

V I E T N A M

TRADITIONAL FOLK THEATRE
— HÀT CHÈO —
THEATRE POPULAIRE TRADITIONNEL

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

UNESCO COLLECTION

V I E T N A M

TRADITIONAL FOLK THEATRE
— HÀT CHÈO —
THEATRE POPULAIRE TRADITIONNEL

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

UNESCO COLLECTION

Hát Chèo : Traditional Folk Theatre

This recording presents a few pieces of *Hát chèo*, a form of musical theatre the origin of which, according to our specialists, goes back to the eleventh century. The *Hát chèo* is older than the traditional court theatre of the *Hát tuồng* or *Hát Bội*, which was reorganized in the fourteenth century by a *Yuan* actor prisoner of the Vietnamese general, Trần Hung Dao.

Music plays an important part in the traditional theatre of the *Hát tuồng*, the *Hát chèo*, and even the *Hát cai luong* the so-called "modernised theatre" which was created after 1918 in South Vietnam. These theatrical forms are designated by the word *hát* which means singing.

The *Hát chèo* which evolved from popular festivities (from *hát*, to sing, *chèo* is probably a mispronunciation of *trao* which means satire) is basically satirical. Transmitted for generations by oral tradition, it is widely appreciated in the northern part of the country. Its repertory includes historical plays, but deals mainly with social satire in which the village authorities were often criticized. The characters are average Vietnamese villagers: ploughmen; village girls; craftsmen; village headmen; bonzes, fortune-tellers, rich land-owners, scholars, and students.

The percussion section (*bô go*) of the instrumental ensemble includes the *dai cô* (large drum), the *trông cai* (middle drum), the *trông dê* (theatre drum), the *trông com* (rice drum, so called because it has a patch of cooked rice paste stuck on each membrane), the *thanh la* (small gong), and the *mo* (block of wood). Other instruments include the bamboo flutes - *sao* (transverse flute) and *tiêu* (vertical flute) - and one or two *nhi* which are two-stringed fiddles with wooden or bamboo resonators. They are called *hở* when the resonator is a coconut. There are also moon-shaped lutes with two strings *dàn nguyệt*, and three-stringed ones called *dàn tam*.

The most important instruments are the two-stringed fiddles and the percussion. Nowadays other instruments such as the *dàn bâu* or *dàn dôc huyên* (monochord) and the *dàn tam tháp luc* (a zither with 36 strings similar to the Chinese *yang qin* or the Iranian *santur*) are also in use.

Numerous songs and various styles of declamation are used in this type of theatre. Each song, with or without an introduction (*via*) is made up of several parts (*trô*); some are essential, others secondary. The words of the songs are in most cases hexasyllabic or octosyllabic verses.

The introduction of padding words, added to the syllables of the verses, permits variations in the melodic and rhythmic patterns.

A particular song or a style of declamation is linked with each situation or character. For happy situations the *Sap* is sung in various styles such as *Sap cô phong* (ancient style) taken from the piece *Kim Nham* which mentions the display of goods for the new year's festivities (band 3). *Sap qua cầu* (*sap*, crossing the bridge) is a song performed by Nô, a servant, and Thi Mâu the daughter of his master, a land-owner (band 4) there are other *Sap* songs for the roles of the clown such as *Sap dung*, *Sap song loan*, and *Sap mùa ngâu*.

The *Van cảm* is sung on sad occasions, for example for the role of Thi Phuong who goes with his mother-in-law through the forest (band 6). or the *Duong truong tai luong* expressing expectation (band 5). or other songs such as *Ba than* and *Lán tham*.

Romantic scenes are found in the *Sa lêch*, with variants such as *Sa lêch bang* (band 7). *Sa lêch xép*, and *Sa lêch chênh*, also in other types of songs such as *Duong truong phai chiêu* sung by Thien Si and Thi Kinh during their wedding night.

Particular songs are linked with particular roles, for example, the role of the sorcerer who sings *Phù thuỷ* in the piece *Xuy vân* or *Vân dai* (*Vân*, the mad woman) (band 8),

or the role of Thi Mâu, the wanton girl who goes to a Buddhist temple in the song *Câm gia* (band 9). Others include the role of the monk, *Hai ru kê* sung by Kinh Tâm (band 3), the role of the old drunkard, *Lão say song* (band 11), the role of the clown, *Hê môi* song (clown with a torch) (band 12), and the role of the mad woman, *Con ga rung*, *Loi lo*, sung by Xuy Vân.

Among the styles of declamation are : *Noi su*, declamation in recitative style; *Su xuân* in a happy mood and *Su râu* or *Su sầu* in a sad mood (band 2); *Su chuc* is used for the prologue, and *Su van* is of a funeral character. *Noi lêch* is in light style (band 9) as in *Noi lung*. *Noi ke* or *Noi đêm* is almost like current speech (band 2).

The rhythms in the *Hát chèo* are of great interest. The phrases can be of two bars (*nhịp đôi*), four bars (*nhịp tu*), six bars (*nhịp sau*), eight bars (*nhịp tam*), and occasionally of three or seven bars (*nhịp ba bay*). In this recording we can listen to the *nhịp tu* on bands 1, 3, 4, 5 and 6, the *nhịp sau* on band 9, the *nhịp tam* on band 7, the *nhịp ba bay* on bands 10 and 11.

The *Hát chèo* being a popular satirical theatre, one does not hesitate to have the clown making fun of important people. The *Hát chèo* always stands for the more humble against the injustice and oppression of the more powerful. It is a theatre of the people handed down through the centuries to the present day.

Considered a minor form of art under the monarchy and during the colonial period, the *Hát chèo* was restored after the August Revolution. Now this theatrical form of the greatest musical interest is not only being preserved but also developed and is becoming very popular in the Northern part of the Socialist Republic of Vietnam.

The performers are the teachers of the *Hát chèo* accompanied by the ensemble of the central troupe of popular theatre of the Socialist Republic of Vietnam.

Bac Nam Ngu, a 76-year-old, is specialised in roles of clowns and sorcerers, and knows the whole traditional repertoire. He also plays the different kinds of drums. He sings on bands 4, 8 (sorcerer's chant) and 12 (song of clown with a torch).

Bac Phâm is a 70-year-old woman. She sings the whole traditional repertoire and plays the *trông dê*. She sings on bands 3, 6, 7 and 8 (role of Thi Mâu, the wanton girl from the play *Quan Am Thi Kinh*).

Bac Minh Ly is a 67-year-old woman. She specialises in melancholy songs. She sings on bands 5 and 10 (role of Thi Kinh begging for milk to feed the baby-son of Thi Mâu from the play *Quan Am Thi Kinh*).

Bui Trong Dan and Manh Tuân are masters of *Hát chèo* of the younger generation. Bui Trong Dan sings on band 2, Manh Tuân on band 11 (old drunkard's song).

In the prologue one can also hear the voices of two young actresses — Hồng Vân and Thanh Hoài.

The singers also play the drums. In addition Xuân Thinh plays the *nhi môt* (first two-stringed fiddle); Thach Trung plays the *nhi hai* (second two-stringed fiddle); Phu quang plays the *hở trung* (middle-sized fiddle); Ngọc Mai plays the *sao* (transverse flute); Tran Vinh, the orchestra's leader, plays the *tiêu* (vertical flute); Mông Ung plays the *nguyệt* (moon-shaped lute); and Ngọc Cáp plays the *bâu* (monochord).

Since 1976, when these recordings were released, three Masters of the *Hát Chèo*, Bac Nam Ngu, Bac Phâm and Bac Minh Ly have died. Their performance provides us with valuable testimonies of their art now carried on by actors of the new generation.

TRAN VAN KHE

Recordings, text and photographs made with the collaboration of the Institute of Musicology and the Composer's Union of the Socialist Republic of Vietnam.

Hát Chèo : Théâtre traditionnel populaire

Nous présentons dans cet enregistrement quelques pièces du répertoire *Hát chèo*, un théâtre musical dont l'origine se perd dans la nuit des temps et qui est, selon les spécialistes, antérieur à un autre genre de théâtre traditionnel de cour, le *Hát tuồng* ou *Hát bôî*, réorganisé au XIVe siècle par un acteur des Yuan, fait prisonnier par le général vietnamien Trần Hung Dao.

Dans tous les théâtres traditionnels *Hát tuồng* et *Hát chèo* et même dans le théâtre dit rénové qui a vu le jour en 1918 dans le sud du Viêt-Nam le *Hát cai luong*, la musique joue un rôle très important. On désigne toutes ces formes par un terme important le mot *hát* qui signifie chanter.

Le *Hát chèo* (*hát* : chanter, *chèo* : vraisemblablement la prononciation déformée de *trao* qui signifie satire et non *chèo* : la rame), issu des réjouissances populaires, est un théâtre essentiellement satirique. Théâtre de tradition orale, transmis depuis des générations, le *Hát chèo* est très populaire dans la partie septentrionale de notre pays. Le *Hát chèo* comporte des pièces historiques mais surtout des satires sociales. Les personnages sont des Vietnamiens que l'on pouvait rencontrer à la campagne : laboureur, paysanne, artisan, notables vil-

lageois, bonze, devin, riche propriétaire, lettré, étudiant.

L'ensemble instrumental comporte des percussions (*bô go*) comprenant plusieurs types de tambours : *dai cô* grand tambour, *trông cai* tambour moyen, *trông dê* tambour de théâtre, *trông com* tambour dit de riz avec une pastille de riz cuit sur chaque membrane, un petit gong (*thanh la*) et un bloc de bois (*mo*), des flûtes en bambou : flûte traversière *sao*, flûte droite *tiêu*, une ou deux vièles à deux cordes à résonateur en bois ou en bambou (*nhi*) ou à résonateur en noix de coco *hở*, des luths à deux cordes en forme de lune (*dàn nguyệt*) ou à trois cordes (*dàn tam*).

Les vièles à deux cordes et les percussions sont les instruments les plus importants. De nos jours, d'autres instruments sont utilisés comme le *dàn bâu* ou *dàn dôc huyén* (monocorde), *dàn tam tháp luc* (cithare à trente-six cordes frappées comme le *yang gin* chinois ou le *santour* iranien).

Le répertoire comporte de nombreux chants et styles de déclamations. Chaque chant peut être précédé ou non d'une introduction (*via*) et plusieurs sections (*trô*), les unes principales, les autres secondaires. Les paroles des chants forment

dans la majorité des cas des couples de vers hexasyllabiques et octosyllabiques. Mais l'existence des "mots cheville" que l'on ajoute aux syllabes des vers permet de varier les dessins mélodiques et rythmiques.

A une situation donnée ou un rôle particulier correspond un chant déterminé ou une manière de déclamer. Pour les situations gaies, on chante le *Sap* avec plusieurs variétés : *Sap cô phong* (style ancien) comme celui tiré de la pièce *Kim Nham* dans lequel on parle de l'étalage des marchandises pour la fête du Nouvel An (plage 3), *Sap qua câu* (*Sap*, en traversant le pont), chant exécuté par Nô le domestique et Thi Mâu, fille de son maître, un propriétaire terrien (plage 4). Il existe d'autres chants *Sap* pour les rôles de bouffons comme le *Sap dung*, *Sap song loan*, *Sap mua ngâu*.

Dans les scènes tristes, on chante le *Van câm* dans le rôle de Thi Phuong qui conduit sa belle-mère dans la forêt (plage 6), le *Duong truong tai luong* exprimant l'attente (plage 5) ou d'autres chants comme *Ba than*, *Lân tham*.

Dans les scènes sentimentales, on chante le *Sa lêch* avec les variétés *Sa lêch bang* (plage 7), *Sa lêch xêp* et *Sa lêch chênh* ou d'autres chants comme *Duong truong phai chiêu* chanté par Thien Si et Thi Kinh à leur nuit de noces.

Certains rôles ont des chants particuliers : chant du sorcier Phù thuy de la pièce *Xuy*

vân ou *Vân dai* (Vân la folle) (plage 8) ; rôle de Thi Mâu la jeune fille légère qui dans la scène Thi Mâu va au temple bouddhique : chant *Câm gia* (plage 9). Rôle de religieux : chant *Hat ru kê* par Kinh Tâm (plage 3). Rôle de vieillard : chant *Lao say* (plage 11). Rôle de bouffon : chant *Hê môi* (bouffon à la torche) (plage 12). Rôle de folle : *Con ga rung*, *Loi lo* chanté par Xuy Vân la folle.

Il existe plusieurs styles de déclamation : *Noi su* : déclamation dans le style récitatif ; *Su xuân* à caractère gai, *Surâu* ou *Su sâu* à caractère triste (plage 2), *Su chuc* pour les prologues, *Su van* à caractère funèbre, *Noi lêch* : à caractère léger comme le *Noi lung* (plage 9), *Noi ke* et *Noi dém*, presque comme le parler courant (plage 2).

Les rythmes dans le *Hát chèo* sont d'un grand intérêt : les phrases sont de deux mesures (*nhip dôi*), quatre mesures (*nhip tu*), six mesures (*nhip sau*), huit mesures (*nhip tam*), parfois de trois et de sept mesures (*nhip ba bay*). Dans cet enregistrement, nous entendons le *nhip tu* sur les plages 1, 3, 4, 5, 6, le *nhip sau* sur la plage 9, le *nhip tam* sur la plage 7, le *nhip ba bay* sur les plages 10 et 11.

Le *Hát chèo* est un théâtre populaire satirique dans lequel on n'hésite pas à se moquer des gens puissants par l'intermédiaire des bouffons. Le *Hát chèo* épouse toujours la cause des faibles contre l'injustice et l'oppression des forts. C'est un

théâtre du peuple transmis à travers les siècles jusqu'à ce jour.

Considéré comme un art mineur sous la monarchie et pendant la période de la colonisation, le *Hát chèo* a été restauré après la Révolution d'août. Il présente une grande richesse sur le plan musical.

Les interprètes sont les Maîtres du *Hát chèo*, accompagnés par l'Ensemble de la troupe centrale de théâtre populaire de la République Socialiste du Viêt-Nam. Ce sont des acteurs chevronnés considérés comme des maîtres qui détiennent l'art authentique du *Hát chèo* et qui le transmettent à la jeune génération.

Bac Nam Ngu, âgé de 76 ans, spécialisé dans les rôles de bouffons et de sorciers, tient le tambour de théâtre *trông dê*. Il interprète les plages 4, 8 (chant du sorcier) et 12 (chant du bouffon à la torche).

Bac Phâm, âgée de 70 ans, chante tout le répertoire traditionnel et joue très bien du *trông dê*. Elle interprète les plages 3, 6, 7 et 8 (rôle de Thi Mâu, la jeune fille légère dans la pièce *Quan Am Thi Kinh*).

Bac Minh Ly, âgée de 67 ans, spécialisée dans les chants tristes. Elle interprète les plages 5 et 10 (Rôle de Thi Kinh qui cherche du lait pour nourrir le bébé de Thi Mâu dans la pièce *Quan Am Thi Kinh*).

Bui Trong Dan, Manh Tuân sont également les jeunes maîtres du *Hát chèo*. Bui Trong Dan interprète la plage 2, Manh Tuân la plage 11 (chant du vieillard). On entend également la voix de deux jeunes actrices dans le prologue : Hồng Vân et Thanh Hoài.

L'ensemble instrumental comporte les percussions jouées par les maîtres Bac Nam Ngu, Bac Phâm, Bac Minh Ly, Manh Tuân. Les autres instruments sont les suivants : *Nhi môt* (première vièle à deux cordes) par Xuân Thinh. *Nhi hai* (deuxième vièle à deux cordes) par Thach Trung. *Hô trung* (littéralement vièle moyenne) par Phu quang. *Sao* (flûte traversière) par Ngoc Mai. *Tiêu* (flûte droite) par Trần Vinh, chef d'orchestre. *Nguyêt* (luth en forme de lune) par Mông Ung. *Bâu* (mono-corde) par Ngoc Cáp.

Depuis 1976, date de ces enregistrements, trois des maîtres du *Hát chèo*, Bac Nam Ngu, Bac Phâm et Bac Minh Ly sont décédés. Leurs prestations constituent un témoignage précieux de leur art, perpétué par les acteurs de la jeune génération.

TRAN VAN KHE

Enregistrements, commentaires et photographies réalisés en collaboration avec l'Institut de Musicologie et l'Union des Compositeurs de la République Socialiste du Vietnam.

D 8022

Photos : TRAN VAN KE

Cover design / Maquette : Jacques BLANPAIN

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

VIETNAM
HAT CHEO

TRADITIONAL FOLK THEATRE
Recordings: TRAN VAN KHE

[1]	THI NHIP; VO NUOC Prologue	4'14
[2]	NOI SU GHE RAU; NOI KE Declamation	4'03
[3]	SAP CO PHONG Happy song in ancient style Chant gai de style ancien	2'25
[4]	SAP QUA CAU Crossing the bridge: happy song En traversant le pont: chant gai	4'31
[5]	DUONG TRUONG TAI LUONG In the expectation: sad song Dans l'attente: chant triste	5'36
[6]	HAT VAN CAM Sad song / Chant triste	2'45
[7]	SA LECH BANG Happy song / Chant gai	2'34
[8]	BAI PHU THUY Sorcerer's chant from the play <i>Xuy Ván</i> Chant du sorcier, extrait de la pièce <i>Xuy Ván</i>	7'00

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 HAT CHEO (Collection «Musical Sources» founded by Alain Danielou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN for the

D 8022 AD 090

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

VIET-NAM
HAT CHEO

THEATRE POPULAIRE TRADITIONNEL
Enregistrements: TRAN VAN KHE

[9]	NOI LECH; CAM GIA Declamation; song / chant Role of Thi Mâu, from the play <i>Quan Am Thi Kinh</i>	5'55
[10]	KE HANH; HAT RU KE Declamation; song / chant Role of Thi Kinh, from the play <i>Quan Am Thi Kinh</i>	4'42
[11]	LAO SAY Old drunkard's song / Chant du vieillard ivre	1'59
[12]	HE MOI Song of clown with a torch Chant du bouffon à la torche	3'44

RÉDITION 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 HAT CHEO (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

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL