

DANS LA COLLECTION "L'ART DE..."

IN THE COLLECTION "THE ART OF..."

- Le violon / The violin ARN 60262
- Le 'ûd turc / The Turkish 'ûd ARN 60265
- Le cornet à pistons / The cornet ARN 60267
- Le luth au Moyen Age /
The lute in the Middle Ages ARN 60264
- Le santûr persan / The Persian santûr ARN 60351
- La cornemuse, vol. 1 /
The bagpipe, vol. 1 ARN 60347
- Le qânûn égyptien / The Egyptian qânûn ARN 60273
- Le clavecin / The harpsichord ARN 60358
- La vielle à roue, vol. 1 /
The hurdy-gurdy, vol. 1 ARN 60355
- La harpe, vol. 1 / The harp, vol. 1 ARN 60370
- Le pipa chinois / The Chinese pipa ARN 60377
- Le khèn / The khèn ARN 60367
- Le carillon / The carillon ARN 60349

A PARAITRE / COMING SOON:

- Les cornemuses de Thrace / Bagpipes from Thrace ARN 60369
- La vielle à roue, vol. 2 / The hurdy-gurdy, vol. 2 ARN 60373
- Le basson baroque / The baroque bassoon ARN 60376
- La flûte traversière / The flute ARN 60266
- Le hautbois / The oboe ARN 60424

Catalogue sur simple demande à / Catalogue available on request from:
DISQUES ARION S.A. - 36, avenue Hoche - 75008 Paris - FRANCE

© ARION PARIS 1981/1998 - Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction interdite.

© ARION PARIS 1981/1998 - Copyright reserved for all the world.

The art of the Vietnamese fiddle

l'Art

de la VIÈLE VIETNAMEENNE

Nguyễn Minh Nhuông

l'Art de la VIÈLE VIETNAMIENNE

Cet enregistrement présente la vièle vietnamienne telle qu'elle est jouée au nord du Viêt-nam. Instrument d'accompagnement, elle est de plus en plus prisée comme instrument soliste pour les sentiments qu'elle permet d'exprimer. Nous avons choisi de présenter trois types d'instruments tant dans un répertoire d'accompagnement que de soliste.

DÉNOMINATION ET ORGANOGIE

La vièle vietnamienne porte des noms différents en fonction de son lieu de provenance (nord, centre ou sud du Viêt-nam), de sa taille, de son accordage, de son timbre ou encore de la musique qu'elle permet d'interpréter :

- (*dân*) *nhị*, *cái nhị*, *nhị mốt*, *dân cò*. L'instrument dont le son est le plus doux est appelé *nhị Huế* tandis que celle au son plus aigre est nommée *nhị bắc*. Cette vièle "soprano" est la plus petite et la plus aiguë. Le diamètre de sa caisse de résonance varie de 3,5 à 4,5 cm et la longueur du manche de 60 à 70 cm.

- (*cái*) *lú*, *nhị hai*. Vièle "mezzo-alto" dont la caisse de résonance a un diamètre voisin de 6,5 à 8 cm et le manche une longueur de 75 à 85 cm. Le son de cet instrument est plus grave et plus chaud que celui de la vièle présentée ci-dessus.

- *hỏ trung*. Vièle "alto" dont le diamètre de la caisse de résonance varie entre 11 et 13 cm et la longueur du manche entre 80 et 85 cm.

- *hỏ dài*. Vièle "basse" dont le diamètre de la caisse de résonance varie entre 18 et 22 cm et la longueur du manche dépasse un mètre.

L'instrument est constitué des éléments suivants :

- **Une caisse de résonance** : elle peut être cylindrique avec ou sans dépression en son centre, hexagonale, sphérique ou hémisphérique. Les matériaux utilisés sont le bois, le bambou, une noix de coco ou une calebasse. La table d'harmonie est constituée d'une peau de serpent (*boa*), autrefois de grenouille, de buffle sur laquelle est posé un chevalet de bois supportant les cordes.

- **Un manche et deux chevilles** : le manche de bois traverse la caisse de résonance et est percé dans sa partie supérieure de deux trous dans lesquels sont introduites les deux chevilles en bois. Certains instrumentistes les remplacent parfois par deux clefs de guitare pour un accordage plus précis.

- **Deux cordes** : originellement en soie, elles sont aujourd'hui en métal ou en nylon. Elles sont accordées à la quinte. L'accordage se fait par le biais de deux chevilles et par une bague mobile réalisée en fil de nylon ou de coton appelée *khuyết đòn* dans le sud et *cữ* dans le nord. Celui-ci est généralement placé du premier tiers à la moitié de la longueur des cordes en partant de la caisse de résonance ; il permet un accordage rapide pour l'interprétation de successions de pièces de tonalités différentes. La tessiture est limitée à deux octaves.

- **Un archet** : constitué soit d'une section de bambou, soit d'une simple tige de bois, soit encore d'une tige de bois usinée munie d'un tendeur à vis, comme sur

l'archet du violon. Il est monté de crin de cheval ou de nylon. La mèche passe entre les deux cordes de l'instrument, l'archet se retrouvant ainsi prisonnier de celles-ci.

ORIGINE ET RÉPARTITION

L'origine de cet instrument est contestée : certains y voient une origine chinoise, d'autres mongole. Les vièles à deux cordes sont répandues en Extrême-Orient : Cambodge, Chine, Corée, Java, Japon, Myanmar, Thaïlande.

UTILISATION DE LA VIÈLE

Dans le nord du Viêt-nam, la vièle est notamment utilisée par les chanteurs ambulants, dans le théâtre populaire du nord (*hát chèo*), dans le théâtre classique (*hát tuồng*), dans la musique rituelle des temples communaux (*nhạc đình*), dans la musique funèbre (*nhạc đám*) et dans plusieurs formes de chant populaire (*hát xẩm*, *ngâm thô*).

Originellement, la vièle n'était pas un instrument soliste. C'est seulement vers les années 60 que certains musiciens ont commencé à composer des pièces, dont la plus célèbre est "Histoire des jours de moisson" écrite par Thao Giang.

TECHNIQUE DE JEU

La vièle est un instrument difficile à maîtriser car il n'existe aucun repère sur le manche. L'instrument est tenu dans la main gauche, le pouce au niveau du *cũ*, tandis que les autres doigts se déplacent sur les cordes. La main droite, tournée vers le haut, tient l'archet qui ne joue qu'une corde à la fois.

Parmi les ornements utilisés, on peut noter :

- le vibrato (*rung*) : on écrase alternativement des cordes vers le manche ;
- le glissando (*vuốt*) : on glisse le doigt sur la corde ;
- le trille à la seconde (*láy*) : un doigt reste fixe sur la corde tandis qu'un autre appuie alternativement plus bas ;
- le trille à la tierce (*vó*).

LES INSTRUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DU DISQUE

- *Dàn nguyệt* : appelé en français "luth en forme de lune". Il possède deux cordes de soie ou de nylon. La caisse de résonance est ronde. Le manche porte sept touches ; trois autres sont posées sur la table d'harmonie. Le musicien tient l'instrument à la manière d'une guitare. Il utilise soit ses ongles, soit un plectre pour gratter les cordes.

- *Trống con* : petit tambour de 20 cm de diamètre frappé avec deux baguettes.

- *Phách* : bloc de bois ou de bambou frappé avec deux baguettes.

- *Cánh* : petit gong.

L'INTERPRÈTE PRINCIPAL

Nguyễn Minh Nhương : quatrième génération d'une famille de musiciens traditionnels, Nguyễn Minh Nhương est considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur de *nhị* du Viêt-nam. Son père était grand maître du *hát chèo* (théâtre populaire du nord), célèbre chanteur, premier prix de hautbois du Tonkin et virtuose de vièle (sa vièle est actuellement conservée dans la maison de la tradition du Théâtre National du Chèo à Hanoi).

À l'âge de 7 ans, Nguyễn Minh Nhương commence à pratiquer la vièle. De 13 à 17 ans, il joue dans les troupes musicales de sa province. À 18 ans, il rentre au célèbre théâtre de *chèo* de la province de Thanh Hóa et y est resté depuis lors. Dans l'orchestre de ce théâtre, il joue principalement les deux vièles, *nhị* et *liú* ainsi que la flûte (*sáo*), le luth en forme de lune (*dàn nguyệt*) et le hautbois (*kèn*). En 1992, il sort major du grand concours de musique traditionnelle organisé par le gouvernement vietnamien et en 1994, celui-ci lui décerne la distinction d'"Artiste Émérite" (il est le seul joueur de vièle à posséder ce titre au Viêt-nam).

Il s'est produit dans de nombreux pays d'Europe, au Japon et aux USA. En 1995-1996, il a effectué une tournée dans 15 pays avec la troupe de danse EASOLA pour présenter la pièce "La sécheresse et la pluie".

L'expérience de Nguyễn Minh Nhương lui permet d'aborder divers répertoires dont ceux du théâtre populaire du nord, du théâtre classique et de la musique funèbre et d'exprimer les deux caractères essentiels de la musique traditionnelle du nord que sont le lyrisme et l'humour.

LES AUTRES INTERPRÈTES

Dặng Công Hưng [chant, *dàn nguyệt*] : quatrième génération d'une famille de musiciens traditionnels, Dặng Công Hưng, né en 1954, a commencé à jouer le *dàn nguyệt* à l'âge de 10 ans. Il entre ensuite au Conservatoire National de Hanoi où il étudie les bases de la musique traditionnelle.

Đỗ Tùng [percussions] : issu d'une famille de chanteurs de *chèo* et de *chau van*, Đỗ Tùng, né en 1928, a commencé à chanter et à jouer les percussions dès l'âge de 5 ans puis à se produire dans les troupes de théâtres des campagnes. En 1950, il entre dans la troupe du Théâtre National du Viêt-nam comme acteur, chanteur et percussionniste. En 1957, il entre au Théâtre National du *chèo*. Il est considéré comme l'un des meilleurs percussionnistes du *chèo*.

L'ENREGISTREMENT

Cet enregistrement présente divers répertoires de la vièle :

- *hát chèo* (théâtre populaire du nord). Les pièces sont enregistrées pour la première fois sans paroles (plages ①, ④, ⑤, ⑥, ⑩) ;
- musique funèbre (plages ②, ③) ;
- chant folklorique du nord (plage ⑧) ;
- répertoire spécifique écrit pour la vièle (plages ⑦, ⑨).

On peut entendre trois types de vièles :

- *nhi mợi* (plages ②, ③) ;
- *nhi hai* (plages ①, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑨, ⑩) ;
- *hồ trung* (plage ⑧).

Đàm Quang Minh • Patrick Kersalé

① *Lói lo*

Mélodie à la fois enjouée et mélancolique de la pièce *Vân dại* (Vân la folle). Ce nom est un jeu de mot intraduisible.

② *Xuân nǚ (Une fille au printemps)*

Air du répertoire *hát tuồng* (théâtre classique) également joué dans la musique funèbre ; il est d'ailleurs interprété ici à la manière de la musique funèbre.

③ *Lưu thủy - Kim tiền - Bình ban (L'eau coule - La sapèque d'or)*

Ces airs sont une sorte de "fourre-tout" de la musique rituelle du Viêt-nam. On les joue dans des cérémonies diverses ainsi que lors des concerts afin que les musiciens "s'accordent". Le jeu est ici celui de la musique funèbre.

④ *Dám Hué (La marche de Hué)*

Cet air est la mélodie principale de la célèbre pièce *Tuán ty dào Hué* (Le mandarin et sa femme de Hué) appartenant au répertoire du *hát chèo*. Cette pièce a été composée au début du XXe siècle par le maître Nguyễn Đình Ngılı.

⑤ *Ru kê (La berceuse du moine)*

Berceuse du moine Thị Kính de la pièce *Quan âm Thị Kính* (répertoire du *hát chèo*).

⑥ *Liên khúc I (Suite I)*

Suite de plusieurs mélodies appartenant aux répertoires traditionnels, telles qu'un candidat doit les concevoir et les interpréter lors d'un concours. Elle est composée de deux airs :

Nhịp duối (rythmes enchaînés), air lyrique du *hát chèo* et *Đường xuán*, mélodie enjouée de ce même répertoire.

⑦ *Hội bàn cờ (Jeu d'échecs)*

Pièce d'origine chinoise spécifiquement écrite pour la vièle.

⑧ *Xám chợ (Le chant de Xám)*

Forme de chant très populaire, pratiquée il y a encore 50 ans par des chanteurs ambulants du nord du Viêt-nam (mendiants, handicapés...) mais ayant aujourd'hui presque disparue.

⑨ *Ké chuyện ngày mùa (Récit des jours de moisson)*

Pièce écrite par le musicien vietnamien Thảo Giang, interprétée ici de manière très stylisée.

⑩ *Liên khúc II (Suite II)*

Suite de trois des plus belles pièces du répertoire de *hát chèo* :

• *Chinh phu (La femme du combattant)*

Air triste

• *Đường trường thu kh้อง (La longue marche au crépuscule)*

Air mélancolique

• *Khéo nẩy tinh tinh (Notes enjouées)*

Air enjoué

the Art of the VIETNAMESE FIDDLE

This recording introduces the Vietnamese fiddle which is played in North Vietnam. Originally an instrument of accompaniment, it is increasingly becoming a solo instrument due to the feelings it is able to express. We have chosen to present three types of instrument in accompaniment as well as solo repertoires.

DENOMINATION AND ORGANOGY

The Vietnamese fiddle has different names depending on where it comes from (north, centre, to the south of Vietnam), its size, tuning, tone or music it can perform:

- (*dàn*) *nhi*, *cái nhi*, *nhi* *một*, *dàn cò*. The softest-sounding instrument is called the *nhi Hué* while the one having a harsher sound is called the *nhi bắc*. This soprano fiddle is the smallest and highest in pitch. The diameter of the sound box varies from 3.5 to 4.5 cm, and the length of the neck from 60 to 70 cm;

- (*cái*) *liú*, *nhi hai*. The diameter of the 'mezzo-alto's' sound box is from 6.5 to 8 cm, and its neck length from 75 to 85 cm. The sound of this instrument is deeper and warmer than the soprano.

- *hồ trung*. The 'alto' fiddle whose sound box varies from 11 to 13 cm, the neck from 80 to 85 cm.

- *hồ dài*. The 'bass' fiddle, with a sound box diameter of between 18 and 22 cm, the neck being more than one metre long.

The instrument is made up of the following elements:

- **A sound box.** It can be cylindrical with or without a depression at the centre, hexagonal, spherical or hemispherical. Materials used are: wood, bamboo, coconut or calabash. The soundboard is made of snakeskin (*boa*), whereas in the past it was made from frog or buffalo skin, on which a wooden bridge supports the strings.

- **A neck with two pegs:** The upper part of the wooden neck crossing the sound box is pierced by two holes in which wooden pegs are inserted. Some musicians replace these with guitar keys for more accurate tuning.

- **Two strings** originally of silk, now of metal or nylon, tuned in fifths. Tuning is done by means of the two pegs and a moveable ring made from nylon or cotton thread, called *khuyết đòn* in the South and *cĩ* in the North. This is generally placed between the first third and half of the string length (starting from the soundboard). It enables

quick tuning when performing a succession of pieces in different keys. The range is limited to two octaves.

- **A bow:** made either of a section of bamboo or a simple wood shaft, or else a shaft of machined wood with an adjustment screw like a violin bow. It uses horse hair or nylon. The hair passes between the instrument's two strings which imprison it.

ORIGIN AND REPARTITION

The instrument's origins are still subject to debate, with some opting for China, others for Mongolia. Two-stringed fiddles are to be found throughout the Far East: Cambodia, China, Korea, Java, Japan, Myanmar, Thailand...

USE OF THE FIDDLE

In North Vietnam, the fiddle is used particularly by strolling singers, in popular theatre in the North (*hát chèo*), classical theatre (*hát tuồng*), in the ritual music of communal temples (*nhạc đình*), funeral music (*nhạc đám*) and many forms of popular songs (*hát xẩm*, *ngâm thơ*).

Originally, the fiddle was not a solo instrument, and only towards the 1960s did some musicians begin composing pieces for it, the most famous being the 'Harvest Days' Tale' by Thao Giang.

PLAYING TECHNIQUE

The fiddle is difficult to master because there are no marks on the neck. The instrument is held in the left hand, with the thumb at the *cĩ* level, while the other fingers move over the strings. The right hand, palm up, holds the bow which plays on only one string at a time. Among the ornaments used, we may point out:

- **vibrato (*rung*):** the strings are alternately flattened towards the neck
- **glissando (*vuốt*):** the fingers slide along the string
- **trill on the second (*lẩy*):** one finger remains on the string while another presses alternately lower
- **trill on the third (*võ*):**

ACCOMPANIMENT INSTRUMENTS USED IN THIS RECORDING

- *Dàn nguyệt* known as the 'moon-shaped lute', it has two silk or nylon strings, a round sound box and a neck with seven frets; three others are set on the soundboard. The musician holds the instrument like a guitar and uses his nails or a plectrum to strum the strings.
- *Trống con:* a small wooden drum, 20 cm in diameter, struck with two sticks
- *Phách:* a block of wood or bamboo struck with two sticks
- *Cảnh:* a small gong

THE MAIN PERFORMER

Nguyễn Minh Nhương: The fourth generation of a family of traditional musicians, Nguyễn Minh Nhương is considered the finest fiddle player in Vietnam. His father was a great master of *hát chèo* (North Vietnamese popular theatre), a famous singer, first prize in oboe at Tonkin, and a fiddle virtuoso (his instrument is now kept in the National Chèo Theatre's house of tradition in Hanoi).

Nguyễn Minh Nhương began to play the fiddle at the age of seven, and from 13 to 17 played with musical companies in his province. At 18, he was engaged at the famous *chèo* theatre in Thai Bình province where he has remained up to now. In this theatre's orchestra, he mainly plays two types of fiddle—*nhi* and *liú*—as well as flute (*sáo*), moon-shaped lute (*dàn nguyệt*) and oboe (*kèn*). In 1992, he won first prize in the big traditional music competition organized by the Vietnamese government, and in 1994, was awarded 'Artist Emeritus' status, the only fiddle player in Vietnam to be so honoured.

He has performed in many countries throughout Europe as well as in Japan and the United States. In 1995-96, he did a 15-country tour with the EASOLA Dance Troupe, performing the piece 'Drought and Rain'.

Nguyễn Minh Nhương's experience allows him to take on various repertoires such as that of the popular theatre of the North, classical theatre, funeral music and to express the two basic characteristics of traditional music of the North: lyricism and humour.

THE OTHER MUSICIANS

Dặng Công Hưng (voice, *dàn nguyệt*): Fourth generation of a family of traditional musicians, Dặng Công Hưng, born in 1954, began playing the *dàn nguyệt* at the age of 10. He then entered the National Conservatory of Hanoi where he studied the basics of traditional music.

Đỗ Tùng (percussion): Born into a family of *chèo* and *chau van* singers in 1928, Đỗ Tùng started singing and playing percussion as early as the age of 5 and was soon performing with rural theatre companies. In 1950, he joined the National Vietnam Theatre as an actor, singer and percussionist. In 1957, he joined the National *chèo* Theatre. He is considered one of the finest *chèo* percussionists.

RECORDING

This recording presents various repertoires of the fiddle:

- *hat chèo* (popular theatre of the North). The pieces are recorded for the first time without words (tracks ①, ④ to ⑥, ⑩);

- funeral music (tracks ②, ③);

- folk song from the North (track ⑧);

- repertoire written specifically for the fiddle (tracks ⑦, ⑨).

Three types of fiddle are heard:

- *nhi một* (tracks ②, ③);

- *nhi hai* (tracks ①, ④ to ⑦, ⑨, ⑩);

- *hỏ trung* (track ⑧).

Đàm Quang Minh • Patrick Kersalé
English translation: Vũ Anh Cường

① *Lối lờ*

A lively yet melancholy song from the play *Van dai* ('Vân the Madwoman'). This title is a pun impossible to translate.

② *Xuân nữ* (**A Girl in Springtime**)

A tune from the *hát tuồng* (classical theatre) repertoire also played at funerals; it is performed here in that style.

③ *Lưu thủy - Kim tiền - Bình ban* (**The waters flows - Golden coins**)

These songs are a kind of hotch-potch of Vietnamese ritual music, played at various ceremonies as well as in concert for musicians to 'tune up'. The playing is in funeral-music style.

④ *Dãm Huế* (**The Huế march**)

This is the main song from the famous play *Tuần ty dào Huế* ('The Mandarin and His Wife of Huế'), belonging to the *hat chèo* repertoire. The play was written at the beginning of the 20th century by Master Nguyễn Đình Nghi..

⑤ *Ru kệ* (**The monk's cradlesong**)

The cradlesong of the monk Thị Kính from the play *Quan âm Thị Kính* (*hat chèo* repertoire).

⑥ *Liên khúc I* (**Suite I**)

Suite of several songs belonging to traditional repertoires such as a candidate must conceive and perform in competition. It is made up of two tunes: *Nhip duỗi* (linked rhythms): a lyric song from the *hat chèo*, and *Đường xuân*, a lively song from the same repertoire.

⑦ *Hội bàn cờ* (**Chess game**)

A Chinese piece written specifically for fiddle.

⑧ *Xẩm chợ* (**The song of Xẩm**)

A very popular type of song still sung fifty years ago by strolling singers in North Vietnam (beggars, the handicapped...) who have now almost disappeared.

⑨ *Kể chuyện ngày mùa* (**Harvest Days' Tale**)

A highly stylized piece written by Vietnamese musician Thao Giang.

⑩ *Liên khúc II* (**Suite II**)

A suite of three of the loveliest pieces from the *hat chèo* repertoire:

- *Chinh phụ* (**The Combatant's Wife**)

A sad song

- *Đường trường thu không* (**The Long March at Dusk**)

Melancholy song

- *Khéo nẩy tinh tinh* (**Lively notes**)

Lively song