

BALI

Court Music and Banjar Music
Musique de cour et musique Banjar

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

BALI: COURT MUSIC AND BANJAR MUSIC

Court Music of the Puri of Peliatan

Prince Anak Agung Gdé Mandera maintained in his palace one of the finest *gong kebyar* on the island. This orchestra of 25 musicians won every year the *gong* competitions held in Bali. L' Anak Agung himself responsible for the management of the *gong kebyar*. Some of the musicians were recruited in the palace others in the village. The male and female dancers were from the palace, since the dance is considered as forming part of the education of princely families. The timbre of these metallophones is unique in Bali, because they were cast in an alloy which is kept secret. The orchestra is distinguished by a remarkable precision and a range of colours that is gauged to perfection.

1 Sekar Jepun Leader: Badjera

Sekar Jepun is a piece of pure music. After the orchestra has entered, the *réong* twice commences an improvisation. After this, the *gangs*a ensemble decorates the melody announced by the flute.

Sekar Jepun is a fairly recent composition. The interpretation by the *gong kebyar of Peliatan* is especially notable for the extreme precision of the attacks and the wide range of nuances.

2 Baris Leader: Badjera

Baris was the name given to the soldiers who fought for the Balinese princes. *Baris* is a war dance performed by a young solo dancer. It is one of the most difficult dances in the Balinese choreographic repertoire, for the

dancer has to be capable of sitting down on his heels simultaneously keeping his knees on the same plane as his body. In addition, all his face muscles—and especially his eyes— must be mobile so as to express the various moods of the warrior. The communication between orchestra and dancer is very sensitive, every change of attitude on the part of the dancer being underlined by a tutti from the *gong*. This dance requires very great self control, both physical and mental, from the artist. Great interpreters of the *Baris* are therefore extremely rare.

3 Gambang Suling Leader: Lebah

This purely instrumental piece takes up an old Javanese theme. After an orchestral introduction, the *trompong* prepares the entry of the flutes, which then sustain a dialogue with the orchestra. The flute solos are delicately accompanied by the *gangs*a, which subtly embellish the melody. The piece ends very gently on a suspended theme. The *gong* here gives proof of the endless possibilities at its command for the decoration of theme melodies.

4 Pendet Leader: Badjera

Pendet is a dance of recent origin. Of a religious tenor, it is performed during ceremonies of temples by young girls. Connected with *Legong* (cf. n° 7), *pendet* is a dance for stylistically offerings in which during their evolutions the female dancers throw petals of flowers, a symbol of protection by the deities.

5 Tari terompong Leader: Lebah

This piece of music was composed about 1915 by the great Balinese dancer, I. Marlo, for the dance known as *kebyar Duduk*.

After a short orchestral introduction, the melody is announced and sustained by the flute, which is here the leading instrument of the orchestra. The dancer then joins the musicians, underlining the entry of each instrumental group and the changes of rhythm by executing rotary motions with his arms and the upper part of his body. *kebyar* is the most intricate dance of Bali. The dancer adapts himself so closely to the rhythms and the melody of the orchestra that it is acknowledged that only an artist who knows how to play all the instruments of the *gong* can become a great dancer of *kebyar*. Towards the end of the piece the combination of the flute and the metallophones produces some particularly delicate sonorities.

Court music of the banjar of Belaluan Sadmerta

The *gong* of Belaluan village is, together with that of Peliatan, one of the finest in the South Balinese style. Its characteristics are a great richness of sound and virtuosity brought to perfection. It is chiefly composed of young musicians who have devoted themselves to music from a tender age. Its interpretations are distinguished by a highly developed sense of orchestrations and very rich timbres. If the rapport between the instruments is less analytical than in the *gong* of Peliatan, it nevertheless gains much in sensitivity.

Its repertoire is devoted to court music; the banjar also trains female dancers.

6 Palewakia

An introductory piece, composed in the North of Bali, in which all the instruments of the orchestra are conspicuous. It is performed at the beginning of representations given by the *gong* of Belaluan.

7 Legong kraton

This is a highly elaborate dance led by a trio of young

girls approaching adolescence. Two of them play the principal roles in a legend which is said to date from the 13th century. Apart from the prince and princess, a third role is given to another child who plays the secondary characters. The training commences at the age of five, and it must take place daily in order to produce perfection.

The *legong* consists of three parts, some of which are narrative and others purely abstract.

An ensemble with less varied tone colours, the *gong* of Belaluan here displays a remarkable homogeneity and sense of orchestration.

At the time of the decline in Java of the kingdom of Madjapahit and the introduction of Islam about the 15th century, the Javanese Hinduist court withdrew to Bali, taking with them their *gamelans* and their theatre. In Bali, however, the music under went an original development in connection with the local culture, with the result that Balinese music, an extremely rich and varied art, became completely different to that of Java.

Until 1906 Bali consisted of a number of small kingdoms in which each palace was a centre of artistic creativity and culture in general, and maintained large orchestras—the *gong*'s— male and female dancers, and theatre groups. The end of feudalism did not, however, abolish the artistic role of these palaces, the *puri*. Even today some of them house *gongs* and dancers in the village centres. The princes, although confronted with many material difficulties, still manage to maintain ensembles of the highest standing by virtue of the importance they attach to music and the passion with which they devote themselves to it.

In addition, the villages themselves also maintain *gongs* in endowed temple built to honour the Divinities of the

village and in the temples of death consecrated to the forces of the nether world. These *gongs* have a strictly defined repertoire that is associated with the various annual religious ceremonies. The recordings heard here were made in South Bali in PELIATAN and BELALUAN.

Court music

The palaces formerly possessed the following orchestras:

1. the *gong gédé* –which in its modern form has now become the *gong kebyar*– played every morning ;
2. the *gong semar pegulingan*, played in the afternoon and evening in the inner courtyard of the palace;
3. the *gong gambuh* and the *gong gender wayang* for official spectacles;
4. the *gong bebonangan*, an orchestra that can be moved, for processions.

At the present time the *gong kebyar* (which was founded and established by a famous Balinese musician and dancer in 1915) is the most wide-spread type of orchestra in Bali. It accompanies the court dances and the village ceremonies. The Balinese village is divided into *banjar*, a kind of socio-cultural grouping associated with various organizations (irrigation of the rice-fields, musical activities, the upkeep of the temples, etc.). Each *banjar* has its own *gong* and sometimes several ensembles of artists as well. Some *banjar* specialize in a certain form of theatrical or musical spectacle, and in such cases the group is hired by neighbouring villages at the time of their ceremonies.

The musicians are all male, and sometimes very young. They practise in the evenings after work. The rehearsals although generally organized for pleasure are compulsory. Absence without reason entails the expulsion of an instrumentalist.

The *gong kebyar* ensemble is divided into instrumental groups, each of which has a particular function. These groups of instruments have a compass of seven octaves. The orchestras can be called into being through the decision of a *banjar*, and can be disbanded in the same way. When enthusiasm diminishes or the musicians cannot be replaced, the decision is taken to discontinue the ensemble. The instruments are kept in the temple or sold in another village. A subsequent collective decision is enough to establish a new ensemble.

The leading instruments for the rhythm are the drums called *kendang gupekan*, struck with the hand on both heads, and the *kendang pegongan*, struck with a stick on the right head. The leading instrument for the melody is the *pengugal*, a metallophone with 10 keys, from which 8 to 12 other *gangs* take their lead, arranged in pairs and tuned to different octaves. The group of *gangs* (in order of ascending pitch: *jégog*, *jublág*, *penjelat*, *kantil* and *pengendèr*) forms the main body of the *gong*. To this are added the *réong*, a horizontal keyboard of 11 or 12 small knobbed *gangs*, two large suspended *gangs*, played by four musicians a *trompong* with 10 small *gangs*, smaller *gangs* named *kempul*, *kadjar* and *kemong* and the *cjèng-cjèng* cymbals. The ensemble is completed by one or two *suling* flutes.

The essentially pentatonic music of the *gong kebyar* is extremely brilliant. A piece of music is taught phrase by phrase by the "composer". On the basis of a given melodic line, the leader of the orchestra indicates to each instrumental group the part it has to play, whereby each group has a particular function. Phrase after phrase, one takes part in the working out of a piece in which the ornamental part and the melodic line are practised simultaneously. The realization of the various sections of the whole requires several months of work, each phrase being repeated until perfect

integration is achieved. All the instrumental parts are intensively rehearsed until, as interdependent units, they form part of the whole so as to obtain the desired effect. Only the solo parts retain a certain amount of freedom to improvise.

Jacques Brunet (1970)

BALI : MUSIQUE DE COUR ET MUSIQUE DE BANJAR

Musique de cour du Puri de Peliatan

Le Prince Anak Agung Gédé Mandera entretenait dans son palais l'un des meilleurs *gong kebyar* de l'île. Cet orchestre de 25 musiciens remportait chaque année les concours de *gong* organisés à Bali. Anak Agung s'occupait personnellement de la gestion du *gong kebyar*. Certains des musiciens étaient recrutés au palais, les autres dans le village. Danseurs et danseuses étaient issus du palais, la danse faisant partie de l'éducation des familles princières. Les métallogones de cet orchestre furent fabriqués dans un alliage dont la formule est tenue secrète, ce qui leur donne un timbre sans équivalent à Bali. L'orchestre se distingue par la remarquable précision de ses attaques, ainsi que par sa palette sonore dosée à la perfection.

1 Sekar Jepun Sous la direction de Badjera

Sekar Jepun est une composition instrumentale de musique pure. Après l'introduction orchestrale, le *réong* entame une double improvisation suivie par l'intervention des *gangs* qui brodent sur la mélodie annoncée par la flûte.

Sekar Jepun est une composition relativement récente. L'interprétation qu'en donne le *gong kebyar* de Peliatan se distingue par l'extrême précision des attaques et la gamme étendue de ses nuances.

2 Baris Sous la direction de Badjera

Le terme de *baris* désigne le nom donné aux soldats qui ont combattu pour les princes balinais. Le *baris* est une danse guerrière exécutée en soliste par un jeune

danseur. C'est l'une des danses les plus difficiles du répertoire chorégraphique balinais car elle impose au danseur d'être capable de fléchir le corps sur les talons, tout en gardant les genoux dans le plan de son corps. En outre, tous les muscles du visage, mais surtout les yeux, doivent être mobiles pour permettre d'exprimer différents sentiments guerriers. Une relation très sensible s'établit entre l'orchestre et le danseur dont chaque changement d'attitude est souligné par un tutti du *gong*. Cette danse exige du danseur une très grande maîtrise de soi, tant physique que mentale. Aussi les grands interprètes de *baris* sont-ils rares.

3 Gambang Suling Sous la direction de Lebah

Ce morceau purement instrumental reprend un ancien thème javanais. Après le prélude orchestral, le *terompong* annonce l'entrée des flûtes qui vont dialoguer avec l'orchestre. Les *solli* de flûte sont soutenus délicatement par les *gangs* qui embellissent avec subtilité la mélodie. Le morceau se termine tout en douceur sur un thème en suspens. Le *gong* fait ici la démonstration de son inépuisable capacité à broder sur les thèmes mélodiques.

4 Pendet Sous la direction de Badjera

Le *pendet* est une danse d'origine récente à caractère religieux exécutée au cours des cérémonies de temples par des jeunes filles. Voisine stylistiquement du *legong* (voir n° 7), *pendet* est une danse accompagnant les offrandes, au cours de laquelle les danseuses répandent, au rythme de leurs évolutions, des pétales de fleur symbolisant la protection accordée par les divinités.

5 Tari terompong Sous la direction de Lebah

Ce morceau de musique a été composé vers 1915 par

le grand danseur balinais I. Mari pour accompagner la danse connue sous le nom de *kebyar duduk*.

Après une brève introduction orchestrale, le thème est annoncé, puis constamment repris par la flûte qui est ici l'élément principal. Le danseur se joint alors aux musiciens et souligne l'entrée de chaque groupe d'instruments, ainsi que les changements de rythme, en exécutant des mouvements circulaires des bras et des rotations du tronc. Le *kebyar* est la danse balinaise la plus complexe. Le danseur est si étroitement en harmonie avec les rythmes et la mélodie de l'orchestre que l'on considère que seul un artiste qui maîtrise tous les instruments du *gong* peut devenir un grand danseur de *kebyar*.

A la fin du morceau, l'association de la flûte et des métallophones crée des sonorités d'une rare délicatesse.

Musique de cour du banjar de Belaluan Sadmerta

Le *gong* du village de Belaluan fut, avec celui de Peliatan, l'un des meilleurs représentants du style du sud de Bali. Il se caractérise par une grande richesse sonore et une virtuosité qui touche à la perfection. Il est essentiellement composé de jeunes musiciens qui se consacrent à la musique dès l'âge le plus tendre. Ses interprétations se signalent par un sens de l'orchestration très développé et par la richesse des timbres. Si le rapport entre les instruments est moins analytique que dans *legong* de Peliatan, il gagne beaucoup en sensibilité.

Le répertoire de l'orchestre est consacré à la musique de cour ; le *banjar* forme également des danseuses.

6 Palewakia

Il s'agit d'un morceau d'introduction composé dans le nord de Bali, qui permet à tous les instruments de

l'orchestre de se mettre en valeur. Le *gong* de Belaluan l'exécute au début de ses représentations.

7 Lelong kraton

Le *legong* est une danse très élaborée faisant évoluer trois jeunes filles presque adolescentes. Deux d'entre elles tiennent les rôles principaux, ceux du prince et de la princesse d'une légende que la tradition fait remonter au XIIIe siècle. A leurs côtés, une troisième jeune fille incarne les personnages secondaires. Les séances de formation qui débutent dès l'âge de cinq ans, se déroulent tous les jours, un tel entraînement permettant seul d'atteindre à la perfection.

Le *legong* comporte trois parties dont certaines sont narratives et d'autres purement abstraites.

Malgré une palette sonore moins variée, *legong* de Belaluan fait preuve, dans ce morceau, d'une remarquable homogénéité et d'un réel sens de l'orchestration.

Vers le XVe siècle à Java du royaume de Madjapahit et de l'introduction de l'Islam, les cours hindouisées de Java se replièrent à Bali, amenant avec eux leurs *gamelans* et leur théâtre. Toutefois, à Bali, cette musique évolua de façon originale sous l'effet de la culture autochtone, si bien que la musique balinaise, d'une richesse et d'une variété exceptionnelles, finit par devenir entièrement différente de celle de Java.

Jusqu'en 1906, Bali se composait d'un ensemble de petits royaumes où chaque palais était un foyer de création artistique et culturelle et avait un ensemble orchestral important –le *gong*–, des danseurs et des danseuses et une troupe théâtrale. La fin du féodalisme ne mit pourtant pas un terme au rôle artistique de ces palais, les *puri*. Encore aujourd'hui, certains d'entre eux abritent des *gongs* et des danseurs recrutés dans les villages. En dépit de nombreuses difficultés matérielles,

les princes attachent une telle importance à la musique et s'y consacrent avec une telle passion que certains d'entre eux trouvent encore les moyens d'entretenir des ensembles d'une exceptionnelle qualité.

En outre, les villages eux-mêmes ont des *gongs* attachés ou aux temples construits en l'honneur des divinités du village ou aux temples de la mort consacrés aux forces de l'au-delà. Ces *gongs* possèdent un répertoire strictement défini en rapport avec les différentes cérémonies religieuses qui se déroulent au cours de l'année. Les enregistrements présentés ici ont été réalisés dans le sud de Bali, à Peliatan et à Belaluan.

La musique de cour

Les palais possédaient autrefois les orchestres suivants :

1. le *gong gédé* - ancêtre du *gong kebyar* actuel - qui jouait tous les matins ;
2. le *gong semar pegulingan* qui jouait l'après-midi et en soirée dans la cour intérieure du palais ;
3. le *gong gambuh* et le *gong gender wayang* qui intervenaient lors des spectacles officiels ;
4. le *gong kebonangan*, ensemble instrumental pouvant se déplacer pour accompagner les processions.

Aujourd'hui, le *gong kebyar* (fondé et constitué en 1915 par un musicien et danseur balinais célèbre) est le type d'ensemble orchestral le plus répandu à Bali. Il accompagne les danses de cour et les cérémonies villageoises.

Le village balinais est divisé en *banjar*, sorte d'unité socioculturelle regroupant les habitants en fonction de certaines activités (irrigation des rizières, activités

Photos : Jacques Brunet

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR

UNESCO COLLECTION
AUIDIS

D 8059

AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

BALI

Court Music and Banjar Music

Recordings & commentary : Jacques BRUNET

Court Music of The Puri of Peliatan / Musique de Cour du Puri de Peliatan

1	Sekar Jepun	6'43
Leader: Badjera / Sous la direction de Badjera		
2	Baris	5'15
Leader: Badjera / Sous la direction de Badjera		
3	Gambang Suling	6'50
Leader: Lebah / Sous la direction de Lebah		

Court Music of the Banjar of Belaluan Sadmerta / Musique de cour du Banjar de Belaluan Sadmerta

6	Palewakia	3'59

REISSUE AUIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier, B.P 94 F-94253 GENTILLY CEDEX OF THE ALBUM BALI COURT MUSIC AND BANJAR MUSIC (collection "Musical Sources", founded by Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TRADITIONAL MUSIC (IITM) BERLIN for the

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

BALI

Musique de cour et musique de Banjar

Enregistrements & commentaire : Jacques BRUNET

4	Pendet	4'41
Leader: Badjera / Sous la direction de Badjera		
5	Tari terompong	6'47
Leader: Lebah / Sous la direction de Lebah		

7	Legong kraton	25'12

RÉÉDITION AUIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier, B.P 94 F-94253 GENTILLY CEDEX DE L'ALBUM BALI MUSIQUE DE COUR ET MUSIQUE DE BANJAR (collection "Sources Musicales", fondée par Alain Daniélou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE (IIMT) BERLIN pour le

INTERNATIONAL MUSIC CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL

59'57

© 1971/1994 AUIDIS / UNESCO

© 1994 AUIDIS / IICMSD / UNESCO

 AUIDIS
DISTRIBUTION