

V I E T N A M

TRADITION OF THE SOUTH / TRADITION DU SUD

VIET NAM Tradition of the South

- 1 Improvised prelude in the modal nuance *Xuân* followed by the piece **Nam Xuan**.
- 2 Improvised prelude in the modal nuance *Ai* followed by the piece **Nam Ai**.
- 3 Improvised prelude in the modal nuance *Dao* followed by an extract from the piece **Ngu Cung Dao**.
- 4 Improvised prelude in the modal nuance *Oan* followed by an extract from the piece **Tu Dai Oan**.
- 5 Improvised prelude in the modal nuance *Bac* of the *Bac* mode followed by the two pieces **Tay Thi** and **Cô Ban**.
- 6 Improvised prelude in the modal nuance *Bac* of the *Bac* mode followed by the two short pieces **Binh Ban Van** and **Kim Tiên**.

Solo on the dan tranh, the 17-string zither, (tracks 1 to 4) by Nguyễn-Vinh-Bao.

Duo for dan tranh and ty bà (tracks 5 and 6) by Nguyễn-Vinh-Bao and Tran Van Khê.

The music presented on this recording belongs to the tradition of the South of Viet Nam. It is "entertainment" music, music intended to be played at private concerts or on the radio, quite independently of any ceremonial occasion or daily work. The period in which this music originated is not known ; in the South it is called *dan-tai-tu* (literally "music of the amateurs"). It is the result of a blending of the music of Huê, the traditional music of Central Viet Nam, and the music known as *Quang* (the music of the provinces of Quang Nam and Quang Ngai in Central Viet Nam).

Some pieces are almost identical with those of Huê, such as *Luu thuy doan* ("Flowing Water" in the short version), *Kim tiên* ("The God Sapeque"), and *Cô ban* ("The Old Piece"). Other pieces have a different melodic line in spite of being given the same name, e.g. the *Nam Ai* pieces of the South and the piece of the same name belonging to the Huê tradition.

In the South there are two great "modal" systems, called *diêu* or *gióng* : the *Bac* system and the *Nam* system. *Bac* and *Nam* literally mean North and South, but in their musical application they designate not only the possible geographic origin of the pieces - which is what some of the traditional masters suppose - but also, and most importantly, the modes which convey sentiments.

In the Southern tradition the *diêu Bac* or *gióng Bac* comprises three modal nuances known as *hoi* :

- *hoi Bac* : the *Bac* nuance proper, which expresses joy ;

- *hoi Quang* : the *Quang* nuance (*Quang* is an abbreviation of *Quang-dông*, which means Cantonese), expressing fantasy ;

- *hoi Nhac* : the *Nhac* nuance conveying solemnity ; the *Nhac* pieces are played during ceremonies and in the traditional theatre.

In the Southern tradition there are three main pieces in the *diêu Nam* or *gióng Nam*, each of which has a particular "modal nuance" (*hoi*) :

- *hoi Xuân*, which expresses serenity and calm ;
- *hoi Ai*, which expresses melancholy, sadness ;

- *hoi Dao* : although belonging to the *Nam* nuance has several characteristics (scale, ornaments, sentiment, etc.) of the *Bac* mode and also conveys solemnity. It differs from *hoi Bac* in certain ornaments and its specific melodic patterns.

The *diêu Oan*, or *hoi Oan*, expresses sadness and resembles the *Ai* nuance fairly closely.

We leave aside the "modes" created since the beginning of this century and those resulting from a blending of existing modal nuances.

Each "mode" is characterized by a particular modal scale, some degrees of which are used more frequently than others, by specific ornaments, characteristic phrases and a fixed mood or sentiment.

The Southern tradition differs from that of Huê in the importance it attaches to improvisation. Before performing a piece the musician plays a few phrases in a free rhythm, and without a pre-established melodic line, in the "mode" of the piece, demonstrating the possibilities of his instrument, the special features of his technique, and the originality of his

ornamentation. At the same time he prepares his audience by creating an atmosphere conducive to the reception of the piece he is about to render.

The *Bac* pieces are in a fast tempo. Strokes on the little *song lang* wood-block fall regularly on every strong beat (track 6). In the more extended pieces, with four-bar phrases, the wood-block is struck only twice, on the strong beat in the third and fourth bars (track 5). The *Nam* and *Oan* pieces are in a slow tempo. The phrases extend over eight bars. The wood-block is heard on the strong beats of the sixth and eighth bars (track 1).

On this recording three instruments are heard. The first, the *dan tranh*, is a zither with sixteen steel strings and movable bridges, thus resembling the Chinese *zheng*. The strings are plucked between the tail-piece and the movable bridges with the thumb-nail, the index, and the second finger of the right hand. The index, second, and ring fingers of the left hand (chiefly the index) alter the tension of the strings, and therefore of the pitch of the notes played, by depressing with greater or lesser force the string-lengths between the bridges and the pegs. This left-hand technique makes it possible to embellish a melody in a very varied and elaborate manner. The *dan tranh* used in the present recording was made by Nguyễn Vinh Bao, who added a seventeenth string in the bass register and invented new playing techniques which enable the performers to bring out the harmonics with the index finger in the manner of the monochord players (track 2). Nguyễn-Vinh-Bao, who has taught the

Vietnamese zither at the National Conservatoire of Music in Saigon and at the University of Southern Illinois, is one of the finest, perhaps the finest player of the Vietnamese dan tranh of our time.

We give below the various tunings of the *dan tranh* for the pieces heard on this recording.

The second instrument is the *ty bà*, which resembles the *pipa* - not the one played in China today but the old *pipa*. It is a pear-shaped lute with four silk strings. It has ten bamboo frets. Very little used in South Viet Nam, it is often replaced by the moon-shaped lute, the *dan kim* or *dan nguyệt*. The tuning is always the same for all the modes : g, c', d', g'. The specific ornaments of the "modes" alone vary.

Trân Van Khê plays the *ty bà* in the old style which is very close to that of Hué.

The third instrument is a small block of hardwood in the shape of a short cylinder called *song lang*. The diametre measures 6 cm, and the height 2 cm. A small plate of horn is attached to the base of the block and at its end is fitted with a ball of the same hardwood. A "tongue" is cut in the cylinder with a saw. The player strikes the end of this tongue while he also taps the "spring" of horn. Nguyê Vinh Bao himself marks the strong beats by playing the wood-block with his right foot.

Tuning of the *dan tranh*, tracks 1, 2 and 6 : C, G, Bb, C, D, F, G, Bb, C', D', F', G', Bb, C", D", F", G". The ornaments vary from one piece to another. On track 2 the listener will notice the harmonics obtained with the new technique invented by Nguyê Vinh Bao.

Tuning of the *dan tranh*, tracks 3 and 4 : D, G, A, C, D, F, A, C', D', F', G', A', C", D", F", G". On track 4 the ornaments are very similar to those used in the Ai modal nuance (track 2).

Tuning of the *dan tranh*, track 5 : C, G, A, C, D, E, G, A, C', D', E', G', A', C", D", E", G".

TRAN VAN KHÊ

Former Director of Research at the CNRS (Centre national de la recherche scientifique) and former Director of the Centre d'études de musique orientale de Paris.

VIET NAM Tradition du Sud

- 1 Prélude improvisé dans la nuance modale *Xuân*, suivi de la pièce **Nam Xuân**
- 2 Prélude improvisé dans la nuance modale *Ai* suivi de la pièce **Nam Ai**
- 3 Prélude improvisé dans la nuance modale *Dao* suivi d'un extrait de la pièce **Ngu Cung Dao**
- 4 Prélude improvisé dans la nuance modale *Dan* suivi d'un extrait de la pièce **Tu Dai Oan**
- 5 Prélude improvisé dans la nuance Bac du "mode" *Bac* suivi de deux pièces **Tây Thi et Cô Ban**
- 6 Prélude improvisé dans la nuance Bac du "mode" *Bac* suivi de deux courtes pièces **Binh Ban Van et Kim Tiên**

Solo sur le dan tranh, la cithare à 17 cordes, par Nguyen Vinh Bao (plages 1 à 4).

Duo de dan tranh et ty bà (plages 5 et 6) par Nguyen Vinh Bao et Trân Van Khê.

La musique présentée sur cet enregistrement appartient à la tradition du Sud du Viet Nam. C'est la musique de "divertissement", musique destinée à être jouée dans des concerts privés ou à la radio, indépendamment de toute cérémonie ou de tout travail quotidien. L'origine de cette musique est inconnue ; dans le Sud elle est appelée *dan tài tu* (littéralement "musique des amateurs"). C'est le résultat d'un mélange de musique de Hué, la musique traditionnelle du Viet Nam du centre, et de la musique connue sous le nom de "Quang" (la musique des provinces de Quang Nam et Quang Ngai, dans le Viet Nam central).

Certaines pièces sont identiques à celles de la musique de Hué comme *Luu thuy doan* ("L'eau qui coule", version courte), *Kim tiên* (La "sapèque d'or"), et *Cô ban* (La "pièce ancienne"). D'autres pièces ont une ligne mélodique différente, malgré les mêmes noms, comme la pièce *Nam Ai* du Sud et celle du même nom appartenant à la tradition de Hué.

Dans le Sud il y a deux grands systèmes modaux, appelés "*diêu*" ou "*gióng*" le système *Bac* et le système *Nam*. *Bac* et *Nam*, signifient littéralement Nord et Sud, mais dans le domaine de la musique, ils désignent non seulement l'origine géographique possible de ces pièces - selon certains maîtres traditionnels - mais aussi et surtout les "modes" qui expriment des sentiments.

Dans la tradition du Sud, le "*diêu Bac*" comprend trois "nuances modales" appelées "*hoi*" :

- *hoi Bac* : la nuance *Bac* proprement dite, exprimant la joie ;

- *hoi Quang* : la nuance *Quang* (*Quang* est l'abréviation de *Quang dōng* qui signifie cantonais) exprimant la fantaisie ;
- *hoi Nhac* : la nuance *Nhac* ; exprimant la solennité ; les pièces *Nhac* sont jouées pendant les cérémonies ou au théâtre traditionnel.

Dans la tradition du Sud, il y a trois pièces principales dans le "*diêu Nam*" ou "*gióng Nam*", chacune d'elles a une "nuance modale" particulière (*hoi*) :

- *hoi Xuân* qui exprime la sérénité et le calme ;
- *hoi Ai*, qui exprime la mélancolie, la tristesse ;
- *hoi Dao*, quoiqu'appartenant au système modal *Nam*, cette "nuance modale" a plusieurs caractéristiques (échelle, ornements, sentiment...) du mode *Bac* et exprime aussi la solennité. Il diffère du *hoi Bac* dans certains ornements et dans ses mélodies spécifiques

Le *diêu Oan* ou *hoi Oan*, exprime la tristesse et ressemble beaucoup à la nuance *Ai*.

Nous laissons de côté les "modes" créés depuis le commencement de ce siècle et ceux résultant du mélange des nuances modales existantes.

Chaque "mode" est caractérisé par une échelle modale particulière, dont certains degrés sont utilisés plus fréquemment que d'autres, par des ornements spécifiques, des phrases caractéristiques, une atmosphère et un sentiment fixes.

La tradition du Sud diffère de la tradition de Hué par l'importance qu'elle attache à l'improvisation. Avant de jouer une pièce, le musicien joue quelques phrases dans un rythme libre,

sans aucune ligne mélodique préétablie, dans le "mode" de la pièce, montrant les possibilités de son instrument, les traits spéciaux de sa technique et l'originalité de son ornementation. En même temps, il prépare son auditoire en créant une atmosphère propice à la réception de la pièce qu'il va interpréter.

Les pièces *Bac* ont un tempo rapide. Les coups de bloc de bois "*song lang*" tombent régulièrement sur les temps forts (plage 6). Dans les pièces plus importantes avec des phrases de quatre mesures, le bloc de bois est frappé seulement deux fois, sur les temps forts de la troisième et de la quatrième mesures (plage 5). Les pièces *Nam* et *Oan* sont dans un tempo lent. Les phrases ont huit mesures. Le bloc de bois s'entend aux temps forts des sixième et huitième mesures (plage 1).

Sur cet enregistrement, on entend trois instruments. Le premier, le *dàn tranh*, une cithare à seize cordes en acier avec des chevalets mobiles, ressemble au *zheng* chinois. Les cordes sont pincées entre le cordier et les chevalets mobiles avec le pouce, l'index et le majeur de la main droite. L'index, le majeur et l'annulaire de la main gauche (surtout l'index) exercent une pression plus ou moins forte sur la partie des cordes entre les chevalets mobiles et les chevilles, modifient la tension des cordes, par suite la hauteur relative des notes données par ces cordes attaquées à vide. Dans la tradition vietnamienne, la main droite est celle qui donne naissance aux sons. La main gauche est celle qui nourrit et embellit les sons. Le *dàn tranh* utilisé dans cet enregistrement fut fabriqué par Nguyen Vinh Bao

qui ajouta une dix-septième corde dans le registre grave, et qui inventa des nouvelles techniques de jeu permettant à l'instrumentiste de faire sortir des sons harmoniques avec l'index de la main droite à la manière des joueurs de monocorde (plage 2). Nguyen Vinh Bao qui a enseigné la cithare vietnamienne au Conservatoire de Saigon et à l'université de Southern Illinois est l'un des meilleurs sinon le meilleur joueur de *dàn tranh* de notre temps. Nous donnons ci-dessous les différentes manières d'accorder le *dàn tranh* pour jouer les pièces entendues sur cet enregistrement.

Le deuxième instrument est le *ty bà*, qui ressemble au *pipa* chinois, non pas celui joué en Chine aujourd'hui mais le vieux *pipa*. C'est un luth piriforme avec quatre cordes en soie. Il a dix touches en bambou. Très peu utilisé dans le Sud du Viet Nam, il est souvent remplacé par le luth en forme de lune, le *dàn kim* ou *dàn nguyêt*. L'accord est toujours le même pour tous les "modes" sol2, do3, ré3, sol3. Seuls les ornements spécifiques des "modes" varient. Trần Van Khê joue du *ty bà* dans le style ancien, très proche de celui utilisé dans la musique de Hué.

Le troisième instrument, appelé "*song lang*", est un bloc de bois dur, en forme de cylindre court. Le diamètre mesure six cm, et la hauteur, deux cm. Une petite lame en corne est attachée à la base du bloc. Son extrémité est pourvue d'une petite boule en bois dur. On pratique une fente dans le corps du cylindre à l'aide d'une scie. Le musicien frappe le corps du cylindre avec la boule de bois, par l'intermédiaire de la lame de corne jouant le rôle d'un ressort. Nguyen Vinh Bao marque lui-même les temps forts en jouant du bloc de bois avec son pied.

Accord du *dàn tranh* sur les plages 1 et 2 :

DO 2, SOL 2, Sib 2, do 3, ré 3, fa 3, sol 3, sib 3, do 4, ré 4, fa 4, sol 4, sib 4, do 5, ré 5, fa 5, sol 5.

Les ornements varient d'une pièce à l'autre. Dans la plage 2, l'auditeur remarquera les sons harmoniques obtenus par la nouvelle technique de jeu inventée par Nguyen Vinh Boa.

Accord du *dàn tranh* sur les plages 3 et 4 :

DO 2, SOL 2, LA 2, do 3, ré 3, fa 3, sol 3, la 3, do 4, ré 4, fa, sol 4, la 4, do 5, ré 5, fa 5, sol 5.

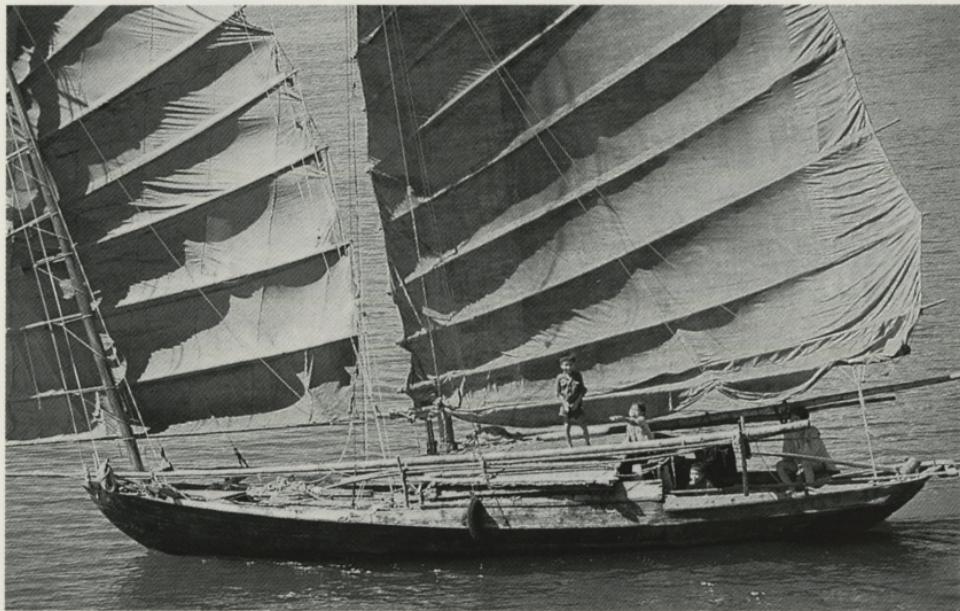
Accord du *dàn tranh* sur les plages 5 et 6 :

DO 2, SOL 2, LA 2, do 3, ré 3, fa 3, sol 3, la 3, do 4, ré 4, mi 4, sol 4, la 4, do 5, ré 5, fa 5, sol 5.

TRAN VAN KHÊ

Ancien Directeur de recherche au CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique)
et ancien Directeur du Centre d'études
de musique orientale de Paris

D 8049

Photos : GIHEMBEY / J. CLOAREC

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

VIET NAM

Tradition of the south

Recordings : HUBERT DE FRAYSSEIX - Commentary : TRAN VAN KHÈ

1	Improvised prelude in the modal nuance <i>Xuân</i>
followed by the piece Nam Xuan	7'55
	Prélude improvisé dans la nuance modale <i>Xuân</i>
suivi de la pièce Nam Xuan	
2	Improvised prelude in the modal nuance <i>Ai</i>
followed by the piece Nam Ai	9'42
	Prélude improvisé dans la nuance modale <i>Ai</i>
suivi de la pièce Nam Ai	
3	Improvised prelude in the modal nuance <i>Dao</i>
followed by an extract from the piece Ngu Cung Dao	5'56
	Prélude improvisé dans la nuance modale <i>Dao</i>
suivi d'un extrait de la pièce Ngu Cung Dao	
4	Improvised prelude in the modal nuance <i>Oan</i>
followed by an extract from the piece Tu Dai oan	11'20
	Prélude improvisé dans la nuance modale <i>Oan</i>
suivi d'un extrait de la pièce Tu Dai Oan	

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200 IVRY-SUR-SEINE OF THE
ALBUM SOUTH VIETNAM ENTERTAINMENT MUSIC (collection "Musical
Sources", founded by Alain Daniérou) realized by THE INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION
(IICMSD) BERLIN

for the

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

pour le

UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

D 8049

AD 090

3 298490 080498

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

VIET NAM

Tradition du sud

Enregistrements : HUBERT DE FRAYSSEIX - Commentaires : TRAN VAN KHÈ

5	Improvised prelude in the modal nuance <i>Bac</i>
of the <i>Bac</i> mode	8'46
	followed by the two pieces Tay Thi and Cô Ban	
	Prélude improvisé dans la nuance <i>Bac</i> du "mode" <i>Bac</i>	
	suivi de deux pièces Tây Thi et Cô Ban	
6	Improvised prelude in the modal nuance <i>Bac</i>
of the <i>Bac</i> mode	3'22
	followed by the two short pieces Binh Ban Van and Kim Tiên	
	Prélude improvisé dans la nuance <i>Bac</i> du "mode" <i>Bac</i>	
	suivi de deux courtes pièces Binh Ban Van et Kim Tiên	

Solo on the / solo sur le dan tranh, the 17-string zither / cithare à 17 cordes, (tracks 1 to 4 / plages 1 à 4) by / par Nguyễn-Vinh-Bao.
Duo for / duo pour dan tranh and / et ty bà (tracks 5 and 6 / plages 5 et 6) by Nguyễn-Vinh-Bao and Trần Van Khè.

RÉÉDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200 IVRY-SUR-SEINE DE
L'ALBUM SUD-VIETNAM MUSIQUE DE DIVERTISSEMENT (collection
"Sources Musicales", fondée par Alain Daniérou) réalisé par l'INSTITUT
INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE
DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN