morceaux de musique en tenant compte des rythmes. Ils sont assemblés dans un ordre décidé soit par les maîtres, soit par la tradition, puis les chorégraphes montent la danse qui se dessine comme on assemble les morceaux d'un puzzle, les mouvements chorégraphiques ayant d'ailleurs le même nom que les morceaux de musique auxquels ils correspon-

dent. La danse *Buong Suong* comprend ici 18 morceaux différents : Sathukar, Krao Nay, Kom Vean, Rour, Preah Thong, Phleng Chhar, Banchos, Phleng Lea, Phleng Smoeu, Yani, Phleng Klom, Choet, Long Song Mon, Reay, Choet Chhoeung, Reu Reay, Khop Khat, Choet Chhing. La mélodie est menée par le *roneat ek* et le *sralay*, tandis que les autres instruments apportent des ornements ou ponctuent la ligne mélodique.

2. HANG MEAS (L'Oiseau d'Or Sacré)

Musique mohori jouée lors des cérémonies dans la Salle du Trône à l'arrivée des moines par l'orchestre mohori et les Chœurs du Palais Royal.

L'orchestre *mohori* est généralement un orchestre de divertissement. Il a sa place au Palais Royal durant les principales cérémonies dans la Salle du Trône.

Il est dit au musicien qui débute que «lorsque des musiciens jouent ensemble, chacun va son chemin tout en se rencontrant de temps à autre». La musique khmère n'est pas polyphonique : chaque musicien improvise sa propre partie sur une mélodie donnée tout en se retrouvant à l'unisson ou à l'octave sur certains temps ou à certains moments déterminés de la

phrase mélodique. C'est d'ailleurs à partir de son habileté à orner un thème mélodique qu'on juge de l'interprétation ou du niveau de virtuosité d'un instrumentiste. Il n'y a donc point de concordance harmonique au sens occidental du terme. D'autre part, la musique khmère ne connaît pas de modes établis par un choix des degrés de la gamme. L'auditeur khmer écoute la musique cambodgienne comme un ensemble de sons agréables où l'association et le choix des timbres jouent un rôle principal.

L'orchestre de neuf musiciens comprend ici une cithare à trois cordes, *takhé*, deux flûtes, *khloy*, un xylophone à registre aigu, *roneat ek*, un xylophone à registre grave, *roneat thung*, une vièle bi-corde à caisse en noix de coco, *tro u*, une vièle bi-corde plus aiguë à caisse cylindrique, *tro chhê*, un ensemble de deux tambours, *thung* et *rumnear* et des cymbales, *chhing*. Les chœurs jouent ici aussi un rôle important et chantent un poème ancien et anonyme, conservé au Palais Royal: «Sous le soleil qui brille le *Hamsa* (l'oiseau sacré) se pare... De très loin il arrive pour rester près de nous... Très cher, il est maintenant près de nous, l'oiseau royal... ».

Les instruments conducteurs dans la partie instrumentale sont les *roneat ek*, *takhé* et *khloy*.

3. PEY KÊO

Musique d'introduction à la cérémonie de *Pchum Ben* dans la Salle du Trône lors des offrandes aux mânes des rois défunts.

L'orchestre se compose ici d'un jeu de gong sur cadre circulaire, *kong thom*, d'une vièle à pique à trois cordes, *tro khmer*, d'un hautbois, *pey âr*, d'un luth, *chapey* et de deux tambours, *skor arak*.

Cette formation instrumentale est réunie uniquement une fois par an pour la cérémonie quand les statues des rois défunts sont aspergées d'eau sacrée. La mélodie est très simple et celle-ci se répète jusqu'à la fin de la cérémonie. L'instrument conducteur est le *kong thom*.

4. SALAMAR

Par l'Orchestre *khlàng khêk* du Palais Royal.

Sralay khlàng khêk : le Maître Sey Ouch
Skor khlàng khêk : le Maître Vong Chheng

Ce morceau, considéré comme appartenant à l'ancienne musique de guerre est employé dans l'accompagnement des scènes de combat du Ballet Royal. L'orchestre se compose d'un hautbois à pavillon, *sralay khlàng khêk* et de deux tambours à deux peaux à corps allongés, *skor khlàng khêk*. Les instruments du *khlàng khêk* sont

d'origine malaise et apparaissent à partir du XIIème siècle dans l'iconographie khmère.

Salamar comprend deux parties: tout d'abord celle réservée à la préparation des lutteurs et aux salutations aux divinités protectrices, puis la musique d'accompagnement du combat sur un rythme plus rapide.

Cette formation instrumentale est utilisée aussi lors des cortèges royaux et les processions funèbres.

5. PHAT CHEAY ET SAMPONG

Par l'Orchestre *phleng kar* du Palais Royal.

Cette formation appelée *phleng khmer* est consacrée aux mariages royaux et à certains rites funèbres. Sur le plan musical, le *phleng khmer* est considéré comme la musique la plus pure et la plus traditionnelle du Cambodge. L'orchestre comprend un hautbois, *pey âr*, une vièle à trois cordes, *tro khmer*, un luth, *chapey* et deux tambours, *skor memot*. Les morceaux *Phat Cheay* et *Sampang* sont joués au cours des mariages royaux. Le hautbois et la vièle improvisent des ornements sur une mélodie donnée tandis que le luth a plutôt un rôle de ponctuation. Les

tambours sont frappés soit par le plat des mains, soit par les doigts sur les diverses parties de la membrane.

Cet orchestre compte, pour la beauté de ses timbres comme pour sa virtuosité, parmi les meilleurs *phleng khmer* du Royaume. Son répertoire comprend près de 90 morceaux différents.

6. SOY SAR KAT

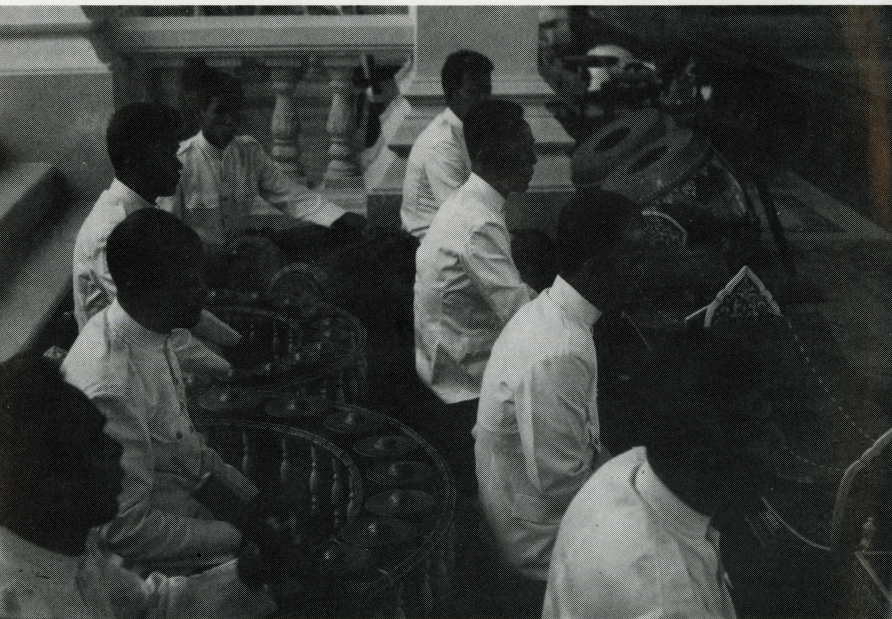
Solo de *takhé* exécuté par le Maître Ek Sam At.

Le *takhé* est une cithare à trois cordes à touches. La caisse de résonance est en bois en forme de crocodile. L'instrument est semblable au *mi gyaum* birman et au *chakay* thaï. La technique en est très difficile. La corde grave est utilisée comme bourdon, les cordes grattées de la main droite avec un plectre. La main n'utilise que trois doigts pour toucher les cordes. La ligne mélodique est surtout jouée sur la corde aiguë.

Le *takhé* est un très bel instrument au son ample et à la sonorité très riche. Ses difficultés d'exécution en font un instrument peu joué et avec lequel il est rare de faire preuve de grande virtuosité.

JACQUES BRUNET

D 8011

photos : Jacques BRUNET

Cover design / maquette : Jacques BLANPAIN

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

D 8011 AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

CAMBODIA

ROYAL MUSIC

Recordings: JACQUES BRUNET

[1]	BUONG SUONG
Pinpeat orchestra of the Royal Ballet and
choirs of the Royal Palace
Orchestre pinpeat du Ballet Royal et
chœurs du Palais Royal	28'28
[2]	HANG MEAS
"The sacred golden bird"
«L'oiseau d'or sacré»
Mohori orchestra and choirs of the Royal
Palace / Orchestre mohori et chœurs
du Palais Royal	10'04

REISSUE AUVIDIS - 12, Av. M. Thorez 94200 IVRY SUR SEINE (FRANCE) with the support of the FRENCH MINISTRY OF CULTURE AND COMMUNICATION (Department of Music and Dance)

OF THE ALBUM **CAMBODIA** (collection «Musical Sources» founded by Alain Danielou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

for the

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

CAMBODGE

MUSIQUE ROYALE

Enregistrements: JACQUES BRUNET

[3]	PEY KÊO
Orchestra of the Royal Palace
Orchestre du Palais Royal	2'44
[4]	SALAMAR
Khlhang khêk orchestra of the Royal Palace
Orchestre khlhang khêk du Palais Royal	3'37
[5]	PHAT CHEAY, SAMPONG
Phleng kar orchestra of the Royal Palace
Orchestre phleng kar du Palais Royal	6'29
[6]	SOY SAR KAT
Takhé solo / Solo de takhé	1'50

RÉÉDITION AUVIDIS - 12, Av. M. Thorez 94200 IVRY SUR SEINE (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 **CAMBODGE** (Collection «Musical Sources», fondée par Alain Danielou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le

INTERNATIONAL MUSIC CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
OUNCIL

© AUVIDIS / IICMSD / UNESCO 1989

© AUVIDIS - UNESCO 1971 / 1989

PLAYING TIME / DURÉE : 53'36