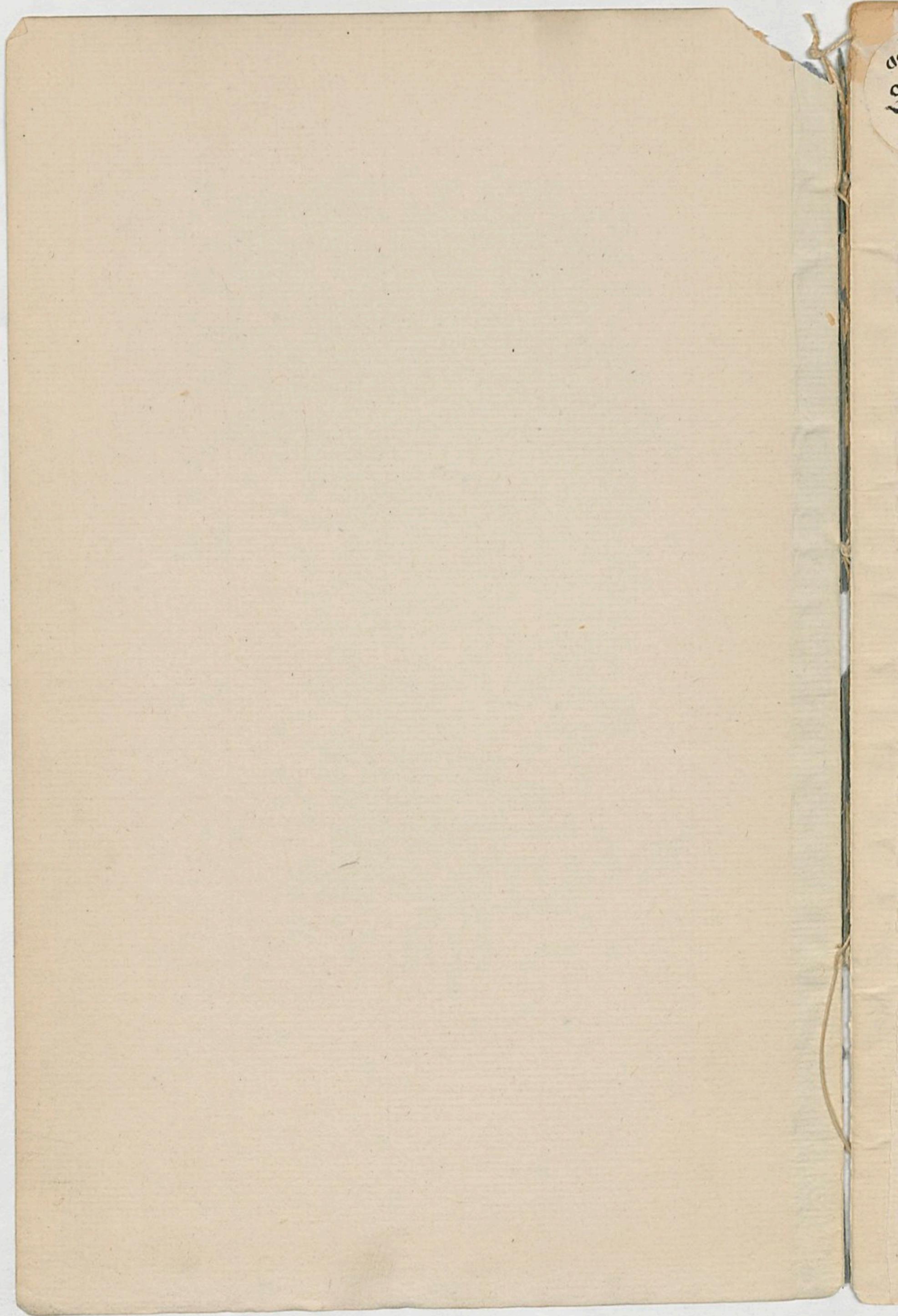

8^oV
29249
III

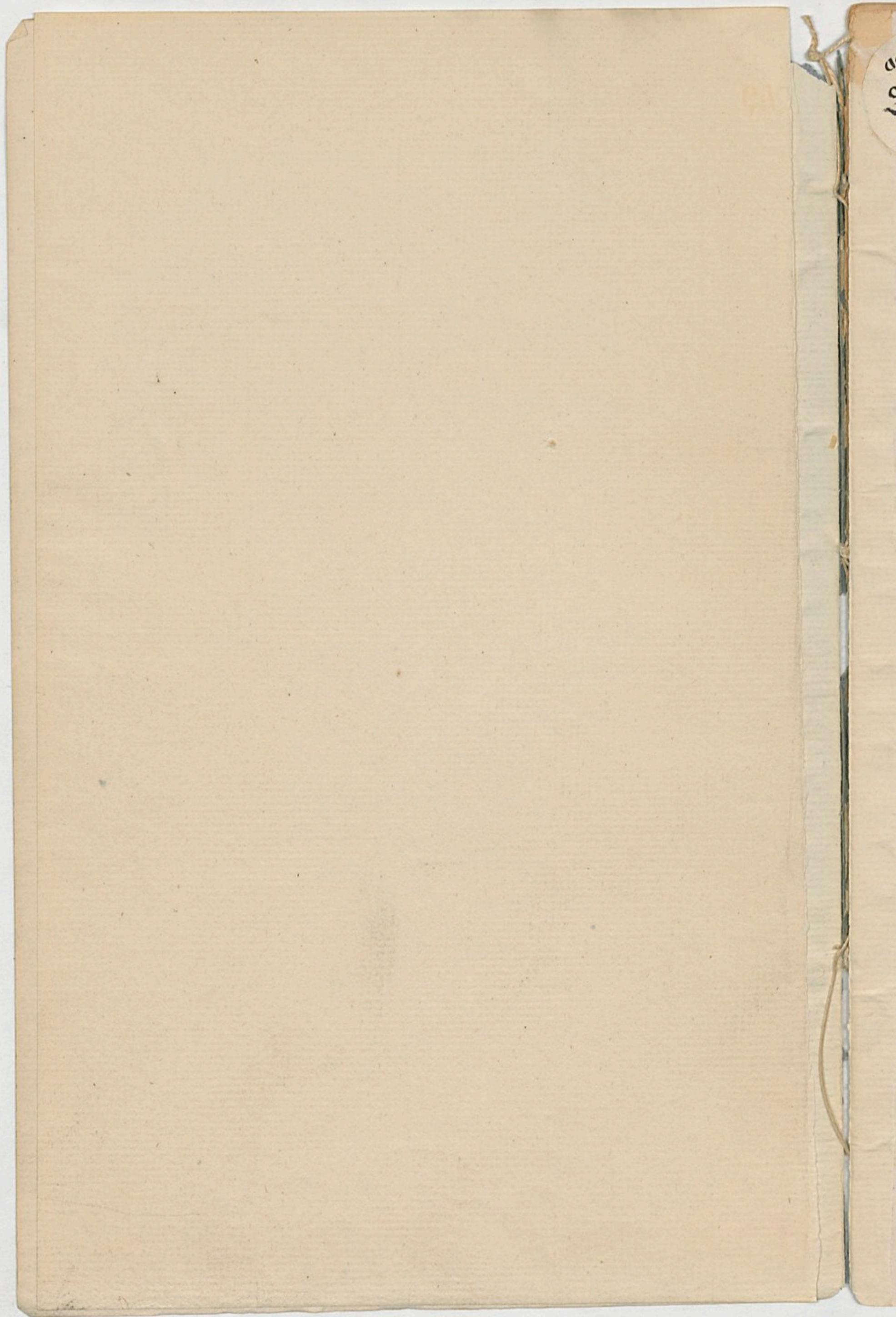

1901

Les Musiques Bizarres

Exposition

Musiques

no V
99249

JUDITH GAUTIER

Les Musiques Bizarres

à l'Exposition

de 1900

LA
MUSIQUE INDO-CHINOISE

Chant Annamite

Danse Cambodgienne

TRANSCRITS PAR

BENEDICTUS

PARIS

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS LITTÉRAIRES & ARTISTIQUES

Librairie Ollendorff

50, CHAUSSÉE D'ANTIN, 50

ENOCH & Cie

27, BOULEVARD DES ITALIENS, 27

1900

Tous droits réservés

UNION PACIFIC

ST. LOUIS

MO. 1880

10

11

12

13

14

15

JUDITH GAUTIER

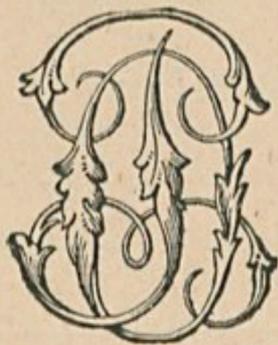
LA

MUSIQUE INDO-CHINOISE

A l'Exposition de 1900

CHANT ANNAMITE — DANSE CAMBODGIENNE

PARIS

LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF

50, CHAUSSÉE D'ANTIN, 50

ENOCH ET Cie

27, BOULEVARD DES ITALIENS, 27

1900

Tous droits réservés.

8^v
29249

LES MUSIQUES BIZARRES A L'EXPOSITION

DE 1900

ONT PARU :

La Musique Javanaise.

LE GAMELAN. — LA DANSE DU DIABLE.

La Musique Égyptienne.

CHANT KHÉDIVIAL. — DANSE DU VENTRE
DANSE DES VERRES.

Les Chants de Madagascar.

LES SEPT JOURS DE LA SEMAINE.
LA TRÈS AIMÉE.
L'ABSENCE. — SÉRÉNADE.

La Musique Indo-Chinoise.

CHANT ANNAMITE.
DANSE CAMBODGIENNE.

SOUS PRESSE :

La Musique Japonaise.

LES DANSES DE SADA-YACCO.

La

Musique Indo-Chinoise

Le mystérieux contact de la Chine et de l'Inde, l'union de ces races primordiales, qui se sont si peu éloignées de leur berceau, ont donné naissance à ce qu'il y a peut-être de plus délicieux en Orient. Une fleur nouvelle au parfum subtil est éclosée du croisement de fleurs superbes et capiteuses; à la beauté pure de l'Hindou, s'ajoutent l'étrangeté, la grâce compliquée des Chinois, formant un type nouveau, nuancé aussi par toute sorte d'éléments divers, amoureusement mêlés.

L'art, comme la beauté, est dans ces régions complexe et étrange. Il eût été très intéressant d'étudier, au Théâtre Indo-Chinois, les rapports et les différences des musiques, de la poésie, de l'art dramatique, en Annam, au Laos, au Cambodge, en Siam; malheureusement le programme annoncé n'a pas été tenu; ce que promettait ce monument, copie si exacte d'une architecture si curieuse, ne s'est pas réalisé.

Les danses cambodgiennes sont apocryphes, autant que les danseuses; et Mlle Cléo de Mérode elle-même, malgré sa grâce, et sa jolie silhouette de guêpe d'or, n'arrive à duper personne. Quant aux Parsis, tardivement recrutés, il est certain qu'ils sont superbes et d'une habileté admirable; mais ce sont de purs Hindous, et leur art est à côté du programme.

Seul, l'orchestre annamite, composé d'hommes et de femmes, est authentique et irréprochable.

La musique d'Annam est d'ailleurs suffisamment attachante et subtile pour mériter d'être étudiée à part. Il est difficile de s'en faire une idée juste et complète avec d'aussi minces éléments.

Elle procède de la musique chinoise. Sa gamme est la même que la gamme moderne en Chine; elle se compose de cinq notes : Fa, sol, la dièze, do, ré, nommées en annamite :

Ho, Tu, Xang, Xé, Kong.

On les écrit à l'aide de caractères chinois, et les airs sont notés seulement pour aider la mémoire, car le rythme et la valeur des notes ne sont pas indiqués; un intervalle ou un point marque pourtant la fin des mesures. Il y a même plusieurs façons de noter : une pour les instruments à cordes, une autre pour les instruments à vent, et le nom des notes change aussi.

Pour avoir une idée des lois qui régissent la composition musicale en Annam, il faudrait consulter, si quelque lettré complaisant voulait bien les expliquer, les livres vénérables qui sont gardés à la surintendance de la musique, au ministère des Rites, à Hué. On y trouverait certainement la preuve que la musique annamite a pris pour modèle la musique chinoise et se conforme exactement à son système et à ses règles. C'est donc au chapitre que nous consacrons à l'art musical de la Chine qu'il faut se reporter pour être renseigné sur celui de l'Annam.

S'il y a des différences, et il doit y en avoir, car il est impossible que ce peuple, aussi ancien que le peuple chinois, n'ait pas gardé des traditions spéciales et mis sa marque originale sur l'art qu'il s'est assimilé, c'est sans doute dans la composition des airs qu'il faudrait les chercher; il semble qu'elle a plus d'ampleur et d'indépendance, comme l'exécution aussi a plus de fantaisie et de liberté.

La structure de la mélodie est très particulière; elle se développe, longuement, tout d'une haleine, sans répétitions, ni division en couplets. Elle est extrêmement difficile à retenir et cependant tous les musiciens annamites jouent de mémoire. Aussi leur répertoire n'est-il pas extrêmement varié. Quand ils sont parvenus à bien savoir, par cœur, un certain nombre de morceaux, ils s'en tiennent là.

L'orchestre, si bien dirigé au théâtre Indo-chinois par Nguyen-Viang, comprend une vingtaine de musiciens, hommes et femmes, qui jouent et chantent à l'unisson avec assez d'ensemble et des voix très justes. Parmi les instruments qui forment cet orchestre c'est le *Kine*, la Lyre chinoise, appelée en annamite : CAI DAN THAP LUC, qui domine : il y en a au moins dix; on les joue en les pinçant avec les doigts, comme la harpe. L'exécutant est accroupi, auprès de l'instrument posé à terre, dans la pose la plus bizarre, mais qui semble toute simple et très commode à la souplesse de ses membres. Les autres instruments sont, le CAI NHI, violon à deux cordes, avec les fils de l'archet pris sous les cordes; le CAI TAM, guitare à trois cordes dont la caisse est recouverte de peau de serpent; les timbres de cuivre nommés : CAI THIEN CANH, et le tambour : CAI TRONG BOC.

Le morceau se fait d'abord entendre seul; puis les voix s'y ajoutent, chantant différentes poésies sur la même mélodie.

La romance, qui rythme la danse pseudo-cambodgienne de Mlle Cléo de Mérode, est un morceau classique, intitulé primitivement : *l'eau qui coule*, et qui légèrement modifié, s'appelle ici :

PLAINTE AMOUREUSE

Loin, si loin! vous que j'adore!...
 Je suis seule au bord du nid...
 Comment nous rejoindre encore?...
 Je crois vous revoir, la nuit;
 Votre ombre est là... je l'implore ...
 Je cours! le rêve finit.

Le temps où je fus heureuse
Avec vous s'en est allé...
Pauvre colombe amoureuse,
Mon ramier s'est envolé.

Vous souvenez-vous de l'heure
Où l'un près de l'autre assis,
A cette place où je pleure,
Nos regards étaient unis?...

Nous faisons vibrer la lyre,
A demi-voix nous chantions,
Et la chanson osait dire
Ce que, tout bas, nous pensions!...

O corbeaux! qui, de vos ailes,
Formez un pont gracieux,
Pour que deux astres fidèles,
Se rapprochent dans les cieux,

Ne pouvez-vous, par l'espace,
Vers lui, tendre un pont vainqueur,
Afin que par lui je passe,
Pour me jeter sur son cœur?...

Sans parler des chants héroïques, ni des poèmes rédigés dans la langue littéraire chinoise et qui égalent les plus belles œuvres de l'esprit humain, la poésie populaire, en Annam, est particulièrement remarquable, empreinte de sentiment, de verve et de couleur.

Le peuple est d'ailleurs passionné pour la poésie chantée. A l'occasion de n'importe quelles fêtes, ce sont, entre les jeunes filles et les garçons, des joutes interminables de chants et de poèmes.

Le second morceau exécuté sous la direction de Nguyen-Viang est aussi d'origine ancienne et a pour titre :

L'AUDIENCE ROYALE

« Qu'il vive dix mille années!... »
Ainsi crient toutes les voix
Devant l'héritier des rois,
Maître de nos destinées.

En touchant du front le sol,
Chacun vient lui rendre hommage.
L'encens déroule un nuage
Jusqu'au royal parasol.

« Pendant notre vie entière,
Qu'à lui soit tout notre amour! »
Pareil à l'astre du jour,
Le roi répand la lumière.

Sur son trône il resplendit :
La salle est illuminée!...
Puis, après le temps prescrit,
L'audience est terminée.

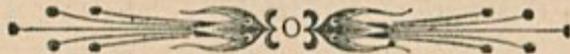
Les Mandarins, tout heureux,
Disant : « Le ciel le protège! »
Chacun avec son cortège,
Rentrent lentement chez eux.

Cette chanson est la description, simplifiée et naïve, d'un spectacle grandiose : l'hommage des princes et de toute la cour au souverain, le premier jour de l'année.

Il y a aussi de la musique à cette solennité, musique de rêve et

de mystère celle-ci, qui a profondément impressionné ceux à qui il a été donné de l'entendre une seule fois. C'est la Musique Royale, qu'accompagne, d'une façon si saisissante, la clameur aiguë que les hérauts se jettent, de terrasse en terrasse, et qui annonce l'approche du Fils du Ciel. C'est cette musique-là qu'on voudrait surtout connaître; elle révélerait, sans doute, un art supérieur. Mais elle se dérobe, se tait, va disparaître, s'effacer à jamais, comme toutes les traditions de l'antique Annam, qui s'émiettent au souffle avide de l'Occident.

JUDITH GAUTIER.

PLAINTE AMOUREUSE

Tình mơ Tình mơ muang thềm lo :
Lieu tang chine viec, nga Tho.
Dang cho long Kéo Hai phan,
Than đêm than mơ mang
Huê bong hay cang.

Andante con moto ($\text{♩} = 88$)

PIANO

The musical score is written for piano in a minor key (one flat) and common time. It consists of four systems of music. The first system begins with a piano dynamic and includes markings for forte (f) and piano (p). The second system continues the piece. The third system includes the marking 'poco più f'. The fourth system begins with 'cresc.'. The score features a complex texture with many chords and arpeggiated figures in both the treble and bass staves. A red checkmark is visible on the right side of the first system.

f *p*

poco più f

cresc.

First system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The music consists of a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The word *dolce* is written above the treble staff.

Second system of musical notation, continuing the piece. The word *cresc.* is written above the treble staff.

Third system of musical notation, continuing the piece.

Fourth system of musical notation, continuing the piece.

Fifth system of musical notation, including a vocal line labeled *Chant.* in the treble clef and piano accompaniment in the grand staff. The word *p* is written below the piano part.

Loin, si loin! vous que ja - do - re!

The first system of the musical score consists of a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are "Loin, si loin! vous que ja - do - re!". The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs) with a key signature of one flat. It features a steady bass line with chords and a more melodic upper line.

Je suis seule au bord du nid,

The second system continues the musical score. The vocal line has the lyrics "Je suis seule au bord du nid,". The piano accompaniment continues with similar harmonic and melodic patterns.

dolce Comment nous re-joindre en-co-re?

The third system includes the instruction *dolce* (softly) and the lyrics "Comment nous re-joindre en-co-re?". The piano accompaniment features some dynamic markings like *mf* and *f*.

Je crois vous re-voir la nuit,

The fourth system concludes the page with the lyrics "Je crois vous re-voir la nuit,". The piano accompaniment maintains the established musical style.

1

Votre ombre est là,

2

Je l'implore, Je

3

cours! le rêve finit.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Le temps ou je fus heu - reu - se,

A - vec vous s'en est al - lé.

pp

Pau - vre co - lom - be amou -

f *p dolce*

- reu - se, Mon ra - mier s'est en - vo - lé!

Vous sou - ve - nez vous de l'heu - re

Où, l'un près de l'autre as -

poco più f

The musical score consists of five systems. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature is one flat (F major/G minor) and the time signature is 4/4. The lyrics are: '- reu - se, Mon ra - mier s'est en - vo - lé!', 'Vous sou - ve - nez vous de l'heu - re', and 'Où, l'un près de l'autre as -'. The piano accompaniment features a steady bass line with chords and some melodic lines in the right hand. Dynamic markings include *sf* and *f*. The score ends with the instruction *poco più f*.

sis, A cette place ou je pleu - re a.

sf *dolce*

Detailed description: This system contains the first two staves of music. The top staff is a vocal line in G major with a key signature of one flat (F major). It begins with a rest, followed by a melodic line starting on G4. A triplet of eighth notes is marked with a '3' above it. The bottom staff is a piano accompaniment in G major, featuring a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. Dynamics include *sf* and *dolce*.

poco rall.

Nos regards é taient u - nis?

poco rall. *f* *tempo*

Detailed description: This system contains the third and fourth staves. The vocal line continues with the lyrics 'Nos regards é taient u - nis?'. The piano accompaniment features a *poco rall.* section followed by a *f* section and then returns to *tempo*. A fermata is placed over the vocal line at the end of the first measure of the *f* section. The piano accompaniment has a steady eighth-note bass line.

p dolce *f*

Detailed description: This system contains the fifth and sixth staves, which are piano accompaniment only. The fifth staff has a *p dolce* section with a wavy, arpeggiated texture in the right hand. The sixth staff has a *f* section with a more rhythmic, eighth-note texture in both hands.

dim. *p* *f*

Nous faisons vi - brer la lyre,

Detailed description: This system contains the seventh and eighth staves. The piano accompaniment starts with a *dim.* section, followed by a *p* section, and ends with a *f* section. The lyrics 'Nous faisons vi - brer la lyre,' are written above the seventh staff.

p
A de mi voix nous chantions

dolce

Et la chanson o.sait di re

cresc sf f

Ce que tout bas nous pensions

dim.

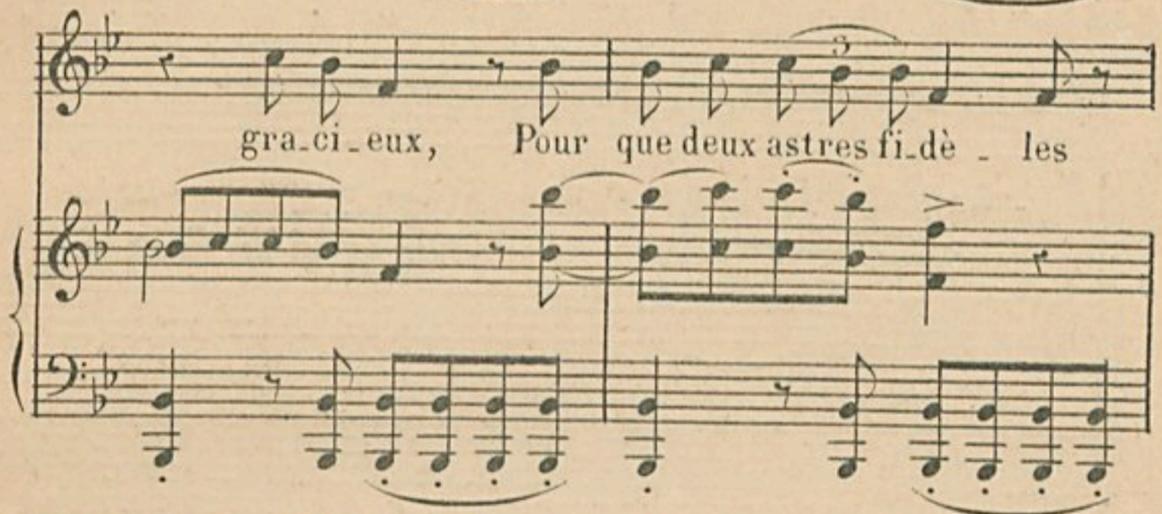
poco più lento
O! cor.

f
poco più lento

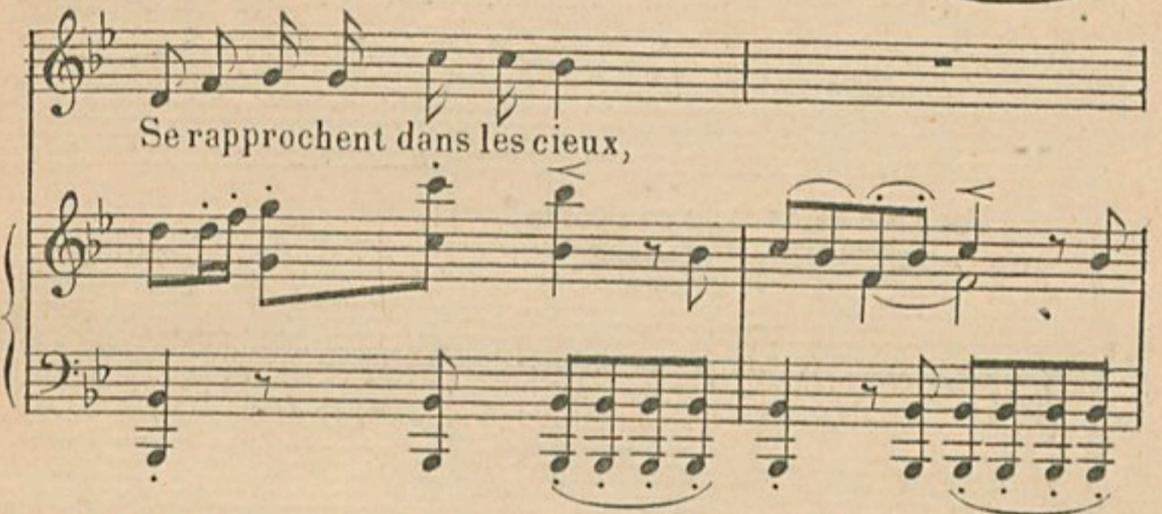
- beaux qui de vos ai - les Formez un pont

gra - ci - eux, Pour que deux astres fi - dè - les

Se rapprochent dans les cieux,

Ne pouvez vous par l'es - pa - ce

poco allarg.

Vers lui tendre un pont vainqueur, tempo A.

suivez sf

dim.

allarg

Pour me je-ter sur son cœur?

suivez sempre dim.

ritard pp

L'AUDIENCE ROYALE

Ta cùu truong Khan dau bai nang
Tu ngu than ca le tong an
Tu phuiong lai du minh hoang tuy
Huon dinh ro van ba quan.

Allegretto moderato (♩ = 144)

PIANO

f *m.g.* *sf* *ten.*

ten. *ten.*

ten. *ten.*

ten.

8

CHŒUR

Qu'il vi - ve dix mille an - né - es! Ain -

si crient tou - tes les voix, De -

- vant l'héritier des rois, Maî - tre de nos desti -

- né - es De son front touchant le - sol, Cha -

- cun vient lui rendre homma - ge. L'encens dé -

ten.

Detailed description: This system contains the first two lines of music. The top line is a vocal line in a treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are '- cun vient lui rendre homma - ge. L'encens dé -'. The piano accompaniment consists of two staves: the upper staff is in a treble clef and the lower staff is in a bass clef. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and chords in the right hand. A 'ten.' marking is present in the piano part.

- roule un nu - a - ge, Jus-qu'au roy - al pa - ra -

Detailed description: This system contains the second two lines of music. The vocal line continues with the lyrics '- roule un nu - a - ge, Jus-qu'au roy - al pa - ra -'. The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns. A 'ten.' marking is present in the piano part.

- sol. Pen - dant notre vie en -

sol. Pen - dant notre vie en -

ten.

Detailed description: This system contains the third two lines of music. The vocal line begins with '- sol. Pen - dant notre vie en -'. The piano accompaniment continues. A 'ten.' marking is present in the piano part.

- tiè - re, Qu'à lui soit tout notre a - mour! Pa -

Detailed description: This system contains the final two lines of music on the page. The vocal line concludes with '- tiè - re, Qu'à lui soit tout notre a - mour! Pa -'. The piano accompaniment concludes with a final chord. A 'ten.' marking is present in the piano part.

- reil a l'astre du jour Le

8-
ten.

roi ré-pand la lu-mière.

8-
ten. *f* ten.

Sur son trône il res-plen-dit, La

8-
ten.

salle est il-lu-mi-né-e; Puis, a-

8-
sempre stacc.

più lento

près le temps pres - crit, L'audi - ence est ter - mi -

8-

suivez

- né - e. Les manda - rins tout heu -

8-

- reux Di - sant: «Le ciel le pro - tè - ge» Cha -

8-

poco meno vivo

poco meno vivo

- cun a vec son cor - tè - ge Rentrent lentement chez eux.

8-

lento rit.

lento

f dim. rit.

SAINT-DENIS
IMPRIMERIE H. BOUILLANT
20, RUE DE PARIS, 20

235

