

VIETNAM

TRADITIONS OF THE SOUTH / TRADITIONS DU SUD

ANTHOLOGIE MUSICALE *de* L'ORIENT
A MUSICAL ANTHOLOGY *of the* ORIENT

VIET NAM

TRADITIONS OF THE SOUTH / TRADITIONS DU SUD

RITUAL AND RELIGIOUS MUSIC / MUSIQUE RITUELLE ET MUSIQUE RELIGIEUSE

- [1] Bai Trong Lay and / et Thet** 2'57
 Tu Huyen : *Pair of drums / Paire de tambours*
 Nam Phu : *Small gong and small cymbals / Petit gong et petites cymbales*
 Chin Quon : *Hollow buffalo horn / Corne de buffle évidée*
 Sau Phu : *Hour-glass drum / Tambour en sablier*
 Hai Phat : *Oboe / Hautbois*
- [2] Buddhist Chants and Prayers / Chants et Prières Bouddhiques** 4'35
A bonze of Saigon / Un bonze de Saigon
 Tu Huyen : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*
 Hai Phat : *Fiddle with coconut resonator / Vièle à boîte de résonance en noix de coco*
 Tam Thu : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Hai Dat : *Drum and clappers / Tambour et cliquettes*
- [3] Bai Ha** 5'00
 Tu Huyen : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*
 Hai Phat : *Fiddle with coconut resonator / Vièle à boîte de résonance en noix de coco*
 Tam Thu : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Bay Ham : *Three-stringed lute / Luth à trois cordes*
 Chin Quon : *Two-stringed long-necked lute / Luth à deux cordes à long manche*
 Hai Dat : *Small single-headed drum, small gong and wooden clappers / Petit tambour à une peau, petit gong et cliquettes en bois*
- [4] "Respectful Invitation to the Goddess of the West"** 8'43
"Respectueuse Invitation à la Déesse de l'Ouest"
 Hai Phat : *Oboe / Hautbois*
 Tu Huyen : *Leading two-stringed fiddle / Vièle principale à deux cordes*
 Chin Quon : *Fiddle with coconut resonator / Vièle à boîte de résonance en noix de coco*
 Tam Thu : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Sau Phu : *Pair of double-headed "male and female" drums, clappers / Paire de deux tambours à deux peaux mâle et femelle, cliquettes*
 Hai Dat : *"Rice" drum / Tambour "de riz"*

- [5] Xang Xê** 4'34
 Hai Biêu : *Sixteen-stringed zither / Cithare à seize cordes*
 Sau Tung : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Bay Ham : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*

ENTERTAINMENT MUSIC AND MUSIC OF THE "MODERNIZED" THEATRE MUSIQUE DE DIVERTISSEMENT ET MUSIQUE DE THÉÂTRE "RÉNOVÉ"

- [6] Rao Nam, Hoi Ai-Oan** 3'35
 Vinh Bao : *Solo for sixteen-stringed zither / Solo de cithare à seize cordes*
- [7] Binh Ban** 3'51
 Ba Duong : *Sixteen-stringed zither / Cithare à seize cordes*
 Sau Tung : *Two-stringed long lute / Luth long à deux cordes*
 Bay Ham : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*
 Tu Huyen : *End-blown flute / Flûte droite*
- [8] "The wind blows and bends the weeping willow"** 4'10
"Le vent souffle et fait courber le saule pleureur"
 Mrs. Mong Trung : *Voice / Chant*
 Tran Van Khe : *Sixteen-stringed zither, four-stringed lute / Cithare à seize cordes, Luth à quatre cordes*
- [9] "The Four Generations" / "Les Quatre Générations"** 4'16
 Miss Bach Huê : *Voice / Chant*
 Hai Biêu : *Sixteen-stringed zither / Cithare à seize cordes*
 Tu Huyen : *End-blown flute / Flûte droite*
 Sau Tung : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
- [10] "The Beautiful Tây Thi" / "La belle Tây Thi"** 3'40
 Hai Biêu : *Sixteen-stringed zither / Cithare à seize cordes*
 Sau Tung : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Bay Ham : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*
- [11] "Longing for the Past" / "Nostalgie du Passé"** 4'14
 Miss Bach Huê : *Voice / Chant*
 Hai Biêu : *Sixteen-stringed zither / Cithare à seize cordes*
 Sau Tung : *Moon-shaped lute / Luth en forme de lune*
 Bay Ham : *Two-stringed fiddle / Vièle à deux cordes*

THE MUSIC OF VIET NAM

This record is devoted to the music of the Southern part of Viet Nam which is peculiar to the region that lies between the 12th parallel and Pointe de Ca Mau.

It contains examples of ritual music and religious music, and examples of entertainment music and the music of the so-called "modernized" theatre.

RECORDINGS

[1] BAI TRONG LAY (BAI: piece; TRONG: drum; LAY: prostration) and THET (etymology unknown)

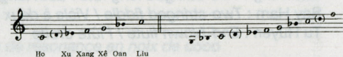
This is a piece of ritual music which is performed when the officiants bow down in front of the altars during ceremonies in honour of guardian spirits or in temples of the Cao-Dai religion, and in front of the coffin during a funeral. It belongs to the basic repertoire of the Vo group, known as "military", in the ensemble of Southern Vietnamese ceremonial music called *Nhac Ngu am*, the music of the "five sounds". A single melodic instrument, the *ken trung* oboe with wooden bell, performs a melodic pattern in free rhythm against a background of various rhythms provided by five percussion instruments which are played by four musicians. The *Thet* can serve as a prelude, an interlude or a postlude to the *Bai Trong Lay*.

The melody played by the oboe is in the mode *Nam* in the *Bai Trong Lay*, and in the modal nuance *Dao* in the *Thet*.

The modal scale is given below. Supporting degrees are indicated by semibreves, ordinary degrees by crochets, and auxiliary degrees are placed between brackets. The theoretical modal scale is followed by the actual scale of the melody in its full range as performed by a principal instrument or by a voice.

The *Nam* scale

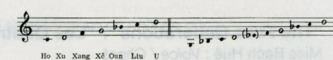
Oboe

In this recording the *Ho* has the pitch of F.

The *Dao* scale

Oboe

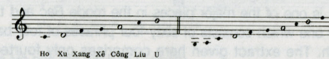
This piece provides one of the examples of polyrhythm which occur in the ritual music of Viet Nam.

[2] BUDDHIST CHANTS AND PRAYERS

This example exhibits two ways of reciting Buddhist prayers according to the Southern tradition; one is called *Tan*, the other *Tung*. The *Tan* is a melismatic chant with a syncopated rhythm similar to that of the *Khach* song in the traditional theatre. The mode of this *Tan* is the mode *Bac* in the modal nuance *Nhac*, the scale of which is as follows:

The scale *Bac* in the modal nuance *Nhac*

Voice

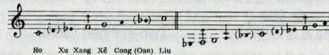

In this recording the *Ho* has the pitch of G sharp. The melody of the accompanying music ends on the degree *Xê* (D sharp).

The *Tung* corresponds to a solemn form of speech; it is half-way between normal reading and chanting. The rhythm is uniform and the melody follows the linguistic intonation. The mode in this *Tung* is the mode *Nam* in the nuance *Ai-Oan*, the scale of which is as follows:

The scale *Nam* in the nuance *Ai-Oan*

Voice

In order to lead in another *Tan* at the end of the *Tung*, the bonze concludes the recitation on the degree *Xu* of the scale *Bac* (A sharp, because the *Ho* has the pitch of G sharp).

The text of the prayers is in Sino-Vietnamese, that of the first *Tan*, the *Khai Kinh* or "Opening of the Prayers" being written in verses of seven syllables, while that of the *Tung* which follows is in prose. The reciting bonze, who employs a falsetto voice, is accompanied by an instrumental ensemble consisting of a two-stringed fiddle, *dan co*, a fiddle with coconut resonator, *dan gao*, a moon-shaped lute, *dan kim*, a small single-headed drum, and wooden clappers. The bonze marks the rhythm of the *Tan* with a small gong and that of the *Tung* with a wooden drum in the shape of a hand-bell. The bonze proclaims: "Bow down three times" (25'); first *Tan*: "Opening of the Prayers" (1'53); *Tung* (2'12).

These chants and recitations accompanied by music are performed at Buddhist funerals and ceremonies for the salvation of the souls of the deceased.

[3] BAI HA or NGU DOI HA

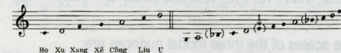
This is one of the seven major pieces in the mode *Bac*, in the modal nuance *Nhac*, and is performed during Buddhist ceremonies to accompany the *Tan* and, in the traditional theatre of the South, to accompany the *Lai Tuong* declamations. It can be played by the "civilian" *Van* group of the ceremonial instrumental ensemble or by an entertainment music ensemble. The latter consists of a leading two-stringed fiddle, *dan co chanh*, a *dan gao*, a *dan kim*, a three-stringed lute, *dan tam*, a two-stringed long-necked lute, *dan xen*, a small single-headed drum, *trung cai*, a small gong, *dau*, and wooden clappers, *song lang*.

The modal scale is as follows:

The scale *Bac*

in the nuance *Nhac*

Principal fiddle

In this recording the *Ho* has very nearly the pitch of C. The supporting degrees *Xu* and *Cong* correspond approximately to D and A. The *dan co* is tuned in accordance with the *Dây Nghich* or "reverse tuning": *Xê-Xu*, G-D, and the *dan gao* is tuned to the *Dây Nguyệt Diêu* or "russet moon" tuning: *Ho-Xê*, C-G. The plucked string instrument with the dull timbre is the three-stringed lute. The clappers mark the *Nhip Dôi* measure, and the little gong underlines the phrases with a rhythmic counterpoint. Here is the *Nhip Dôi*, the "two-beat rhythm", marked by strokes with the clappers:

$\frac{2}{4}$ - | - | 1 2 | 1 2 | - | - | 1 2 | 1 2 | etc...

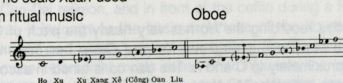
[4] CHÂU MƠI TÂY NGUNG: "RESPECTFUL INVITATION TO THE GODDESS OF THE WEST"

This is a spirit-possession song of Southern Viet Nam. In this recording the small oboe with copper bell, *ken tieu*,

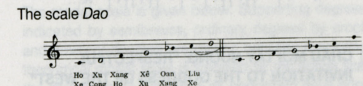
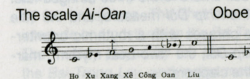
imitates the song which is usually performed by a medium or a divineress. It is accompanied by an instrumental ensemble consisting of a *dan co chanh*, a *dan gao*, a *dan kim*, a *trong cai*, a horizontal two-headed drum known as the "rice" drum, *trong com*, a pair of "male and female" drums, *trong duc* and *trong cai*, a gong, *thanh la*, and clappers, *phach*.

After a prelude on the drums and gong which lasts thirty-three seconds, and after three strokes on the small single-headed drum followed by the "rice" drum, the string instruments play the introduction. The oboe does not enter until the fifty-fifth second. The melody shifts from the nuance *Xuan* to the nuance *Ai* (at 3'35), returns to the nuance *Xuan* (at 6'23), and finally enters the nuance *Dao* (at 7'28) in which it comes to a conclusion. The acceleration of the tempo is very clear-cut: it shifts from ♩ = 63 at the beginning to ♩ = 50 (at 3'40), 60 (3'45), 79 (6'23), then 112, 116, 126, and finally ♩ = 138.

The scales of the three modal nuances are:
The scale *Xuan* used
in ritual music

In this recording the *Ho* has the pitch of D sharp.

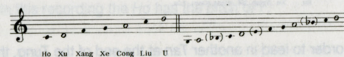

function
In the nuance *Dao* the degree *Xang* assumes the function of the *Ho*.

5 XANG XÊ (the degrees Xang and Xê)

This is one of the major pieces in the mode *Bac* and the only one which consists of sixty-four phrases of four bars each. The extract given here comprises only fourteen phrases, but these are of eight bars each. It is performed by three musicians playing the sixteen-stringed zither, the moon-shaped lute and the two-stringed fiddle. Strokes on the clappers mark the strong beat of the sixth and eighth bars in each phrase. This piece belongs to the repertoire of the "civilian" group of the ceremonial instrumental ensemble, of the entertainment music ensembles and of the "modernized" theatre in the Southern part of Viet Nam. It is frequently performed between two ceremonies.

The scale of the modal nuance *Nhac* is the same as that of the piece *Ngu Doi Ha*:
The scale *Bac*
in the nuance *Nhac* Two-stringed fiddle

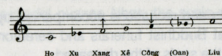

In this recording the *Ho* has the pitch of D.

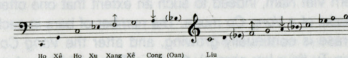
6 RAO NAM, HOI AI-OAN: Improvisation in the mode Nam, modal nuance Ai-Oan (excerpt)

The musician is permitted to employ notes which are foreign to those of the theoretical scale in his improvisation, the rhythm of which is free and the melody not set before-hand.

The scale *Nam* in the nuance *Ai-Oan*

Sixteen-stringed zither

The *Ho* has the pitch of G sharp.

7 BINH BAN (a corruption of a term which signifies "equal measures")

It is the Southern Vietnamese version of a piece called *Binh Ban* which belongs to the series of the ten "royal" pieces, known as Chinese pieces, of the music of Huế, and comprises forty-four bars. The first twenty-four bars are different but the last twenty bars identical in the two pieces. This piece belongs to the repertoire of the "amateurs" and is often preceded by the short version of the piece *Luu Thuy Doan*, "Flowing Water", and followed by the piece *Kim Tien*, "The Golden Sapeke".

In this recording one hears in the improvised prelude, the *rao*, in the following order, the sixteen-stringed zither, *dan tranh*, the two-stringed long-necked lute, *dan xen*, the two-stringed fiddle, *dan co*, and the end-blown flute, *ong tieu*. The piece is played in the *Nhip Dôi* rhythm (see A 3), and not in the "equal measure" with a stroke on the clappers at each strong beat. It belongs to the mode *Bac* and expresses joy.

The scale *Bac* Two-stringed fiddle

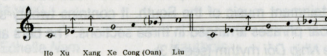

In this recording the *Ho* corresponds to D and not to C.

8 PHONG XUY TRICH LIÊU: "THE WIND BLOWS AND BENDS THE WEEPING WILLOW"

This piece is in the modal nuance *Ai-Oan*, a nuance of the *Nam* modal system which conveys sadness, and was written by the late master Nguyen Tri Khuong for the play *Giot Le Chung Tinh* (Tears of Loyalty). After the death of her parents, Bach Thu Ha had to leave her parental home in order to escape a marriage of convenience arranged by her elder brother, and to remain faithful to the beloved of her heart. She was like a weeping willow shaken by the wind. After an improvised prelude the song is accompanied by a sixteen-stringed zither and a pear-shaped lute with four strings. The modal scale is as follows:

The nuance *Ai-Oan* Voice

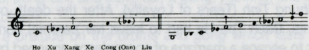
In this recording the *Ho* has the pitch of G sharp.

9 TU DAI OAN: "THE FOUR GENERATIONS" (mode Oan)

This is one of the major pieces of music "of the amateurs" which express sadness. This excerpt is only the first of the five sections of the piece. The words refer to the story of a scholar named Ba Ly He who, having received numerous honours at court after his success at the triennial competition, leaves his wife and child to marry a princess. The wife sets out to look for him and begs for food to feed her child. She succeeds in having herself presented to her former husband as a wandering singer, and then relates to him the fate and the sufferings of a forsaken wife who reproaches her unfaithful husband for having all too quickly forgotten the one who shared his joys and sorrows.

The song is accompanied by a sixteen-stringed zither, a moon-shaped lute and an endblown flute. The modal nuance *Oan* belongs to the mode *Nam*. The scale is as follows:

Voice

In this recording the *Ho* has the pitch of B flat.

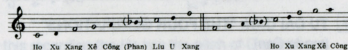
10 TÂY THI: "THE BEAUTIFUL TÂY THI"

This is one of the six main pieces in the mode *Bac* of the entertainment music of the South. It contains twenty-six four-bar phrases arranged in three sections. The bars are in the *Nhip Dôi* rhythm (see A 3).

The piece is played on a sixteen-stringed zither, a moon-shaped lute and a two-stringed fiddle.

The scale *Bac*

Two-stringed fiddle

In this recording the *Ho* has the pitch of D.

11 VONG CO: "LONGING FOR THE PAST"

This is the best known and most popular piece in the Southern part of Viet Nam. It was composed in 1917 by Ong Sau Lau in Bac-Lieu. Originally it was a piece consisting of twenty two-bar phrases and conveying feelings of sadness and separation. It belongs to the nuance *Oan* of the mode *Nam*. It is now occupying an increasingly important place in the entertainment music and espe-

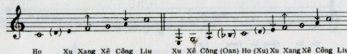
cially in the music of the "modernized" theatre in Southern Viet Nam, indeed to such an extent that one often speaks of a *Vong Co* mode. The number of bars in each phrase is continually growing, and after the *Vong Co-Nhip Tu* (four-bar phrase), the *Nhip Tam* (eight-bar phrase) and the *Nhip Muoi Sau* (sixteen-bar phrase), the phrases have now reached the length of sixteen "long bars" or thirty-two normal bars. It is the only piece of which the performance leaves very considerable scope for improvisation, and each master has several ways of interpreting *Vong Co*. Each phrase contains a number of set notes, especially on the strong beat of the last bar in each phrase, but the passing notes and the way of leading up to the conclusion of each phrase are handled differently by individual performers.

The melody of the song, like that of each accompanying instrument, corresponds only at certain definite places in each phrase. Nowadays on the radio, in private concerts and in the "modernized" theatre only six phrases divided into two groups of three phrases are sung. In this recording the piece *Vong Co* is preceded by a *Nôi Loi* declamation in the modal nuance *Oan*. The transition from the declamation to the song proper is especially appreciated by the public. The excerpt given here contains only the first three phrases.

The song tells of the distress and loneliness of the actors and actresses, who, when on stage, represent kings as well as prisoners, make their own the sufferings of the characters they are representing, are encouraged by the applause of the public, and then return home where they are faced with the stern reality of life.

The accompaniment is provided by a sixteen-stringed zither, a moon-shaped lute and a two-stringed fiddle. The modal scale is as follows:

Voice

In this recording the *Ho* has the pitch of D.

LA MUSIQUE DU VIET NAM

Ce disque est consacré à la musique du Sud du Viet Nam particulière à la région qui s'étend environ du 12ème parallèle jusqu'à la pointe de Camau. Il contient des exemples de musique rituelle et de musique religieuse, et des exemples de musique de divertissement et de musique de théâtre dit "rénové".

ENREGISTREMENTS

1 BAI TRONG LAY (BAY: pièce; TRONG: tambour; LAY: prosternation) et le THET (étymologie inconnue)

C'est une pièce de musique rituelle exécutée lorsque les officiants se prosternent devant les autels au cours des cérémonies en l'honneur des génies tutélaires ou dans les temples de la religion Cao-Dai ou encore devant le cercueil, pendant des funérailles. Elle appartient au répertoire de base du groupe *Vo*, dit "militaire", de l'ensemble de musique de cérémonie du Sud du Viet Nam, appelé *Nhac Ngu am*, la musique des "cinq sons". Un seul instrument mélodique, le hautbois à pavillon de bois, appelé *ken trung*, exécute un dessin mélodique au rythme libre sur un fond sonore de rythmes divers provenant de cinq instruments à percussion joués par quatre musiciens. Le *Thet* peut servir de prélude, interlude ou postlude pour le *Bai Trong Lay*.

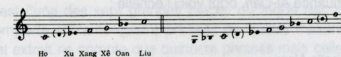
La mélodie jouée par le hautbois est du mode *Nam* dans le *Bai Trong Lay* et de la nuance *Dao* dans le *Thet*.

L'échelle modale est la suivante (nous indiquons les degrés d'appui par des rondes, les degrés ordinaires par des noires et les degrés auxiliaires par des notes entre parenthèses; nous donnons une échelle modale théorique suivie de l'échelle réelle de la mélodie dans tout son

ambitus, exécutée par un instrument prédominant ou par la voix):

Échelle *Nam*

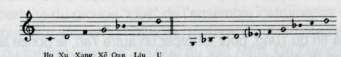
Hautbois

Le *Ho* dans l'enregistrement a la hauteur d'un Fa.

Échelle *Dao*

Hautbois

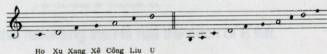
Cette pièce offre l'un des exemples de polyrythmie qui se rencontrent dans la musique rituelle du Viet Nam.

2 CHANTS ET PRIÈRES BOUDDHIQUES

Cet exemple comporte deux manières de réciter les prières bouddhiques selon la tradition du Sud du Viet Nam. L'une s'appelle *Tan*, l'autre *Tung*. Le *Tan* est un

chant mélismatique au rythme syncopé semblable à celui du chant *Khach* dans le théâtre traditionnel. Le mode de ce *Tan* est le mode *Bac*, nuance modale *Nhac* dont voici l'échelle musicale :

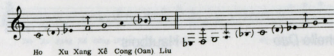
Échelle *Bac*,
nuance *Nhac* Voix

Le *Ho* dans cet enregistrement a la hauteur d'un Sol dièse. La mélodie de la musique d'accompagnement se termine par le degré *Xê* (Ré dièse).

Le *Tung* correspond à une solennisation de la parole ; il se trouve à mi-chemin entre la simple lecture et le chant. Son rythme est uniforme et sa mélodie suit l'intonation linguistique. Le mode de ce *Tung* est le mode *Nam*, dans la nuance *Ai-Oan*, dont voici l'échelle :

Échelle *Nam*,
nuance *Ai-Oan* Voix

À la fin du *Tung*, pour amorcer un autre *Tan*, le bonze termine la récitation au degré *Xu* de l'échelle *Bac* (La dièse, car le *Ho* a la hauteur d'un Sol dièse).

Le texte des prières est en sino-vietnamien. Celui du premier *Tan*, le *Khai Kinh*, "l'Ouverture des Prières", est écrit en vers de sept syllabes. Celui du *Tung* qui suit est en prose. Le bonze récite qui utilise la voix de fausset est accompagné par un ensemble instrumental composé d'une vièle à deux cordes, *dan co*, d'une vièle à boîte de résonance en noix de coco, *dan gao*, d'un luth en forme de lune, *dan kim*, d'un petit tambour à une peau et des

cliquettes en bois. Le bonze marque le rythme du *Tan* avec un petit gong, celui du *Tung*, avec un tambour de bois en forme de grelot. Le bonze annonce : "Faites trois prosternations" (25) ; premier *Tan* : "Ouverture des Prières" (1'53) ; *Tung* : (2'12).

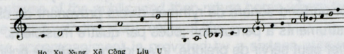
Ces chants et psalmodies accompagnés de musique sont exécutés à l'occasion des funérailles ou des cérémonies bouddhiques pour le salut de l'âme des défunts.

3 BAI HA ou NGU DOI HA

C'est une des sept grandes pièces du mode *Bac*, dans la nuance modale *Nhac*, exécutée au cours des cérémonies bouddhiques pour accompagner les *Tan*, ou au théâtre traditionnel du Sud pour accompagner les déclamations *Loi Tuong*. Elle peut être exécutée par le groupe *Van*, "civil", de l'ensemble instrumental de cérémonie, ou par un ensemble de musique de divertissement. Celui-ci se compose d'une vièle principale à deux cordes, *dan co chanh*, du *dan gao*, du *dan kim*, d'un luth à trois cordes, *dan tam*, d'un luth à deux cordes et à long manche, *dan xen*, d'un petit tambour à une peau *trong cai*, d'un petit gong, *dau*, et des cliquettes en bois, *song lang*.

L'échelle modale est la suivante :

Échelle *Bac*,
nuance *Nhac* Vièle principale

Le *Ho* dans cet enregistrement a sensiblement la hauteur d'un Do. Les degrés d'appui *Xu* et *Cong* correspondent sensiblement au Ré et au La. Le *dan co* est accordé d'après le *Dây Nghich*, "accord contraire" : *Xe-Xu*, *Sol-Ré*, et le *dan gao*, d'après le *Dây Nguyệt Diệu*, accord de la "lune rousse" : *Ho-Xê*, *Do-Sol*. L'instrument à cordes pincées qui donne un timbre sourd est le luth à trois

cordes. Les cliquettes marquent la mesure *Nhip Dôi* et le petit gong souligne les phrases musicales en contrepoint rythmique. Voici le *Nhip Dôi*, "rythme à deux temps", marqué par les coups de cliquettes :

$\frac{2}{4}$ - | - | 1 2 | 1 2 | - | - | 1 2 | 1 2 | etc...

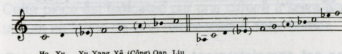
4 CHÂU MOI TÂY NƯƠNG : "RESPECTUEUSE INVITATION À LA DÉSSE DE L'OUEST"

C'est un chant de possession au Sud du Viet Nam. Dans cet enregistrement, le petit hautbois à pavillon de cuivre, *ken tieu*, imite le chant exécuté ordinairement par des médiums ou devineresses. Il est accompagné par un ensemble instrumental qui se compose d'un *dan co chanh*, d'un *dan gao*, d'un *dan kim*, d'un *trong cai*, d'un tambour long à deux peaux dit "de riz", *trong com*, d'une paire de tambours mâle et femelle, *trong duc* et *trong cai*, d'un gong, *than la*, et de cliquettes, *phach*.

Après un prélude de tambours et de gong de trente-trois secondes, aux trois coups de petit tambour à une peau suivis du tambour "de riz", les instruments à cordes exécutent l'introduction. Le hautbois ne fait son entrée qu'à la cinquante-cinquième seconde. La mélodie passe de la nuance *Xuan* à la nuance *Ai* (à 3'35) puis revient à la nuance *Xuan* (à 6'23) pour passer enfin à la nuance *Dao* (à 7'28) par laquelle elle se termine. L'accélération du tempo est très nette : il passe de $\text{♩} = 63$ au début, à $\text{♩} = 50$ (à 3'40), 60 (3'45), 79 (6'23) puis à 112, 116, 126 pour finir à $\text{♩} = 8$.

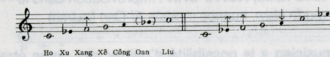
Les échelles des trois nuances modales sont :

Échelle *Xuan* en usage dans la musique rituelle Hautbois

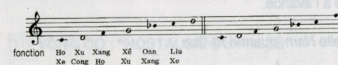

Dans cet enregistrement le degré *Ho* a la hauteur d'un Ré dièse.

Échelle *Ai-Oan* Hautbois

Échelle *Dao*

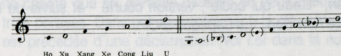
Dans la nuance *Dao*, le degré *Xang* prend la fonction de *Ho*.

5 XANG XÊ (les degrés Xang et Xê)

C'est l'une des sept grandes pièces du mode *Bac* qui comporte soixante-quatre phrases de quatre mesures. Cet extrait ne compte que quatorze phrases mais celles-ci sont de huit mesures. Il est exécuté par trois musiciens jouant de la cithare à seize cordes, du luth en forme de lune et de la vièle à deux cordes. Les coups de cliquettes marquent le temps fort de la sixième et de la huitième mesure de chaque phrase. Cette pièce appartient au répertoire du groupe "civil" de l'ensemble instrumental de cérémonie, des ensembles de musique de divertissement et du théâtre "renoué" du Sud du Viet Nam. On l'exécute souvent entre deux cérémonies.

L'échelle de nuance modale *Nhac* est la même que celle de la pièce *Ngũ Dôi Ha* :

Échelle *Bac*, nuance *Nhac* Vièle à deux cordes

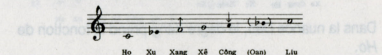

Dans cet enregistrement le *Ho* a la hauteur d'un Ré.

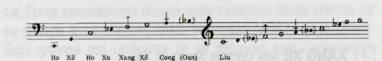
6 RAO NAM, HOI AI-OAN : Improvisation dans le mode *Nam*, nuance modale *Ai-Oan* (extrait)

Le musicien a la possibilité d'utiliser des notes étrangères à celles de l'échelle théorique dans son improvisation dont le rythme est libre et dont la mélodie n'est pas fixée à l'avance.

Echelle *Nam*, nuance *Ai-Oan*

Cithare à seize cordes

Le *Ho* dans cet enregistrement a la hauteur d'un Sol dièse.

7 BINH BAN (déformation d'une expression qui signifie "Mesures Égales")

C'est la version du Sud du Viet Nam d'une pièce *Binh Ban* appartenant à la série des dix pièces "royales", dites pièces chinoises, de la musique de Huê et qui comporte quarante-quatre mesures. Les vingt-quatre premières mesures sont différentes mais les vingt dernières mesures sont identiques dans les deux pièces. Cette pièce appartient au répertoire de musique "des amateurs" et est souvent précédée de la pièce *Luu Thuy Doan*, "L'eau qui coule", version courte - et suivie de la pièce *Kim Tien*, "La Sapèque d'Or".

Dans cet enregistrement, on entend dans le prélude improvisé, *Rao*, successivement la cithare à seize

cordes, *dan tranh*, le luth à deux cordes à long manche, *dan xen*, la vièle à deux cordes, *dan co*, et la flûte droite, *ong tieu*. La pièce elle-même est exécutée dans la mesure *Nhip Dôi* (voir A 3) et non dans la "mesure égale" avec coup de cliquettes à chaque temps fort. Elle appartient au mode *Bac* et exprime la joie :

Echelle *Bac*

Vièle à deux cordes

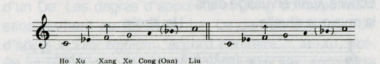
Dans cet enregistrement le *Ho* correspond au Ré et non au Do.

8 PHONG XUY TRICH LIÊU : "LE VENT SOUFFLE ET FAIT COURBER LE SAULE PLEUREUR"

Cette pièce appartenant à la nuance *Ai-Oan*, nuance triste du système modal *Nam*, fut écrite par le regretté maître, Nguyen Tri Khuong, pour la pièce de théâtre *Giot Le Chung Tinh* (Larmes de Fidélité). Après la mort de ses parents, Bach Thu Ha a dû quitter son foyer paternel pour échapper au mariage de convenance arrangé par son frère aîné, et rester fidèle à l' élu de son cœur. Elle était semblable au saule pleureur agité par le vent. Après un prélude improvisé, le chant est accompagné par la cithare à seize cordes et le luth piriforme à quatre cordes. L'échelle modale est la suivante :

Nuance *Ai-Oan*

Voix

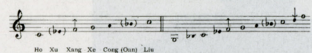
Dans cet enregistrement le *Ho* a la hauteur d'un Sol dièse.

9 TU DAI OAN : "LES QUATRE GÉNÉRATIONS" (mode *Oan*)

C'est une des grandes pièces de musique "des amateurs" exprimant la tristesse. Cet extrait n'est que la première des cinq sections de la pièce. Les paroles se rapportent à l'histoire d'un lettré nommé Ba Ly He qui, comblé d'honneurs à la Cour après son succès au concours triennal, délaisse sa femme et son enfant pour épouser une princesse. La femme partit à sa recherche et mendia pour nourrir son enfant. Elle parvint à se faire introduire auprès de son ancien mari comme chanteuse ambulante. Elle lui conta l'histoire et la souffrance de la femme délaissée qui reprochait à son ancien mari infidèle d'avoir oublié trop vite celle qui avait partagé ses joies et ses peines.

Le chant est accompagné par une cithare à seize cordes, un luth en forme de lune et une flûte droite. La nuance modale *Oan* appartient au mode *Nam*. L'échelle est la suivante :

Voix

Dans cet enregistrement le *Ho* a la hauteur d'un Si bémol.

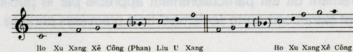
10 TÂY THI : "LA BELLE TÂY THI"

C'est l'une des six principales pièces du mode *Bac* de la musique de divertissement du Sud. Elle compte vingt-six phrases de quatre mesures groupées en trois sections. Les mesures sont le *Nhip Dôi* (voir A 3).

Cette pièce est exécutée par une cithare à seize cordes, un luth en forme de lune et une vièle à deux cordes.

Echelle *Bac*

Vièle à deux cordes

Dans cet enregistrement le *Ho* a la hauteur d'un Ré.

11 VONG CO : "NOSTALGIE DU PASSÉ"

C'est la pièce la plus connue et la plus populaire du Sud du Viet Nam. Elle fut composée en 1917 par Ong Sau Lau à Bac-Lieu. À l'origine, c'était une pièce de vingt phrases de deux mesures exprimant la tristesse et la séparation. Musicalement elle appartient à la nuance *Oan* du mode *Nam*. En fait, elle prend une place de plus en plus importante dans la musique de divertissement et surtout dans la musique de théâtre "rénové" du Sud du Viet Nam, si bien qu'on parle souvent de mode *Vong Co*. Le nombre de mesures de chaque phrase ne cesse d'augmenter et, après le *Vong Co* - *Nhip Tu* (phrase de quatre mesures), le *Nhip Tam* (phrase de huit mesures), le *Nhip Muoi Sau* (phrase de seize mesures), on arrive à l'heure actuelle à des phrases de seize "mesures larges" ou de trente-deux mesures normales. C'est la seule pièce dont l'exécution laisse une très grande part à l'improvisation. Chaque maître a plusieurs manières d'interpréter le *Vong Co*. Chaque phrase comporte quelques notes fixes, surtout au temps fort de la dernière mesure de chaque phrase. Mais les notes de passage, la manière d'arriver à chaque fin de phrase sont particulières à l'interprète.

La mélodie du chant, comme celle de chaque instrument accompagnateur, ne correspond qu'à certains endroits précis de chaque phrase. À l'heure actuelle, à la Radio, dans les concerts privés comme au théâtre "rénové", on ne chante que six phrases divisées en deux groupes de trois phrases. Dans cet enregistrement, la pièce *Vong Co* est précédée d'une déclamation *Noi Loi* dans la nuance

modale Oan. Le passage de la déclamation au chant proprement dit est particulièrement apprécié par le public. Cet extrait comporte seulement trois premières phrases.

Le chant évoque l'amertume et la solitude des acteurs et actrices qui, sur la scène, incarnent aussi bien les rois que les prisonniers, épousent les souffrances de leurs personnages, se nourrissent d'applaudissements du public et retrouvent chez eux la dure réalité. Il est accompagné par une cithare à seize cordes, un luth en forme de lune et une vièle à deux cordes. L'échelle modale est

la suivante :

Voix

Ho Xu Xang Xê Côm Liu Xu Xê Côm (Dian) Ho (Xa) Xu Xang Xê Côm Liu

Dans cet enregistrement le Ho a la hauteur d'un Ré.

1. Sixteen-stringed zither and pear-shaped lute / Cithare à seize cordes et luth piriforme.

2. Fiddle with coconut resonator / Vièle à boîte de résonance en noix de coco.

3. Small gong and small cymbals / Petit gong et petites cymbales.

4. Hollow buffalo horn / Corne de buffle évidée.

5. "Male and female" drums / Tambours mâle et femelle.

6. Single-headed hour-glass drum, "rice" drum / Tambour en sablier à une peau, tambour "de riz".

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8070

AD | 090

49'34

A MUSICAL ANTHOLOGY OF THE ORIENT

VIET NAM

TRADITIONS OF THE SOUTH

Recordings, commentary and photographs by Trần Văn Khê and Nguyễn Huu Ba with the collaboration of Madame la Comtesse de Chambure, Thuy Dung and Arnaud de Chambure.

RITUAL AND RELIGIOUS MUSIC
MUSIQUE RITUELLE ET MUSIQUE RELIGIEUSE

[1]	Bai Trong Lay and/et Thet	2'57
[2]	Buddhist Chants and Prayers
Chants et Prières Bouddhiques	4'35
[3]	Bai Ha	5'00
[4]	"Respectful Invitation to the Goddess of the West"
"Respectueuse Invitation à la Déesse de l'Ouest"	8'43
[5]	Xang Xê	4'34

ANTHOLOGIE MUSICALE DE L'ORIENT

VIET NAM

TRADITIONS DU SUD

Enregistrements, commentaire et photographies par Trần Văn Khê et Nguyễn Huu Ba avec la collaboration de Madame la Comtesse de Chambure, Thuy Dung et Arnaud de Chambure.

ENTERTAINMENT MUSIC AND MUSIC OF THE "MODERNIZED" THEATRE
MUSIQUE DE DIVERTISSEMENT ET MUSIQUE DE THÉÂTRE "RÉNOVÉ"

[6]	Rao Nam, Hoi Ai-Oan	3'35
[7]	Binh Ban	3'51
[8]	"The wind blows and bends the weeping willow"
"Le vent souffle et fait courber le saule pleureur"	4'10
[9]	"The Four Generations" / "Les Quatre Générations"	4'16
[10]	"The Beautiful Tây Thi" / "La belle Tây Thi"	3'40
[11]	"Longing for the Past" / "Nostalgie du Passé"	4'14

General Editor / Éditeur général : Alain Daniélou

Édition numérique et mastérisation réalisées par Silvio Soave au studio Medias-Waimes (Belgique)
Digital mastering realised by Silvio Soave at the studio Medias-Waimes (Belgium)

UNESCO Series launched by Alain Daniélou and edited by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), Berlin
Collection UNESCO fondée par Alain Daniélou et réalisée par l'Institut International d'Études Comparatives de la Musique et de Documentation (IICMSD), Berlin

Reissue AUVIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY - of the album
"VIET NAM - Traditions of the south", Bärenreiter Series, "A MUSICAL ANTHOLOGY OF
THE ORIENT / ANTHOLOGIE MUSICALE DE L'ORIENT"
in collaboration with

Réédition AUVIDIS - 39, avenue Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY - de l'album
"VIET NAM - Traditions du Sud", Collection Bärenreiter, "A MUSICAL ANTHOLOGY OF
THE ORIENT / ANTHOLOGIE MUSICALE DE L'ORIENT"
avec la collaboration du

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL

ENGLISH COMMENTARIES INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR