

# NORTH INDIA INDE DU NORD



INSTRUMENTAL MUSIC

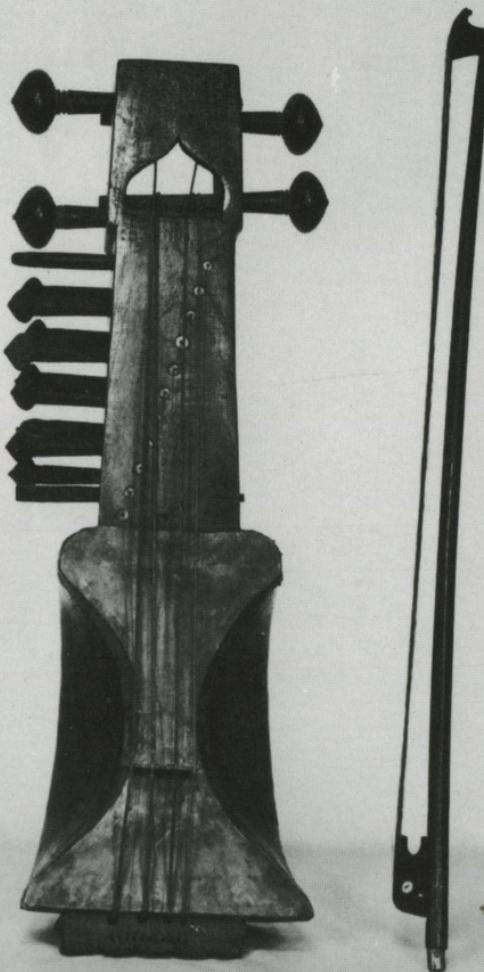
SITAR - FLUTE - SARANGI

MUSIQUE INSTRUMENTALE

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES  
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS



UNESCO COLLECTION



Sarangi, Musée instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles.

## INSTRUMENTAL MUSIC OF NORTH INDIA : SITAR, FLUTE, SARANGI

### THE INSTRUMENTS

The *sitar* is one of the instruments of the *veena* family, all of which have two characteristic features: a wide bridge of horn or ivory with a sloping surface that gives sounds rich in harmonics, and metal frets across which the strings can be pulled laterally. These features are found only on Indian instruments. In its present form the *sitar* is not a very old instrument, it is rather the product of a long development. Some think that it is derived from the ancient *parivadini*, while others maintain that the *sitar* is an adaptation of the ancient *tritantri veena* and dates from the 13th century. The *sitar* has four melodic strings tuned to the low tonic, the fifth, the middle tonic and fourth (C G C F), and also two or three thinner strings that continually call to mind the high tonic and the tonic on octave above (C' C'').

In India one finds many kinds of vertical and transverse flutes (*vamsha*), with or without mouthpiece. The flute mainly employed in the classical music of North India is a simple bamboo tube open at one end. It is held horizontally and it is sounded by blowing against the embouchure. The flutes generally have six finger holes on the upper part and one on the underside.

The *sarangi* is a bowed instrument. The square-shaped body is partly covered with a piece of skin on which rests the bridge. The instrument has four melodic strings and a large number of sympathetic strings. It is played by pressing the strings laterally with the back of the finger-nails. The *sarangi* usually accompanies a vocalist, but can also be employed as a solo instrument.

The *tabla* are two small kettledrums, one of which, cylindrical in shape, played with the right hand called *tabla*, gives the high notes, while the other, hemispherical in shape, made of baked earth or metal and called *bayan*, gives the low sounds and is played with the left hand. A black patch of rice paste mixed with other ingredients is glued to the skin and gives this kettle-drum its clear and precisely determined pitch. The *tabla* is tuned by means of wooden rollers placed under two thongs, the tension of which is regulated by striking the rollers with a hammer.

### THE MUSICIANS

Ustad Ghulam Hussain Khan, who was the last musician attached to the court of the Maharaja of Indore, belongs to a long line of musicians representing a particular tradition (*Gharana*) that is closer in style to the Bombay School than to that of the Northern provinces.

The "Guru" under whom Ustad Ghulam Hussain Khan studied was his brother, Ustad Usman Khan, a great *veena* player of the school of the famous Ustad Bande Ali Khan. Ghulam Hussain Khan's style, known as "*Beenkari Baj*", is thus derived from the style and technique of the *veena*, thus giving his performance a most distinctive colour.

The *raga* is "*Desh*", one that is played in the evening. This *raga* is thought to have its origin in a folk melody of Rajasthan, and for this reason was given the name "*Desh*", i.e. "of the country". In the ascending scale the third (E) and the sixth (A) are absent, in descending the seventh is minor (B flat), and the other notes are natural. The accentuated notes are the second (D) and the fifth (G). This conveys a feeling of joyous assurance mingled with tenderness and desire. The major seventh (B natural) is especially emphasized and this imparts great intensity to the sentiment of the mode.

Ghulam Hussain Khan is accompanied on the *tabla* by Ustad Nizamuddin Khan of Bombay. A *tanpura*, a lute giving a drone consisting of tonic, fifth and octave, accompanies the *sitar* and is here played by Mrs. Pratima Parekh, a pupil of Ghulam Hussain Khan.

Bhola Nath is a North Indian flautist of the Benares School and a fine exponent of its

expressive and elegant style. He plays for Allahabad Radio.

He performs here the early evening *raga Puriya Kalyan* in the highly ornate style known as *Khyal*, which is in fact a vocal style. He is accompanied by a second flute, played by Niranjan Prasad, a *tabla* played by Kedarnath Bhatt, and a *tanpura* giving the drone.

The *raga Puriya Kalyan* employs the notes of the diatonic scale, but adds an augmented fourth and a minor second. The sentiment of the mode is one of tenderness and joy.

Like all players of the *sarangi*, Nazir Ahmad possesses great musical experience acquired in accompanying the finest singers. He also plays for Allahabad Radio.

In the brilliant *Khyal* style, he here renders the mode *Maru Bihag*, a combination of *Kalyan* and *Bihag*, which is a profound and tender mode played at midnight. He is accompanied on the *tabla* by Kedarnath Bhatt.

The scale of *Maru Bihag* comprises an augmented fourth, but an accidental natural fourth is also taken. In the ascending scale the second and sixth notes are omitted.

ALAIN DANIÉLOU

Recordings : Jacques Cloarec (track 1), Manfred Junius (tracks 2 and 3).



Gandharava jouant de la flûte traversière (*murai*), Chapuanao, XI<sup>e</sup> siècle. Photo : Raymond BURNIER.

# MUSIQUE INSTRUMENTALE DE L'INDE DU NORD : SITAR, FLÛTE, SARANGI

## LES INSTRUMENTS

Le *sitar* appartient au groupe d'instruments du genre *vina*, lesquels ont tous deux caractéristiques : un large chevalet de corne ou d'ivoire avec une surface inclinée qui donne des sons riches en harmoniques, et des frettes de métal sur lesquelles les cordes peuvent être tirées latéralement. Ces deux caractéristiques ne se rencontrent que sur les instruments de l'Inde. Le *sitar* tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas un instrument très ancien, il est le résultat d'une longue évolution. Certains pensent qu'il est dérivé de l'antique *parivadini*, d'autres croient que le *sitar* est une adaptation faite au XIII<sup>e</sup> siècle du *tritantri vina*.

Le *sitar* a quatre cordes mélodiques accordées en tonique grave, quinte, tonique moyenne et quarte (do sol do fa), deux ou trois cordes plus fines servant à rappeler constamment la tonique aiguë et son octave suraiguë (do' do").

On rencontre en Inde de nombreuses sortes de flûtes (*vamsha*) droites ou traversières avec ou sans embouchures. La flûte principalement employée dans la musique savante de l'Inde du Nord est une flûte traversière faite d'un tuyau de bambou ouvert à une extrémité. Le son est produit en soufflant sur le rebord de

l'embouchure. Les flûtes ont en général six trous sur la partie supérieure et un trou au-dessous.

Le *sarangi* est un instrument à archet. La caisse est très carrée, recouverte en partie d'une peau sur laquelle repose le chevalet. L'instrument a quatre cordes mélodiques et de nombreuses cordes sympathiques. On en joue en pressant latéralement la corde avec le dos des ongles. Le *sarangi* sert habituellement à accompagner le chant, mais est quelquefois aussi un instrument soliste.

Les *tabla* sont deux petites timbales, l'une cylindrique donnant des sons aigus, jouée de la main droite et appelée *tabla*, l'autre hémisphérique en terre cuite ou en métal appelée *bayan* donnant des sons graves et jouée de la main gauche. Des pastilles noires de pâte de riz mêlée à d'autres ingrédients collées sur les peaux donnent à ces timbales un son clair et précis. On accorde le *tabla* avec des rouleaux de bois glissés sous deux courroies que l'on frappe avec un marteau.

## LES MUSICIENS

Ustad Gulam Hussain Khan qui fut le dernier musicien attaché à la cour du Maharajah d'Indore appartient à une longue dynastie de musiciens représen-

tant une tradition particulière (*Gharana*) plus proche par son style de l'École de Bombay que celle des provinces du Nord. Ustad Gulam Hussain Khan eut pour "Guru" son frère Ustad Usman Khan, un grand joueur de *vina* de l'école du célèbre Ustad Bande Ali Khan. Le style de Gulam Hussain Khan appelé "Beenkari Baj" est de ce fait dérivé du style et de la technique du jeu de la *vina*, ce qui donne à ses interprétations une couleur très particulière.

Le *raga* est *Desh*, un *raga* qui se joue dans la soirée. On croit que ce *raga* provient d'une mélodie populaire du Rajasthan. C'est pourquoi on lui donna le nom de *Desh* (de Pays). Dans la gamme montante la tierce (mi) et la sixte (la) sont absentes, la septième est mineure (si b) et les autres notes naturelles. Les notes accentuées sont la seconde (ré) et la quinte (sol). Ceci donne une expression mélangée de joyeuse assurance, de tendresse et de désir. La septième majeure (si M) est ici particulièrement accentuée, donnant un caractère très intense au sentiment du mode. Gulam Hussain Khan est accompagné au *tabla* par Ustad Nizamuddin Khan de Bombay. Un *tanpura*, luth donnant le bourdon de tonique, quinte, octave, accompagne le *sitar* et est jouée ici par Madame Pratima Parekh, élève de Gulam Hussain Khan.

Bhola Nâth est l'un des flûtistes de l'Inde du Nord appartenant à l'École de Bénarès

dont il a conservé le style expressif et élégant. Il joue pour la radio de Allahabad. Il développe ici le *raga* du début de la soirée *Puriya Kalyan* dans le style très orné appelé *Khyal*, qui est en fait un style de chant. Il est accompagné d'une deuxième flûte jouée par Niranjan Prasad, d'un *tabla* joué par Kedarnath Bhatt et d'un *tanpura* donnant la tonique.

Le *raga Puriya Kalyan* utilise les notes de la gamme diatonique mais en y ajoutant une quarte augmentée et une seconde mineure. Le sentiment du mode est tendre et joyeux.

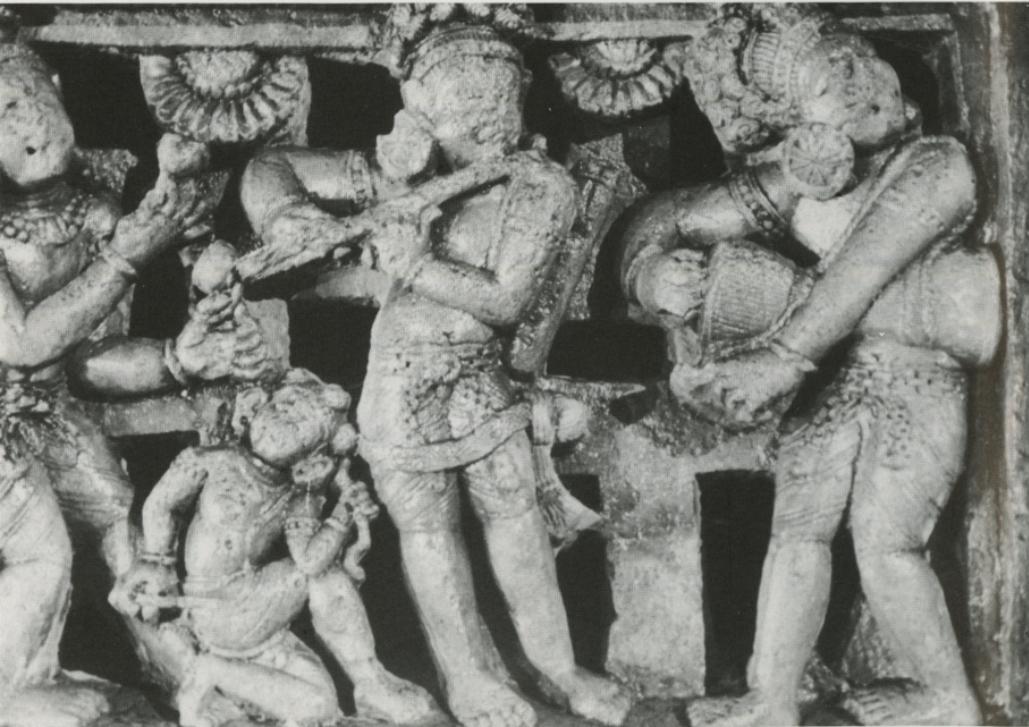
Nazir Ahmad, comme tous les joueurs de *sarangi* possède une vaste expérience musicale acquise en accompagnant les meilleurs chanteurs. Il joue également pour la radio de Allahabad.

Il interprète ici dans le style brillant du *Khyal* le mode *Maru Bihag*, une combinaison de *Kalyan* et de *Bihag*, mode profond et tendre qui se joue au milieu de la nuit. Il est accompagné au *tabla* par Kedarnath Bhatt.

La gamme de *Maru Bihag* comporte une quarte augmentée, mais utilise également une quarte naturelle accidentelle. Dans la gamme ascendante la deuxième et la sixième notes sont omises.

ALAIN DANIÉLOU

Enregistrement: Jacques Cloarec (plage 1), Manfred Junius (plages 2 et 3).



Groupe de musiciens jouant du tambour, de la flûte traversière et des cymbales, Temple de Bhuvaneshvar  
Orissa. Photo : Raymond BURNIER.

Photos recto : Claude SAUVAGEOT.  
Cover design / Maquette : Jacques BLANPAIN.

**COMPACT  
DISC**  
**DIGITAL AUDIO**

ENGLISH COMMENTARY INSIDE  
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS  
A L'INTÉRIEUR

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

# NORTH INDIA

INSTRUMENTAL MUSIC  
SITAR, FLUTE, SARANGI

Recordings: JACQUES CLOAREC and MANFRED JUNIUS

[1] **RAGA DESH : Teentala**

Ghulam Hussain Khan, *sitar*  
Nizamuddin Khan, *tabla*  
Pratima S. Parekh, *tanpura*

27'32

[2] **RAGA PURIYA KALYAN :**

Ekatala, Teentala  
Bhola Nath, *flute*  
Niranjan Prasad, *flute 2*  
Kedarnath Bhatt, *tabla*

17'07

[3] **RAGA MARU BIHAG :**

Khyal, Ekatala, Teentala  
Nazir Ahmad, *sarangi*  
Kedarnath Bhatt, *tabla*

12'41

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE (FRANCE) with the support of the FRENCH MINISTRY OF CULTURE AND COMMUNICATION (Department of Music and Dance)

OF THE ALBUM NORTH INDIA : SITAR, FLUTE, SARANGI, (collection «Musical Sources» founded by Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN  
for the



D 8017 AD 090



ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

# INDE DU NORD

MUSIQUE INSTRUMENTALE  
SITAR, FLUTE, SARANGI

Enregistrements: JACQUES CLOAREC et MANFRED JUNIUS

RÉEDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE (FRANCE) avec l'aide du MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (Direction de la Musique et de la Danse)

DE L'ALBUM INDE DU NORD : SITAR, FLUTE, SARANGI, (Collection «Sources Musicales», fondée par Alain Daniélou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL



ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE