

L A O S

TRADITIONAL MUSIC
OF THE SOUTH

MUSIQUE TRADITIONNELLE
DU SUD

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

LAOS

Traditional Music of the South

During the course of its history, Southern Laos has received many different cultural influences. A Mon-Khmer kingdom that was Hinduized during the early centuries of our era and was probably the centre of Chen-La, it later formed part of the territories of the Khmer kingdom for a long time until this region became Lan-Chang, the "land of the million elephants", which, at its zenith in the 16th century, extended its influence throughout Northern Thailand as far as the Burmese frontier.

On the cultural level, the southern provinces have at all times been strongly influenced by the Khmers, and, where music is concerned, Southern Laos has preserved significant traces of the diverse cultures that have been absorbed by the population. Important traces were left by Mon-Khmer culture at an early period. There has also been permanent contact with the Mon-Khmer of the high plateaux, and the music of these highlanders still plays a large part in some of the rituals of the old kingdom of Champassak.

The Lao kings and the princes of the South, whose authority was modelled on that of the Cambodian kings, have always maintained the Khmer royal rituals of the Brahmanic type; consequently, the music and the few orchestras exhibiting Khmer features that can still be heard today in the old kingdom of Champassak are important evidence for the musical history of South-East Asia.

The characteristic instrument of Laos, however, is the *khène*; it is played at every festival and on all sorts of occasions. A popular saying has it that "the Laotians are the people who blow the *khène*, eat sticky rice, and build houses on piles". The *khène* is a Laotian instrument that has been in use for centuries, and is regarded by the people as a cultural element with which they identify themselves.

The *khène* is a mouth-organ consisting generally of seven pairs of bamboo tubes (sometimes eight) mounted in a wooden chamber which functions as

an air reservoir and a blowing device. Each tube is fitted with a vibrating strip of silver which comes into action when the player stops the holes bored in the tubes. The making of a *khène* is a highly complicated matter and requires a long apprenticeship. At the present time there is a tendency to tune the *khène*, and all the other Laotian traditional instruments as well, to a scale resembling the seven-note equidistant scale of the type represented by the Khmer tempered heptaphone. The *khène* has a maximum compass of one octave. The length of the pipes is measured in cubits, and varies from about 80 cm to over two metres. The deep-toned *khènes* are instruments of considerable size.

For each piece of music a drone is generally chosen; a continuous sound is obtained by stopping the hole on one or two pipes. The *khène* can be played as a solo instrument or to accompany the voices in ensembles playing at weddings; its most important roles, however, are the accompaniment of courtship songs and the function it fulfils at magic ceremonies.

THE RECORDING

① PHENG PHI FA

Ritual music played by Phu Thao Tène (1st *khène*), Thao Seng (2nd *khène*) and Thao Bunkeud (cymbals).

During the magic ceremonies of Southern Laos, two *khènes* and small cymbals are employed to send the shamans into a state of trance, in the course of which the spirits enter their bodies.

The instruments play without interruption during the whole duration of the trance. The two three-foot long *khènes* heard on this recording, are tuned in unison. The *khène* technique used in this ritual music is undoubtedly the oldest that can still be heard at the present time. The shaman's entry into a trance is made easier by the incessantly repeated rhythm and melodic theme.

The title of this piece, like many others, cannot be translated. It consists of words that have been handed down traditionally, the meaning of which is now forgotten.

② LAM SITHANDONE

Sung by Thao Sikhone and Nang Sikhone; *khène*: Thao Salatit.

The *lam* is a form of alternate song that is typical of Southern Laos. The male and female singers of the *lam* are professionals; their art is a very difficult one, and much in demand at festivals. These courtship songs follow strict rules and conventions. Nowadays there are only very few good singers of the *lam*; those in Paksé, for example, have formed an association that is asked to provide performers for all the festivals.

Thao and Nang Sikhone are the finest singers of the *lam* in Paksé. They are heard here singing the last part of a *lam* (which usually lasts several hours), during the course of which the replies become shorter and more lively. The accompanying *khène* plays a simple motif that is repeated incessantly on two different scales depending on the tessitura of the two voices. The technique of singing the *lam* involves a slight nasal twang, and this gives the voice a particular vibration.

③ PHENG KOM

Music of the *pinphat* orchestra of Champassak, directed by Thao Bunmanh.

The members of the *pinphat* orchestra of Champassak are the descendants of musicians who played in the old orchestra of the kings of Champassak. The present orchestra still performs frequently at ceremonies organized by the princes of Champassak and at the annual ritual festivals in the temple of Wat Phu.

The orchestra has thus preserved a tradition of long standing. Its composition is the same as that of the Khmer *pinpeat* orchestras, and on the present recording includes a *kongsaphon*, a horizontal double-headed drum that controls the rhythm of the ensemble, a *ranat ek*, a xylophone with 21 bamboo keys that directs the melodic line, a *ranat thum*, a low-register xylophone with 17 bamboo keys, a *kong vong* and a *kong nay*, two sets of knobbed gongs (17 and 16 respectively) mounted in circular frames, a *pikéo*, an oboe, and two small cymbals, *sing*. The music maintains a fairly slow tempo, and the art of the musicians lies in the quality of sound and the choice of different forms of "metaboles", that is, of alternating aspects of the pentatonic scales.

④ MUSIC FOR THE CEREMONY OF THE BUFFALO SACRIFICE

The musicians of the Muong village of Ta-Uy; singer: Thao Nay Chong.

A rite observed annually in Wat Phu, the buffalo sacrifices are accompanied by an orchestra of gongs played by mountain-dwellers of the Boloven plateau. The singer, a native of a highland village of the Muong situated near Saravane, is accompanied on a high-pitched gong, *pa-no*, a low-pitched gong, *phang-hat*, a drum, *kong*, a small bell, *kading*, and a jingle, *kanhang*. The two gongs are flat and have a thin rim; one of them is struck with a stick, the other with the fist. The volume and timbre of the sound are determined partly by the way the gong is struck, and partly by placing the other hand closer to or farther away from the surface of the gong. The musicians here obtain a great variety of rhythms and colours.

5 SUT SA MEN, MA IT THIET LO HAT, and TIT SUT NOI

Solo for a six-foot *khène* played by Thao Phet Sanakhone.

This is an example of music for the six-foot *khène* played by a virtuoso of the instrument who performs three songs of the South in the finest tradition. Because of its dimensions, this *khène* calls for a player with powerful lungs, and therefore good players of the six-foot *khène* are rare.

6 PHENG SOYSONTHAT

The wedding orchestra of Champassak directed by Phu Thao Tène (drum).

The orchestra of Champassak here plays wedding music that is performed only for high dignitaries. As in the *pinphat* music, a very marked Khmer influence can be heard in the contours of the melody and the techniques of ornamentation. The orchestra consists of two *khènes*, two fiddles with two strings, *so-duong* and *so-u*, a double-headed drum, *kongsaphon*, and cymbals, *sing*.

7 LAM OF SAVANNAKHET

Sung by Tha Bunthong ; *khène* : Thao Salilath. The musical traditions of Southern Laos include an ancient repertoire containing many different types of songs, the style of which varies according to the province in which it originated.

This style of song, which is known in all parts of Laos, is sung here by a local singer in the tradition of this province. The *khène* provides a very simple accompaniment based on a short melody that is repeated continuously.

8 LOT FAY TAY LANG

(The train goes down the track).

Solo for three-foot *khène* played by Thao Salilath. Thao Salilath here plays a piece that is popular throughout Southern Laos and well-known in the Northern region of Thailand. The music imitates a train pulling out of a station, and requires great virtuosity from the performer.

Jacques BRUNET

THE RECORDING

THE PINPHAT

LAOS

Musique traditionnelle du Sud

Au cours de son histoire, le Sud Laos a été soumis à des influences nombreuses et variées. Un royaume mân-khmer, qui fut hindouisé pendant les premiers siècles de notre ère, était probablement le centre du Chen-La. Il fit ensuite partie pendant longtemps des territoires du royaume khmer, jusqu'au moment où la région devint la Lan-Chang, "pays du million d'éléphants", qui, à son apogée, au XVIIe siècle, étendait son influence dans tout le Nord de la Thaïlande jusqu'à la frontière de la Birmanie.

Sur le plan culturel, les provinces méridionales ont de tout temps été fortement influencées par les Khmers et le Sud Laos a conservé dans sa musique des traces significatives des diverses cultures que sa population a absorbées. A l'époque ancienne, la culture mân-khmère a laissé des traces importantes. Il y a eu en outre des contacts permanents avec les Môn-Khmers des hauts-plateaux, et de la musique des habitants de ces hautes terres tient encore une large place dans certains des rituels de l'ancien royaume de Champassak. Les rois lao et les princes du sud, dont l'autorité prenait pour modèle celle des rois du Cambodge, ont toujours maintenu les rites royaux khmers de type brahmanique. De ce fait, la musique et les quelques orchestres présentant des caractéristiques khmères que l'on peut encore entendre de nos jours dans l'ancien royaume de Champassak constituent un témoignage important du passé musical de l'Asie du Sud-Est.

Cependant, l'instrument typique du Laos est le *khène*, dont on joue dans toutes les festivités et en toutes sortes d'occasions. Selon un dicton populaire, "les Laotiens sont les gens qui jouent du *khène*, mangent du riz collant et construisent des maisons sur pilotis". Le *khène* est un instrument laotien utilisé depuis des siècles et la population voit en lui un élément culturel auquel elle s'identifie. Le *khène* est un orgue à bouche constitué généralement de sept (ou parfois huit) paires de tuyaux

de bambou montées sur une caisse en bois qui sert de réservoir d'air et d'embouchure. Chaque tube est muni d'une anche d'argent qui entre en vibration quand le musicien bouscule les trous percés dans les tuyaux. La fabrication d'un *khène* est extrêmement compliquée et demande un long apprentissage. A l'heure actuelle, on observe une tendance à accorder le *khène*, comme du reste tous les autres instruments traditionnels laotiens, selon une gamme ressemblant à la gamme de sept notes équidistantes du type représenté par l'héptaphone tempéré khmer. Le *khène* a un registre maximal d'une octave. La longueur des tuyaux se mesure en coudées et varie d'environ 80 cm à plus de deux mètres. Les *khènes* graves sont des instruments de très grande taille.

Pour chaque morceau de musique, on choisit en général un bourdon ; le son continu s'obtient en fermant l'orifice d'un ou de deux tuyaux.

Le *khène* peut être joué comme un instrument solo ou accompagner les voix dans les ensembles qui jouent dans les mariages, mais ses fonctions principales sont l'accompagnement des chants d'amour et le rôle qu'il remplit dans les cérémonies magiques.

L'ENREGISTREMENT

1 PHENG PHI FA

Musique rituelle jouée par Phu Thao Tène (premier *khène*), Thao Seng (deuxième *khène*) et Thao Bunkeud (cymbales).

Au cours des cérémonies magiques du Sud Laos, on emploie deux *khènes* et des petites cymbales pour amener les médiums à un état de transe à la faveur duquel les esprits pénètrent dans leur corps.

Les instruments jouent sans interruption pendant toute la durée de la transe. Les deux *khènes*, de trois pieds de long, que l'on entend dans cet enregistrement sont accordés à l'unisson. La technique du *khène* utilisée dans cette musique rituelle est sans nul doute la plus ancienne qu'on puisse entendre encore à l'heure actuelle. L'entrée en transe du médium est facilitée par la répétition incessante du rythme et du thème mélodique.

Le titre de ce morceau est, comme beaucoup d'autres, intraduisible. Les mots qui le composent ont été transmis par la tradition, mais leur signification est maintenant oubliée.

2 LAM SITHANDONE

Chanté par Thao Sikhone et Nang Sikhone ; *khène* : Thao Salitath.

Le *lam* est une forme de chant alterné caractéristique du Sud Laos. Les chanteurs et les chanteuses de *lam* sont des professionnels ; leur art est extrêmement difficile et ils sont très demandés pour les fêtes. Ces chants de cour d'amour obéissent à des règles et à des conventions rigoureuses. Il n'y a plus de nos jours qu'un très petit nombre de bons chanteurs de *lam* ; ceux de Paksé, par exemple, ont constitué une association à laquelle on demande de fournir des chanteurs pour toutes les fêtes.

Thao et Nang Sikhone sont les meilleurs chanteurs de *lam* de Paksé. Ils chantent ici la dernière partie d'un *lam* (qui dure en général plusieurs heures) pendant laquelle les répliques se font plus courtes et plus animées. Le *khène* qui les accompagne joue un motif simple répété sans cesse sur deux gammes différentes dépendant de

la tessiture des deux voix. Dans le *lam*, la technique du chant comporte un léger nasissement, qui donne à la voix un vibrato particulier.

3 PHENG KOM

Musique de l'orchestre *pinphat* de Champassak, dirigé par Thao Bunmahn.

Les membres de l'orchestre *pinphat* de Champassak sont les descendants de musiciens qui jouaient autrefois dans l'orchestre des rois de Champassak. L'orchestre actuel joue encore souvent lors de cérémonies organisées par les princes de Champassak et lors des festivités rituelles qui ont lieu tous les ans au temple de Wat Phu. L'orchestre a ainsi préservé une tradition ancienne. Sa composition est la même que celle des orchestres khmers *pinpeat* ; dans le présent enregistrement, il comprend un *kongsaphon*, tambour horizontal à deux faces, qui maintient le rythme de l'ensemble, un *ranat ek*, xylophone à 21 lames de bambou qui dirige la ligne mélodique, un *ranat thum*, xylophone à registre grave qui comporte 17 lames de bambou, un *kong vong* et un *kong nay*, deux jeux de gongs à mammelon central (17 et 16 respectivement) montés sur des cadres circulaires, un *pikéo*, un hautbois et deux petites cymbales, ou *sing*. L'ensemble maintient un tempo assez lent et l'art des musiciens s'exprime dans la qualité du son et dans le choix des différentes formes de "métaboles", c'est-à-dire d'aspects alternés des gammes pentatoniques.

4 MUSIQUE POUR LA CÉRÉMONIE DU SACRIFICE DU BUFFLE

Musiciens du village muong de Ta-Uy ; Chanteur : Thao Nay Chong.

Rite accompli chaque année à Wat Phu, les sacrifices de buffles sont accompagnés par un orchestre de gongs dont jouent des montagnards du plateau de Boloven. Le chanteur, originaire d'un village muong des hautes terres situé près de Saravane, est accompagné d'un *pa-no*, gong à sonorité aiguë, d'un *phang-hat*, gong à sonorité grave, d'un *kong* (tambour), d'un *kading* (clochette) et d'un carillon, le *kanhang*. Les deux gongs sont plats, avec un rebord mince ; on frappe l'un avec un bâton,

l'autre avec le poing. Le volume et le timbre du son sont déterminés en partie par la façon dont le gong est frappé, et en partie selon que l'autre main est plus ou moins proche de la surface du gong. Les musiciens obtiennent ici une grande diversité de rythmes et de couleurs.

5 SUT SA MEN, MA IT THIET LO HAT et TIT SUT NOI

Solo pour *khène* de six pieds joué par Thao Phet Sananikhone.

C'est un exemple de musique pour *khène* de six pieds jouée par un virtuose de l'instrument qui exécute trois chants du Sud dans la meilleure tradition. En raison de sa grande dimension, ce *khène* exige un instrumentiste au souffle puissant. Aussi les bons joueurs de *khène* de six pieds sont-ils rares.

6 PHENG SOYSONTATH

Orchestre de noces de Champassak dirigé par Phu Thao Tène (tambour).

L'orchestre de Champassak joue ici une musique de mariage qui n'est exécutée que pour les hauts dignitaires. Comme dans la musique *pinphat*, on peut observer une influence khmère très prononcée dans les contours mélodiques et dans les techniques d'ornementation. L'orchestre se compose de deux *khènes*, de deux violons à deux cordes (*so-duong* et *so-u*), d'un tambour à deux faces (*kongsaphon*) et de cymbales (*sing*).

7 LAM DE SAVANNAKHET

Chanté par Thao Bunthong ; *khène* : Thao Salilath.

On trouve dans les traditions musicales du Sud Laos un répertoire ancien comprenant beaucoup de types de chants différents dont le style varie suivant la province d'origine.

Ce style de chant, qui est connu dans tout le Laos, est interprété ici par un chanteur local dans la tradition de sa province. Le *khène* fournit un accompagnement très simple basé sur une courte mélodie continuellement répétée.

8 LOT FAY TAY LANG

(Le train roule sur la voie).

Solo pour *khène* de trois pieds joué par Thao Salilath.

Thao Salilath joue ici un morceau aussi populaire dans le Sud Laos que dans la région septentrionale de la Thaïlande. La musique, qui imite le bruit d'un train sortant d'une gare, exige de l'interprète une grande virtuosité.

Jacques BRUNET

D 8042

Photos : Jacques Brunet

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

D 8042

AD 090

MUSIC AND MUSICIANS OF THE WORLD

LAOS
TRADITIONAL MUSIC OF THE SOUTH

Recordings & commentary : JACQUES BRUNET

1	Pheng Phi Fa	5'18
2	Lam Sithandone	7'16
3	Pheng Kom	6'25
4	Music for the ceremony of the buffalo sacrifice Musique pour la cérémonie du sacrifice du buffle	6'19
5	Sut Sa Men, Ma It Thiet Lo Hat & Tit Sut Noi	8'15
6	Pheng Soysonthat	6'01
7	Lam of/de Savannakhet	8'23
8	Lot Fay Tay Lang (The train goes down the track / Le train roule sur la voie)	3'08

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez, F-94200 IVRY-SUR-SEINE OF THE ALBUM TRADITIONAL MUSIC OF THE SOUTHERN LAOS (collection "Musical Sources", founded by Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN for the

52'09

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
pour le

© 1992 AUVIDIS/IICMSD/UNESCO © 1973/1992 AUVIDIS-UNESCO

 AUVIDIS
DISTRIBUTION