

INDOCHINE

Cambodge, Laos et Viêt Nam
Musiques et chants traditionnels

INDOCHINA

Traditional music and songs from Cambodia, Laos and Vietnam

 **FRÉMEAUX
& ASSOCIÉS**

LAOS - S

INDOCHINE

Cambodge, Laos et Viêt Nam - Musiques et chants traditionnels

Coffret de 3 CD produits et enregistrés par François Jouffa en 1995, 1998 et 2003

Introduction

À la croisée de deux grandes civilisations, les pays d'Indochine en Asie du Sud-est nous invitent au rêve.

Le Cambodge, héritier de l'Empire angkorien (802-1431), le Laos, unifié le long du Mékong en 1353, et le Viêt Nam, libéré en 939 d'une tutelle chinoise de mille années, étaient tour à tour placés sous le protectorat français, puis unis en 1891 au sein de l'Union indochinoise.

Ces trois nations choisirent la voie de l'indépendance à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d'Indochine, qui s'en suivit et impliqua la France, se conclut en 1954 à Genève par la partition du Viêt Nam entre le Nord communiste et le Sud pro-occidental.

Après l'échec de l'intervention américaine (1965-1973), l'État fut réunifié par le Nord en 1975. La même année, le Royaume du Laos devenait une République populaire et les Khmers Rouges prenaient le pouvoir au Cambodge pour cinq années de terreur. Depuis, ce pays est devenu une monarchie constitutionnelle.

Les peuples d'Indochine continuent à vivre selon des coutumes séculaires et la musique y rythme tous les événements de la vie sociale.

Musiques d'Indochine

Les ensembles instrumentaux varient selon le type musical, au palais, dans le temple bouddhique ou au village. Au Cambodge, les percussions mélodiques des xylophones roneat se mêlent à celles des tambours et des cymbales, accompagnées de vièles, de luths, de flutes et de hautbois.

Pour les Laotiens, se réjouir et partager c'est accomplir de bonnes actions. Les joutes vocales entre hommes et femmes sont ponctuées de plaisanteries et les so-î, vièles aux notes aigües, répondent aux so-ô plus graves. L'instrument lao par excellence est le khêne, grand orgue à bouche en bambou au son puissant.

Très variée, la musique vietnamienne, plus influencée par la Chine, est marquée par l'improvisation et une certaine mélancolie. Les Vietnamiens considèrent que le dán bâu, monocorde sur une longue chape de bois est leur instrument de prédilection.

Nous vous emmenons voyager au gré des mélodies venues de ces pays si lointains, mais qui nous sont si chers.

Dominique Menguy

Docteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Cambodge. Archives Nationales d'Outre-mer

Cambodge, Angkor Vat, photo Léon Dignet, 1914

Cambodge, Angkor Vat

INDOCHINA

Traditional music and songs from Cambodia, Laos and Vietnam

3-CD boxed set produced and recorded by François Jouffa in 1995, 1998 and 2003

Introduction

At the crossroads of two great civilizations, the countries of Indochina in Southeast Asia invite us to dream. Cambodia, heir to the Angkorian Empire (802-1431), Laos, unified along the Mekong in 1353, and Vietnam, liberated in 939 from a thousand-year-old Chinese tutelage, were alternately placed under the French protectorate, before being united in 1891 within the Indochinese Union.

These three nations chose the path of independence after World War II and the Indochina War that followed, in which France was involved. The peace process came to an end in 1954 thanks to the Geneva Agreements by which the partition of Vietnam between the communist North and the pro-Western South was endorsed. After the failure of the American intervention (1965-1973), the state was reunited by the North in 1975. The same year, the Kingdom of Laos became a People's Republic and the Khmer Rouge seized power in Cambodia for five years of terror. Since then, the country has become a constitutional monarchy.

The people of Indochina continue to live according to age-old customs and music rhythm continues to set the pace all the events of social life.

Music of Indochina

Instrumental sets differ according to the type of music, whether played in palaces, Buddhist temples or villages. In Cambodia, the melodic percussion of roneat xylophones mingles with that of drums and cymbals, accompanied by viols, lutes, flutes and oboes.

For the Laotians, to rejoice and share is to perform good deeds. Vocal jousts between men and women are punctuated by jokes, and the so-î, high-pitched fiddles, respond to the lower-pitched so-ô. The Lao instrument par excellence is the khene, a large bamboo mouth organ with a powerful sound.

Highly diversified, Vietnamese music which more influenced by China, is marked by improvisation and a certain melancholy. The Vietnamese consider the dan bau, a single-stringed instrument on a long wooden frame, to be their instrument of choice.

We invite you to take a journey through the melodies of these far-off lands, so dear to our hearts.

Dominique Menguy

Doctor of the Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Tonkin, Haiphong. Femme riche fumant la pipe à eau Kedillot préparée par son valet, photo Pierre Dieulefils, début XXe siècle. Collection Francis Engelmann

CD 1. CAMBODGE / CAMBODIA

Durée total du CD /

CD total time: 52'35"

Musiques et chants traditionnels enregistrés le jeudi 18 juin 1998 à Phnom Penh dans l'ancien studio Kaho Tchi insonorisé mais désaffecté depuis la victoire des Khmers Rouges en 1975.

Une chanteuse, un chanteur et sept musiciens avec tro sau thom (violon à 2 cordes en bambou), takhe (sitar khmer), kim toch (cithare khmère), roneat ek (xylophone), tro ou (violon à deux cordes en coco), skor daey (percussions proches du tabla indien) et chhing (petites cymbales).

Traditional music and songs recorded on Thursday, June 18, 1998 in Phnom Penh, in the former Kaho Tchi studio, disused since 1975 and the Khmers Rouge victory.

One female singer, one male singer and seven musicians with tro sau thom (2-string bamboo violin), takhe (Khmer sitar), kim toch (Khmer zither), roneat ek (xylophone), tro ou (two-string coconut violin), skor daey (percussion similar to Indian tabla) and chhing (small cymbals).

1 - KAMA KLU. 3'37

Un homme et une femme sont fidèles pour la vie. Même s'ils sont éloignés, ils sont proches par le cœur et l'esprit.
A man and a woman are faithful for life. But even if they are far apart, they are close in heart and mind.

2 - TCHONG TCHEBA. 3'10

Le lendemain d'une mauvaise action, vient le temps de la réflexion puis de la culpabilité.

The day after a bad deed, it's time for reflection and guilt.

3 - PTAI SLOK KHMER. 4'36

L'histoire de la vie quotidienne du peuple : cultiver le riz, pêcher les poissons, fabriquer le sucre de palme, travaux de menuiserie.

The story of people's daily lives: growing rice, catching fishes, making palm sugar, carpentry.

Cambodge. Xylophone roneat ek. Photo Emile Gsell, entre 1866-1879

4 - KLONG ANDHET. 6'15

Soigner les personnes malades des nerfs avant la prière à Bouddha. Le bol qui flotte sur l'eau de la rivière est instable comme la vie humaine.

Treating people with nerve problems before praying to Buddha. The bowl floating on the river water is as unstable as human life.

5 - SARI KAKEO. 4'15

Mariage : l'homme et la femme sont d'abord éloignés l'un de l'autre. Chaque mère coupe une mèche des cheveux de leur fils et de leur fille en leur souhaitant une bonne chance.

Marriage: the man and the woman are first kept apart. Each mother cuts a lock of her son's and daughter's hair, wishing them good luck.

Cambodge, Angkor. Danseurs devant un bas-relief d'Asarasur. 1921. Archives Nationales d'Outre-mer

6 - TEP NIMET. 4'10

Musique jouée devant le Bouddha qui évoque une apparition religieuse dans un songe.

Music played in front of the Buddha, evoking a religious apparition in a dream.

7 - SAP KOLOVET. 4'13

Quand les oiseaux reviennent, ils sont magnifiques et apportent la santé et le bonheur.

When the birds come back, they are very beautiful and bring health and happiness.

8 - SUM SLAH. 2'35

Un homme et une femme flirtent. Quand l'homme demande le fruit de la femme, elle refuse en précisant à son partenaire qu'il a, lui aussi, un fruit. Il l'attrape brutalement par son bras, mais elle le repousse jusqu'à ce qu'il lui avoue son amour.

A man and a woman are flirting. When the man asks for the woman's fruit, she refuses, telling her partner that he also has a fruit. He roughly grabs her arm, but she pushes him away until he confesses his love for her.

9 - PATH THIE. 4'06

Description d'une vie très pauvre durant laquelle il faut se débrouiller tout seul sans mendier.

A very poor life without begging, during which you have to fend for yourself.

10 - TCHAP DADAYE. 2'26

Toute la vie est identique au mouvement de l'oisillon qui marche à tous petits pas, à droite et à gauche.

All of life is identical to the movement of the chick, which takes tiny steps to the right and to the left.

11 - LOM NIGN. 6'36

L'homme, qui aime une femme très jolie, s'excuse tout le temps auprès d'elle d'avoir envie de l'enlacer.

The man who loves a very pretty woman is always apologizing to her for wanting to hug her.

12 - SOMPAPU PKATCHA. 6'40

La vie est aussi belle que des fleurs jaunes dans la mer verte.

Life is as beautiful as yellow flowers in a green sea.

Cambodge, Phnom Penh, Orchestre de la princesse Neak Moneang Phat Kambol, danseuse et première épouse (1942-1945) du roi Norodom Sihanouk

CD 2. LAOS / LAOS

Durée total du CD / CD total time: 67'55"

Musiques et chants du Phra-Lak Phra-Ram (version lao du Ramayana, épopée importée d'Inde au XVème siècle) enregistrés au Théâtre Royal de Luang Prabang, le samedi 8 novembre 2003.

Neuf artistes : une chanteuse (Mme Chanhpheng Soukhavixay) et huit musiciens (la plupart viennent de Ban Xieng Mène, sur l'autre rive du Mékong, qui fut le village des artistes du roi avant 1975) : MM. Onechanh Soudavong (xylophone aigu ranat ek à 21 lames), Chanthy (violon so-ò), Xaya Sohn (kong, 16 gongs basse), Onesy Soudavong (tambour kong that), Houmphanh Soudavong et Oulaydon (xylophones basse ranat thoum à 16 lames), Vathana (petit et grand tambours) et Vongpachon (cymbales).

Music and songs from the Phra-Lak Phra-Ram (the Lao version of the Ramayana, epic tale imported from India in the 15th century) recorded at the Royal Theater of LuangPrabang on Saturday, November 8, 2003.

Nine artists: one singer (Mrs. Chanhpheng Soukhavixay) and eight musicians (most of them from Ban Xieng Mene, on the other bank of the Mekong, which was the king's artists' village before 1975): Messrs Onechanh Soudavong (21-blade ranat ek treble xylophone), Chanthy (so-o violin), Xaya Sohn (kong, 16 bass gongs), Onesy Soudavong (kong that drum), Houmphanh Soudavong and Oulaydon (16-blade ranat thoum bass xylophones), Vathana (small and large drums) and Vongpachon (cymbals).

1 - ME HANG KOM LUK. 2'33

L'enlèvement de Sida (la princesse Sita).
The kidnapping of princess Sida (Sita).

2 - PHONH THAO. 3'09

La danse de Phra-Ram (le roi Rama).
The dance of Phra-Ram (king Rama).

3 - PHONH YAK. 4'57

Le ballet de l'armée des géants.
The ballet of the army of giants.

4 - PHENG SEUTH. 3'03

Lutte pendant l'enlèvement de Sida.
Struggle during the kidnapping of Sida.

5 - PHONH NANG KEO. 11'19

Laos, Luang Prabang. L'orchestre du Ramayana.
Photo Auguste Parie, 1894

Ballet en mémoire de la princesse khmère Nang Keo Keng Ya, fille du roi d'Angkor et femme du roi Fa Ngum qui unifia le Laos sous le royaume de Lan Xang.

Ballet in memory of the Khmer princess Nang Keo Keng Ya, daughter of the king of Angkor and wife of king Fa Ngum who unified Laos under the kingdom of Lan Xang.

6 - SALANG SAM XAO. 3'54

Morceau très populaire au Laos et surtout à Luang Prabang, chanté depuis sept cents ans.

A very popular piece in Laos, especially in Luang Prabang, sung for seven hundred years.

7 - ANH NANG SUE. 6'58

Chanson locale à propos des bonzes qui enseignent aux enfants à lire depuis mille ans.

Local song about monks who have been teaching children to read for a thousand years.

8 - CHINH SE. 7'24

Sida (Sita), séquestrée par Thotsakan (le monstre Ravana), pense à son mari Phra-Ram (le roi Rama) depuis l'île de Lanka où elle est prisonnière.

Sida (Sita), held captive by Thotsakan (the monster Ravana), thinks of her husband Phra-Ram (king Rama) from the island of Lanka where she is a prisoner.

9 - KHAMEN PEE KEO. 12'07

Musique traditionnelle jouée pendant les cérémonies bouddhistes.

Traditional music played during Buddhist ceremonies.

10 - KHAMEN PEE KEO. 2'42

Musique traditionnelles jouée aussi pour le Nouvel An.

Traditional music also played for New Year.

11 - KHAB THOUM LUANG PRABANG. 6'09

Chanson du folklore laotien.

Laotian folk song.

12 - PHONH HOUAY PHONH. 3'36

La danse des souhaits.

The dance of wishes.

Laos, Luang Prabang. Jeunes danseuses de la troupe du Palais Royal. 1950

CD 3. VIÊT NAM / VIETNAM

« Si les musiques du Laos et du Cambodge ont beaucoup en commun avec des racines indiennes, la musique du Viêt Nam appartient à une autre sphère culturelle plus proche de la Chine », dit Francis Engelmann (conseiller à la Maison du Patrimoine-UNESCO et historien de l'art à Luang Prabang, Laos).

Durée total du CD / *CD total time: 53'20"*

Musiques et chants du Viêt Nam du nord joués par la compagnie de la Cloche d'or Chuong Vang, enregistrés sur la scène du théâtre traditionnel Cai Luong de Hanoï en janvier 1995.

Huit chanteurs (4 femmes et 4 hommes) et quatre musiciens : MM. Xuan Hy (guitare acoustique gui ta go), Trung Dao (violin à 2 cordes dan nhi), Quang Thong (cithare à la forme de lune dan tranh) et Son Hai (cithare à 16 cordes dan thap luc).

Ces 13 chansons ont été composées par MM. Duc Thinh, Nhat Minh et Xuan Hy.

"While the musics of Laos and Cambodia has much in common with Indian roots, the music of Vietnam belongs to another cultural sphere closer to China", dit Francis Engelmann (adviser to UNESCO and art historian in Luang Prabang, Laos).

Music and songs from Northern Vietnam performed by the Chuong Vang Golden Bell troupe, recorded on stage at Hanoi's traditional Cai Luong Theater in January 1995.

Eight singers (4 women and 4 men) and four musicians: Messrs Xuan Hy (acoustic guitar gui ta go), Trung Dao (2-string violin dan nhi), Quang Thong (moon-shaped zither dan tranh) and Son Hai (16-string zither dan thap luc).

These 13 songs were composed by Messrs Duc Thinh, Nhat Minh and Xuan Hy.

Tonkin. Femmes musiciennes. Collection Francis Engelmann

1 - HOA TAU CO NHAC BAN XUAN
TINH. 2'06

Une chanson ancienne qui réunit
tous les musiciens pour célébrer le
printemps.

*An ancient song that brings all
musicians together to celebrate
spring.*

2 - DA CO HOAI LANG. 1'39

J'écoute le tambour dans la nuit en
pensant à mon cher mari.

Chanteuse : Mme Thanh Huong.

*I listen to the drum in the night,
thinking of my dear husband.*

Singer: Mrs Thanh Huong.

3 - DA CO HOAI LANG II. 1'39

Autre version. *Another version.*

4 - SANG NGANG. 6'45

L'expression vietnamienne « traverser le fleuve » (titre de ce morceau) signifie pour une jeune fille qu'elle se marie. Un dialogue est chanté entre deux sœurs. L'aînée se plaint d'être obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Sa cadette lui conseille de suivre son mari et la conjure de ne pas s'inquiéter pour leur mère en lui promettant de bien s'occuper d'elle.

The Vietnamese expression "crossing the river" (title of this piece) means that a young girl is getting married. A dialogue is sung between two sisters. The eldest complains that she has to marry a man she doesn't love. Her younger sister advises her to follow her husband and begs her not to worry about their mother, promising to take good care of her.

5 - TRANG THU DA KHUC. 2'54

Chanson sur le reflet de la lune pendant une nuit d'automne.

Chanteurs : Melle Quynh Chau et M. Chi Hung.

Song about the reflection of the moon on an autumn night.

Singers: Miss Quynh Chau and Mr. Chi Hung.

Vietnam, Baie d'Ha Long. Photo Huu Vinh

6 - TRANG. 4'05

Poème sur le thème du romantisme de la clarté de la lune.

Chanteuse : Melle Quynh Chau.

Poem on the romantic theme of moonlight.

Singer: Miss Quynh Chau.

7 - CA LY CHIEU. 6'16

Chanter avec l'oiseau Ly pendant toute la journée.

Chanteurs : Mme Thanh Huong et M. Xuan Bien.

Singing with the Ly bird all day long.

Singers: Ms Thanh Huong and Mr Xuan Bien.

8 - GIAC MO ANH LAI DO. 3'56

Sur son bateau, le pêcheur abandonne ses rames pour rêver un moment.

Chanteur : M. Phan Hong Tuyen.

On his boat, the fisherman abandons his oars to dream for a while.

Singer: Mr. Phan Hong Tuyen.

9 - LUU THUY TRUONG. 6'34

L'eau s'écoule lentement le long du fleuve.

Chanteurs : Mmes Dgoc Dung et Phuong Khanh, M. Minh Hai.

Water flows slowly along the river.

Singers: Ms Dgoc Dung, Ms Phuong Khanh, Mr Minh Hai.

10 - VAN THIEN TUONG. 2'25

Le titre de cette chanson triste porte le nom d'un personnage héroïque qui prévient sa fiancée qu'il ne peut pas l'épouser puisqu'il doit partir à la guerre contre les Mongols (nom couramment donné aux Chinois par les Vietnamiens) mais qu'ils se retrouveront dans une vie ultérieure. Deux remarques : il va combattre les Chinois et pourtant son nom de famille est sino-vietnamien. Et, si la musique est traditionnellement celle du Sud Viêt Nam, l'accent du chanteur est fortement du Nord Viêt Nam.

Chanteur : M. Chi Hung.

The title of this sad song bears the name of a heroic character who warns his fiancée that he cannot marry her because he has to go to war against the Mongols, but that they'll meet again in a later life. Two observations: he's going to fight the Chinese, yet his surname is Sino-Vietnamese. And, while the music is traditionally South Vietnamese, the singer accent is strongly North Vietnamese.

Singer: Mr. Chi Hung.

11 - PHUNG HOANG. 7'10

Le phénix. Animal chimérique qui représente l'immortalité et la résurrection, cet oiseau sacré symbolise aussi la beauté, la liberté et la paix.

Chanteurs : Mme Ngoc Dung et M. Minh Hai.

The phoenix, chimeric animal representing immortality and resurrection, is a sacred bird also symbolizes beauty, freedom and peace.

Singers: Ms Ngoc Dung and Mr Minh Hai.

12 - NAM XUANG. 1'59

L'éclosion du printemps au sud du pays.

Chanteur : M. Chi Hung.

The blossoming of spring in the southern part of the country.

Singer: Mr. Chi Hung.

13 - NGAM TAN CUNG OAN QUA VONG KIM LANG (Nhochang Kim). 3'05

Elle fredonne des mots en chinois sur des rythmes anciens pour conserver le souvenir de son mari nommé Kim.

Chanteuse: Melle Quynh Chau.

She hums Chinese words to ancient rhythms to keep the memory of her husband Kim alive.

Singer: Miss Quynh Chau.

Việt Nam, Baie d'Ha Long terrestre, Ninh Binh (Photo Sylvie Jouffa, 1995)

Direction-production: François Jouffa and Susie Jung-hee Jouffa.
Recordings in Vietnam (1995), Cambodia (1998) and Laos (2003) by François Jouffa
on his Nagra IV-S with BASF tapes for Vietnam and Cambodia and with EMTEC tapes for Laos,
using two Sennheiser MKH 416T microphones
Texts: François Jouffa. English adaptation: Susie Jouffa.
Publishing: Augustin Bondoux for Frémeaux Colombini Group, Paris, France, 2024.

Research

Musée national des Arts Asiatiques - Guimet. École Française d'Extrême-Orient (EFEO). Musée Albert-Khan.
Collection Archives de la Planète. Collection Archives Nationales d'Outre-mer. Collection Francis Engelmann.
Collection Alain Ménoni (Asiama Gallery).

Acknowledgements (producers thanks)

Vietnam: Mrs Thi Nguyen Van (la Maison de l'Indochine, Paris), Miss Nga Nguyen Than (interpreter in Hanoi
and translator in Paris), Mr Joël Luguern (Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés Asie).

With a little help from my friends Mr Man Ly Cong Kieu and Mr Nguyen That Tung in Paris.

Cambodia: Mr Dy Sithy (the Heritage Department of Culture and Fine Arts in Phnom Penh),
Mr Chea-Soum (interpreter).

Laos: Mr Francis Engelmann (adviser to La Maison du Patrimoine-UNESCO and art historian in Luang Prabang),
Mr Chandra Vongsaravanh (managing director of the Royal Theatre, Luang Prabang).

Cover illustration

Laos. Postcard. Nang Meo Dance. Raquez Collection (Asiama Gallery, Luang Prabang).

FA 5228

FA 5407

FA 5837

FA 5293

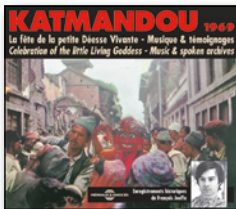
FA 5673

FA 5231

FA 5368

FA 5244

FA 5481