

**FESTIVAL DE
L'IMAGINAIRE**

18e Festival de l'Imaginaire
du 7 mars au 1er juin 2014

Musiques du Vietnam du nord au sud
DON CA TAI TU
MUSIQUE DES LETTRÉS DU DELTA DU MÉKONG
par l'ensemble Que Me

vendredi 21 mars à 20h
samedi 22 mars à 19h

Maison des Cultures du Monde

ANNÉE
FRANCE
VIETNAM
2013

NĂM
VIỆT NAM
PHÁP
2014

INSTITUT
FRANÇAIS

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DU TOURISME
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIQUE
ET DE LA COMMUNICATION

Musiques du Vietnam du nord au sud

LE DON CA TAI TU

Musique des lettrés du delta du Mékong

ENSEMBLE QUE ME :

Thao Vy, chanteuse

Le Van Tu, chanteur

Pham Van Mon, guitare vietnamienne *phim lom*, luth en forme de lune *dan kim*

Huynh Thanh Tuan, luth en forme de lune *dan kim*, monocorde *dan bau*

Pham Cong Ty, vièles *dan co* et *dan gao*

Vo Van Kim, cithare *dan tranh*

Le *don ca tai tu* est un genre vocal et instrumental traditionnel du sud du Vietnam dont l'appellation peut se traduire par « musique des amateurs ». Le *don ca tai tu* naît à la fin du XIXe siècle de la combinaison de la musique rituelle *nhac le* du sud du Vietnam et de la musique de chambre *nhac hué* de la cour impériale de Hué apportée par des musiciens exilés dans le sud.

Le *nhac le* joue un rôle important dans la vie sociale d'alors. À l'occasion des mariages, anniversaires, inauguration d'une maison, ou même funérailles, on fait appel à un groupe instrumental appelé *don cay*. À la même époque, des musiciens exilés de Hué suite à l'Insurrection des lettrés de 1885 contre le pouvoir colonial s'installent dans le sud apportant avec eux le répertoire de chambre *nhac hué*. Le *don ca tai tu* va naître de la fusion de ces deux répertoires. Musique d'amateurs tout d'abord, le *don ca tai tu* se transforme rapidement en un spectacle professionnel dans lequel les chanteurs développent une gestuelle stylisée qui va s'imposer dans l'opéra classique *hat boi* et contribuer à la naissance de l'opéra rénové *cai luong* à la fin des années 1910.

L'apogée du *don ca tai tu* se situe entre les années 1950 et 1975. Après la prise de Saïgon, le *don ca tai tu* n'est plus joué et ce n'est qu'à partir des années 90 qu'il revient en faveur. Mais entretemps, le public a changé et il n'éprouve plus comme autrefois le plaisir d'écouter de longues pièces parfois répétitives. Il est désormais d'usage d'en interpréter plutôt certaines parties.

Les mélodies de la musique vietnamienne sont construites sur différents modes pentatoniques qui sont colorés selon diverses nuances. Le mode *bac* (*do-ré-fa-sol-la*) a deux nuances : *bac* qui exprime la force et la joie et *ha* qui est grave et majestueuse. Le mode *nam* (*do-mi b-fa-sol-si b*) a également deux nuances, *xuan* qui exprime la pureté et l'élégance et *ai*, la tristesse et la solitude. Le mode *oan* (*do-mi b-fa-sol-la*), typique du *don ca tai tu*, n'a qu'une nuance qui exprime le chagrin.

À la fin des années 30, les interprètes de *don ca tai tu* établissent un répertoire de vingt pièces fondamentales classées en quatre catégories :

- *Bac* comprend six pièces en mode *bac* provenant de la musique de chambre de Hué.
- *Bac Le* comprend sept pièces en mode *bac* empruntées à la musique rituelle *nhac le*.
- *Nam*. Ce sont trois pièces en mode *nam* provenant également du *nhac le*.
- *Oan*. Ces quatre pièces en mode *oan* sont issues de la musique traditionnelle du sud.

Le *don ca tai tu* est joué par un petit ensemble instrumental et parfois un chanteur ou une chanteuse. Le choix des instruments ne dépend que du contexte et du répertoire et il n'est pas rare qu'un musicien change d'instrument en cours de séance ou de morceau.

Le luth en forme de lune *dan kim* a deux cordes accordées à la quarte, une caisse de résonance plate et ronde et un long manche dont les 9 frettes sont disposées selon l'échelle pentatonique.

Le monocorde *don bau* a une longue caisse de résonance à laquelle est fixée une tige flexible verticale reliée par une corde de métal à l'extrémité opposée. Le musicien pince la corde de la main droite tout en appuyant légèrement avec le tranchant de la main sur les points nodaux de la corde afin de libérer des harmoniques. De la gauche il manipule la tige pour faire les ornements.

Le *don tranh* est une cithare à seize cordes et à chevalets mobiles permettant de modifier l'accord et donc de moduler en cours de morceau.

Le *ghi ta phim lom* (littéralement : guitare à touches concaves) est une guitare modifiée. Le manche a été creusé entre chaque frette pour que le musicien puisse réaliser les ornements vietnamiens.

Le *don co* est une petite vièle à deux cordes tout comme le *don gao* dans un registre plus grave.

Le *song lang* est un petit woodblock qui sert à ponctuer les phrases et maintenir le tempo.

Les chants sont généralement des adaptations du répertoire instrumental. Les textes peuvent être des œuvres de poètes célèbres, des adaptations de récits populaires vietnamiens, des louanges de personnages historiques, des chroniques de la vie quotidienne, des histoires d'amour, des chants de nostalgie de la terre natale ou encore des récits empruntés à l'Histoire ou la littérature chinoises.

1. Luu thuy trung

Cette pièce dont le titre signifie «Eau courante» est la première de la série des six pièces *Bac* du répertoire de base. On la joue en ouverture pour placer la séance de musique sous de bons auspices.

2. Nam xuan - Nam ai - Nam dao

Les trois pièces *Nam* du répertoire de base peuvent être associées en une pièce unique appelée *Liên nam*. Ici les musiciens commencent par 8 phrases de *Nam xuân*, puis 8 phrases de *Nam ai* et enfin 8 phrases de *Nam dao*.

3. Da co hoai lang

Chant : Thao Vy

Cette pièce composée dans le mode *nam* et la nuance *ai* marque une étape majeure dans l'histoire du *don ca tai tu* et de l'opéra rénové *ca luong*. *Da co hoai lang* signifie «écouter le son du tambour dans la nuit en se rappelant son époux». La musique et les paroles ont été composées par Cao Can Lau (1890-1976) et ont connu un succès immédiat qui ne s'est pas démenti depuis.

Depuis, ô mon époux / Que tu es parti brandissant fièrement ton épée, / Les jours passent sans nouvelles de toi. / La nuit je me retourne dans mon lit / Me languissant de toi. / Hélas ! Mon cœur est douloureux. / Sur ta route jalonnée d'abeilles et de papillons, / Ô mon bien-aimé, ne trahis pas notre amour (...)

4. Vong co

Vong co a été créée sur la mélodie simple mais profonde de *Da co hoai lang*. On en entend ici les quatre premières phrases, chacune interprétée dans une combinaison instrumentale différente.

5. Tu dai oan

Ce morceau instrumental du répertoire de base dans le mode *oan* est dérivé d'une célèbre pièce du répertoire de chambre de Hué, *Tu dai canh*. On en écouterait ici la troisième et dernière partie appelée *hoi thu*.

6. Tay thi

Chant : Le Van Tu

Cette pièce fait partie des six pièces *Bac*.

7. Xuan tinh chan

Guitare solo : Pham Van Mon

Une des six pièces *Bac* dont on entendra la première partie.

8. Lieu giang

9. Xang xe

Une des sept pièces rituelles *Bac Le*, jouée dans la nuance majestueuse ha.

10. Vong co

Après avoir entendu la version instrumentale de cette pièce, en voici la version chantée.

En automne par une nuit de pleine lune, / Se sentir seul avec son instrument de musique. / Jouer quelques pièces / Et charger le vent d'automne de les porter à l'aimé / En lui disant combien on se languit (...).

11. Hoai tinh

12. Ngu doi ha

Cette pièce solennelle du répertoire *Bac Le* comprend cinq parties qui expriment des qualités dont le peuple devait faire preuve envers son roi : gentillesse, droiture, courtoisie, sagesse et confiance.

13. Van thien tuong

Cette pièce instrumentale a été composée par Tran Quang Tho (1830-1890), un musicien de la cour de Hué venu s'établir dans la province de Vinh Kim - My Tho. On entendra ici la partie appelée *khuc dung* jouée dans la nuance *oan* par le monocorde suivie de la partie *xe xang* jouée par l'ensemble.

14. Bat man tan cong

Une pièce majestueuse dans le mode *bac*.

15. Ngua o bac – Duyen ky ngo

CONFÉRENCE DÉMONSTRATION
samedi 22 mars à 17h
entrée libre

La musique de don ca tai tu
par Yves Defrance
et l'ensemble Que Me

CD de Don Ca Tai Tu
disponible
à la sortie du concert
archives de l'Institut
Vietnamien de Musicologie

La Maison des Cultures du Monde tient à remercier l'Ambassade de France au Vietnam, le Consulat de France à Ho-Chi-Minh Ville, M. Benoît Paumier, commissaire général pour la France des années croisées France-Vietnam, Mme Bénédicte Alliot et M. Charles Vix de l'Institut Français, Mme Nguyen Thuy Tien de l'Institut Vietnamien de Musicologie, M. Yves Defrance.

Retrouvez toute la programmation du Festival de l'Imaginaire sur
www.festivaldelimaginaire.com

MAIRIE DE PARIS

