

NORTH INDIA • INDE DU NORD

VOCAL MUSIC • MUSIQUE VOCALE

DHRUPAD & KHYAL

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

NORTH INDIA

Vocal Music. Dhrupad and Khyal

1 *Alap* and *Dhrupad* sung by Mohinuddin and Aminuddin Dagar; accompaniment: *Pakhava* (horizontal double-headed drum), Raja Chhatrapati Singh; *Tanpura* (lute giving the tonic, fifth, and octave), (Mrs.) Suraya Dagar.

The *raga* (mode) is *Kamboji* (diatonic with minor seventh), a mode which is sung at nightfall and expresses calm tenderness and sweet memories.

The *tala* (rhythm) is *Chautala* with 12 beats grouped in 4, 4, 2, 2.

The *Alap*, or extended prelude, is a wordless exposition of the sentiment of the mode. Conventional meaningless syllables are used to support the vocal line.

The *Dhrupad* (sung poem) proper begins with the entry of the rhythm provided by the drum. The words, which are many times repeated, are taken from an old poem in Hindi by Rasa Khan (*Manusha ho to vohi...*), which is an appeal to the shepherd-god Krishna: "I cannot live far from thee; cause me to be reborn as one of the cowherds or among the herds of the village of thy childhood".

2 *Alap* and *Khyal* sung by Robin Kumar Chatterjee, accompanied on the *sarangi* (bowed instrument) by Nazir Ahmad, on the *tabla* (pair of vertical drums) by Kedarnath Bhatt, and on the *tanpura* by P. S. Rajvedi.

The *raga* is *Malkosh*, a pentatonic mode without second or fifth and with minor sixth and minor seventh. *Malkosh* is sung during the first part of the night. It is a mode which expresses peace, softness, and tenderness.

The *tala* is *Eka tala* with 12 beats grouped in 4, 4, 2, 2 in the first part (*Bara Khyal*), and *Tintala* with 8 beats grouped in 2, 4, 2 in the second part (*Chhota Khyal*).

The words, in Hindi, of the first part signify "he whom I love has come to my door..." (*sajana aye mere dware...*), and those of the second part "what strange unrest dost thou inspire in me..." (*kaisi lagana lagai Balama*).

In the *Khyal* the words are employed right from the beginning, but interludes on sol-fa syllables (Sa, Ga, Ma, Dha, Ni, Sa) also occur.

Northern Indian music represents the most characteristic form of purely modal music which is constructed in relation to an absolutely fixed base, the tonic (Sa), without any modulation or change of tonality during the development. In relation to this fundamental sound a scale is established which contains very precise and highly differentiated intervals; these intervals can differ slightly in each mode (*raga*), and correspond to distinct sentiments. Slight modifications of the intervals, for example a minor third which is raised or lowered by one comma, are felt as conveying very different sentiments. When making his way along the degrees of a mode, the musician brings out and emphasises their expressive qualities by means of ornaments, various ways of attacking the notes, and stylistic procedures. Such a development is only possible in improvisation, in the pursuit of an inner musical idea. A fixed melody allows only the existence of an outline of the sound-material; improvisation alone provides the means of shaping and differentiating it, of imbuing it with an infinite variety of forms. Therefore the only melodic elements proper, and the only ones which can be notated, are short motifs which serve to introduce the words of sung poems.

Once the musician has become aware of the mode and the theme, he sets out to develop and express them in a variety of ways in the successive styles which form the vocal discourse, the latter being composed of a very slow exposition, the *Alap*, followed by variations in quicker tempi. The words of the song are not taken up until the second part of the development. At the beginning, the voice is employed like an instrument. Indian music is fundamentally vocal, and all the instrumental techniques are conceived as an accompaniment to, or an imitation of vocal sonorities. Numerous and varied forms of song exist, the most important of which in the classical music are the *Dhrupad*, the oldest, the noblest, and the most austere form, and the *Khyal*, a form created in the fifteenth century which is more imaginative, more brilliant, and more whimsical. In each form the development proceeds according to successive formulas which are controlled by very strict rules in such a way that the performance of a piece, although improvised and always shaped anew in every detail, nevertheless unfolds in conformity with an overall design which is always identical.

Mohinuddin Dagar (1920-1967) and his brother Aminuddin Dagar (born in 1924) are regarded as the greatest masters of the *Dhrupad*, a genre which nowadays has hardly any more qualified representatives. They belong to a dynasty of musicians which represent a "musical tradition" (*gharana*), the origin of which goes back to Tansen, the celebrated musician at the court of the Emperor Akbar (1542-1605).

Robin Kumar Chatterjee (born in Bengal in 1942) is one of the most remarkable singers of the young generation, and one of the very few who maintain the pure tradition of Indian classical singing. He studied music with some of the greatest masters, in particular with Amir Khan who represents the tradition known as *Kirana*, and with Bade Ghulam Ali Khan, the famous musician of the Patiala school who died a few years ago.

Alain DANIÉLOU

INDE DU NORD

Musique vocale. Dhrupad et Khyal

1 *Ālāp* et *Dhrupad* chantés par Mohinuddin et Aminuddin Dagar ; accompagnement : *Pakhāvaj* (tambour horizontal à deux faces), *Rājā Chhatrapati Singh*; *Tanpura* (luth donnant la tonique, quinte et octave), (Madame) Suraya Dagar.

Le *rāga* (mode) est *Kamboji* (diatonique avec septième mineure), un mode qui se chante à la tombée de la nuit et exprime une calme tendresse, de doux souvenirs.

Le *tāla* (rythme) est *Chautala* à 12 temps groupés en 4, 4, 2, 2.

L'*Ālāp*, ou long prélude, est un exposé du sentiment du mode sans paroles. Des syllabes conventionnelles dépourvues de sens sont utilisées pour soutenir la voix.

Le *Dhrupad* (poème chanté) proprement dit commence avec l'introduction du rythme par le tambour. Les paroles maintes fois répétées, empruntées à un poème ancien en langue hindie de Rasa Khan (*Manusha ho to vohi...*) sont un appel au dieu-berger Krishna : "Je ne puis vivre loin de toi, fais-moi renaître comme l'un des vachers ou parmi le bétail des troupeaux du village de ton enfance".

2 *Ālāp* et *Khyal* chantés par Robin Kumar Chatterjee accompagné à la *sarangi* (instrument à archet) par Nazir Ahmad, au *tablā* (paire de tambours verticaux) par Kedarnath Bhatt et à la *tanpurā* par P. S. Rajvedi.

Le *rāga* est *Malkosh*, un mode pentatonique sans seconde ni quinte et dont la tierce, la sixte et la septième sont mineures. *Malkosh* se chante dans la première partie de la nuit. C'est un mode qui exprime la paix, la douceur, la tendresse.

Le *tala* est *Eka tāla* à 12 temps groupés en 4, 4, 2, 2 dans la première partie (*Barā Khyal*) et *Tintāla* à 8 temps groupés en 2, 4, 2 dans la deuxième partie (*Chhotā Khyal*).

Les paroles, en langue hindie, signifient "celui que j'aime est venu à ma porte..." (*sajana āye méré dwarē...*) pour la première partie, et "quel trouble étrange tu fais naître en moi..." (*kaisi lá gana lagaī Balama*) pour la deuxième partie.

Les paroles dans le *Khyal* sont utilisées dès le début mais il y a des interludes solfiés (Sa, Ga, Ma, Dha, Ni, Sa).

La musique de l'Inde du Nord représente la forme la plus caractéristique de musique proprement modale construite par rapport à une base absolument fixe, la tonique (Sa), sans aucune modulation ou changement de tonalité au cours du développement. Par rapport à ce son fondamental, une gamme est établie comportant des intervalles très précis et très nuancés qui peuvent être légèrement différents pour chaque mode (*râga*) et correspondent à des sentiments distincts. De légères différences d'intervalles, par exemple une tierce mineure plus haute ou plus basse d'un comma, sont ressenties comme évocatrices de sentiments très différents. Le musicien, en se promenant au travers des notes du mode, en fait apparaître et ressortir les qualités expressives à l'aide d'ornements, d'attaques et de procédés de style. Ce développement n'est possible que par l'improvisation, par une pensée musicale intérieure qui se cherche. Une mélodie fixe ne laisse subsister qu'un squelette de la matière sonore. Seule l'improvisation permet de la modeler, de la nuancer, de la faire varier à l'infini. Il n'existe donc comme éléments proprement mélodiques et pouvant être notés que de courts motifs qui servent à introduire les paroles des poèmes chantés.

Ayant pris conscience du mode et du thème, le musicien cherche ensuite à les développer, à les exprimer de multiples façons dans des styles successifs qui forment le discours chanté, composé d'un exposé très lent, l'*Ālāp*, suivi de variations plus rapides. Les paroles du chant n'interviennent que dans la deuxième partie du développement. Au début la voix est utilisée comme un instrument. La musique indienne est fondamentalement vocale et toutes les techniques instrumentales sont conçues pour accompagner ou imiter les sonorités du chant. Il existe des formes de chant nombreuses et variées. Les plus importantes dans l'art musical classique sont le *Dhrupad*, le genre le plus ancien, le plus sévère et le plus noble, et le *Khyal*, genre créé au 15e siècle et qui est plus fantasiste, plus brillant, plus inattendu. À l'intérieur de chaque genre, le développement se fait selon des formules successives, régies par des règles très strictes de sorte que l'exécution d'un morceau, bien qu'improvisée

et toujours renouvelée dans tous ses détails, se présente pourtant selon un schéma de développement toujours identique.

Mohinuddin Dagar (1920-1967) et son frère Aminuddin Dagar (né en 1924) sont considérés comme les grands maîtres du *Dhrupad*, un genre qui n'a presque plus de représentants qualifiés. Ils appartiennent à une dynastie de musiciens représentant une tradition musicale (*gharana*) dont l'origine remonte à Tansen, célèbre musicien de la cour de l'empereur Akbar (1542-1605).

Robin Kumar Chatterjee (né au Bengale en 1942) est l'un des plus remarquables chanteurs de la jeune génération, l'un des rares à maintenir la pure tradition du chant classique indien. Il étudia la musique auprès des plus grands maîtres, en particulier Amir Khan, qui représente la tradition appelée *Kirana* et Bade Ghulam Ali Khan, le très célèbre musicien de l'école de Patiala, mort il y a plusieurs années.

Alain DANIÉLOU

Gandharva. Musicien céleste jouant des clochettes Khajuraho India (XIe siècle)
Photo : © Jacques CLOAREC

3 298490 080764

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8076

AD 090

52'34

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSIC

NORTH INDIA
Vocal Music*Recordings: Alain Daniélou and Manfred Junius
Commentary: Alain Daniélou*

- 1 *Alap and Dhrupad* sung by Mohinuddin and Aminuddin Dagar; accompaniment: *Pakhavaj* (horizontal double-headed drum), Raja Chhatrapati Singh; *Tanpura* (lute giving the tonic, fifth, and octave), (Mrs.) Suraya Dagar. 29'35

Ālāp et Dhrupad chantés par Mohinuddin et Aminuddin Dagar ; accompagnement : *Pakhāvaj* (tambour horizontal à deux faces), Rājā Chhatrapati Singh; *Tanpurā* (luth donnant la tonique, quinte et octave), (Madame) Suraya Dagar.

Cover / au recto : Les célèbres chanteurs de *Dhrupad* Moinuddin et Aminuddin Dagar (Inde du Nord). Accompagnement : *Tanpura* joué par Suralya Dagar. (Photo © Gurmeet Singh)
Recordings / Enregistrements 1965-1971

UNESCO Collection launched by Alain Daniélou and realized by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), Berlin Reissue AUVIDIS - 47, avenue Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY of the album "North India: Vocal Music - Dhrupad and Khyal", "MUSICAL SOURCES, Modal music and improvisations, VI-2" in collaboration with the

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

INDE DU NORD
Musique vocale*Enregistrements : Alain Daniélou et Manfred Junius
Commentaire : Alain Daniélou*

- 2 *Alap and Khyal* sung by Robin Kumar Chatterjee, accompanied on the *sarangi* (bowed instrument) by Nazir Ahmad, on the *tabla* (pair of vertical drums) by Kedarnath Bhatt, and on the *tanpura* by P. S. Rajvedi. 22'51

Ālāp et Khyal chantés par Robin Kumar Chatterjee accompagné à la *sarangī* (instrument à archet) par Nazir Ahmad, au *tablā* (paire de tambours verticaux) par Kedarnath Bhatt et à la *tanpurā* par P. S. Rajvedi.

Collection UNESCO fondée par Alain Daniélou et réalisée par l'Institut International d'Études Comparatives de la Musique et de Documentation (IICMSD), Berlin Réédition AUVIDIS - 47, avenue Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY de l'album "North India: Vocal Music - Dhrupad and Khyal", "SOURCES MUSICALES, Musique modale et improvisations, VI-2" avec la collaboration du

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
OUNCIL

ENGLISH COMMENTARY INSIDE - COMMENTAIRE EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR