

B E N G A L

BENGALI TRADITIONAL FOLK MUSIC

MUSIQUE TRADITIONNELLE POPULAIRE DU BENGALÉ

BENGALÉ

MUSIQUES & MUSICIENS *du* MONDE
MUSIC & MUSICIANS *of the* WORLD

BENGAL / BENGALÉ

Traditional Folk Music Musique traditionnelle populaire

[1]	Baul song. Purna Chandra Das and party
Chant Baul. Purna Chandra Das et son ensemble	5'07
[2]	Baul song. Purna Chandra Das and party
Chant Baul. Purna Chandra Das et son ensemble	4'32
[3]	Baul song. Haripado Deva Nath (with dotara and tabla accompaniment)
Chant Baul. Haripado Deva Nath (avec accompagnement de dotara et de tabla)	3'12
[4]	Bhatiyali song. Haripado Deva Nath (with dotara accompaniment)
Chant Bhatiyali. Haripado Deva Nath (avec accompagnement de dotara)	3'16
[5]	Flute. Deboo Bhattacharji, flute (accompanied by a tanpura, a dotara and a dholak)
Morceau de flûte. Debu Bhattacharji, flûte (avec accompagnement de tanpura, dotara et dholak)	6'35
[6]	Flute. Ahmad Shafui, flute
Air populaire. Ahmad Shafui, flûte	2'32
[7]	Flute. Ahmad Shafui, flute
Air populaire. Ahmad Shafui, flûte	2'05
[8]	Bhajana. Rathin Ghosh and party
Bhajana. Rathin Ghosh et son ensemble	11'36
[9]	Kirtana. Rathin Ghosh and party
Kirtana. Rathin Ghosh et son ensemble	12'00
[10]	Song. Firdausi Begum (accompanied by flute, cymbals, ekatara and drum)
Chant. Firdausi Begum (avec accompagnement de flûte, cymbales, ekatara et tambour)	2'55
[11]	Song. Sham Sunhar Karimar (accompanied by flute, dotara, cymbals, and dholak)
Chant. Sham Sunhar Karimar (avec accompagnement de flûte, dotara, cymbales et dholak)	3'00

Editing, mastering: S.O.S. Studio, Medias-Waimes, Belgium
Montage, édition numérique et mastérisation : Studio S.O.S., Medias-Waimes, Belgique

BENGALI TRADITIONAL FOLK MUSIC

Bengal, which derives its name from the ancient deltaic kingdom of Vanga or Banga, is a country which has seen many rulers.

In the third century B. C. it formed part of the Mauryan empire inherited by Ashoka. In the fourth century A. D., it was absorbed into the Gupta empire of Samudragupta. The Buddhist Pala dynasty ruled over Bengal for more than three centuries. During the 12th century the Pala were overthrown by the Sena, who were Vishnu worshippers. Between 1119 and 1202 Bengal was overrun by Muslim invaders under a general named Mohammed Bakhtiyar. From this period till Robert Clive's conquest of the country in 1757, Bengal remained under Muslim rule, at times under Governors acknowledging the suzerainty of the Delhi Sultans, but chiefly under independent rulers.

Bengal also formed part of the empire of Mohammed Tughluq. Moghul rule in Bengal saw the emergence of new forces which deeply affected the development of the Bengali people; it coincided with the growth of European influence in India, especially of the Portuguese. It was also a period when Bengal felt the effect of various religious movements; the new Vaishnava movement which laid emphasis on Bhakti (devotion), the Vaishnava Sahajiyi movement which was strongly Tantric in character, and the erotic Shakta-Tantric cult. During the eighteenth century the British became the rulers of the province. In 1905 Bengal had become too unwieldy a charge for a single administration and therefore was divided into two provinces, one including Western Bengal, Bihar and Orissa, the other Eastern Bengal and Assam. After the British withdrew in 1947 East Bengal went to Pakistan and West Bengal to India. The part of Bengal that belonged to Pakistan later on became an independent state called Bangla Desh.

The Bengalis have a long tradition of intellectual achievements. They speak a highly developed Aryan language and have brought forth an extremely rich literature through many centuries.

Bengal also has a rich and colourful tradition of folk music. There are singers, drummers and flute players in every village. There is also wonderful poetry in Bengali. The *Baul* of Bengal represent at the same time the poetic and the musical tradition of Bengal. Actually the term «Baul» means «mad». The *Baul* are singers and players that travel from village to village singing devotional hymns and songs to the accompaniment of various types of simple instruments. Cymbals and bells are also used and sometimes drums. The *Baul* despise formalism, the Vedas and conventional religion. *Baul* singers include both Hindus and Muslims. Some of the *Baul* follow a cult of Buddhist, Tantric and Vaishnavite admixtures. There are two types of *Baul*, *Udasi Baul*, who are always Sanyasin (wandering monks), and *Sujan Baul*, who are householders and generally stay in one place. The *Baul* left a profound impression on seventeenth and eighteenth century literature in Bengal, especially after their own work had received the stimulus of Sufi mysticism. Rabindranath Tagore wrote many lyrics on *Baul* tunes.

Bhatiyali are songs and melodies that originated with the community of the boatmen of Bengal. Since the country is full of rivers which serve for the transport of jute and other products, the boatmen are rather numerous.

Early Bengali literature was written in Sanskrit, which is also the literary language of Jayadeva, author of the famous *Gita Govinda*, a sequence of lyrics on the theme of Krishna and Radha. To this work belongs the *Bhajana* featured in this collection, which speaks of the ten incarnations of Vishnu, the protector of the Universe. Out of the devotional religion of Vishnu also came the *Kirtana*, a kind of story telling, always with religious themes. The story recited alternates between devotional songs and hymns. *Kirtana* are often celebrated throughout the night. The singers are accompanied on various instruments, such as the *khol*, a drum made of clay, metal cymbals, string instruments and the Indian harmonium. Folk singers of Bengal

also often use flutes, drums, cymbals and various kinds of string instruments for accompaniment. The *ekatarā* and the *dotarā* are small lutes, the *tanpura* is a string instrument giving the tonic and the fifth; the *tabla* are small kettle drums also used in classical music. The *dholak* is a small popular double drum.

[1] **Baul song.** Purna Chandra Das and party with instruments.

The song tells of the strange union of Uma with Siva. Uma is the young and beautiful daughter of the Himalaya and his queen Menaka; Siva is a wild God who lives on mount Kailasa with ghosts and demons as his companions. Menaka is questioned in the song for choosing Siva as a son in law.

Actually the song praises in disguised form Uma's disdain for all worldly charms and her preference for otherworldliness personified by Siva.

[2] **Baul song.** Purna Chandra Das and party.

The song is an advice to concentrate one's mind. «Only those whose mind is concentrated can reach the fair limbed Gauranga (Sri Chaitanya). True love is not recognised by the eyes of one who only deals in things without knowing their true value, such as the stone dealer who would not know the value of a gem, and the seller of sweets who would not know the taste of sugar. Only those who know true love can experience it and deserve it».

[3] **Baul song.** Haripado Deva Nath with *dotarā* and *tabla* accompaniment.

«O my heart! all that is now left of you is carried away (to the cremation-ground) by four bearers. Fire is placed in your mouth which was used to the sweetest of tastes, your head, which wore precious turbans, now lies in the dust.»

[4] **Bhatiyali song.** Haripado Deva Nath with *dotarā*.

«O friend! the love of the dark one (Shyama=Krishna) is intensely painful. I fell in love with him and have become

his slave. But he left me and my pain is hard to bear. What can be my destiny, if this is the way of his love? How long shall I remain alone, weeping?»

[5] **Flute** played by Deboo Bhattacharji, accompanied by *tanpura*, *dotarā* and *dholak*.

[6] **Flute.** Ahmad Shafui, a flautist from a Bengali village plays a folk tune.

[7] **A folk tune** on the flute played by Ahmad Shafui.

[8] **Bhajana** in Sanskrit from Jayadeva's *Gita Govinda*. Rathin Ghosh and party perform the «Dasavata Stotram», which tells about the ten incarnations of Vishnu, the protector of the Universe.

[9] Portion from a **Kirtana** performed by Rathin Ghosh and party. The story tells of the reconciliation of Krishna and his beloved Radha.

[10] **Song** by Firdausi Begum.

The accompanying instruments are flute, cymbals, *ekatarā* and drum.

«What has he done to me? I cannot bear it, and I cannot tell what he took away from me. I have lost hope and forsaken family and duties. Have I drunk poison or nectar? What was I before and what am I now? Is there a fellow sufferer who could make me understand the value of what I lost and of what I gained?»

[11] **Song** by Sham Sunhar Karimar, accompanied by flute, *dotarā*, cymbals and *dholak*.

«Alas, the bird flew away, the golden bird of mine! O my heart! with how much hope I tamed and fed this bird! The cruel one flew away, without letting me know.»

MUSIQUE TRADITIONNELLE POPULAIRE DU BENGAL

Le Bengale, pays dont le nom est dérivé de celui de l'ancien royaume deltaïque de Vanga ou Banga, a eu de nombreux souverains au cours de son histoire.

Au IIIème siècle avant J. C., il fait partie de l'empire Maurya dont Ashoka avait hérité ; au cours du IVème siècle de notre ère, il est absorbé par l'empire Gupta de Samudragupta. La dynastie bouddhiste des Pala règne sur le Bengale pendant plus de trois siècles. Au cours du XIIème siècle, les Pala sont renversés par les Sena, adorateurs de Vishnou. De 1199 à 1202, le Bengale est envahi par les Musulmans commandés par un général nommé Mohammed Bakhtyar. À dater de cette période et jusqu'à la conquête du pays par Robert Clive en 1757, le Bengale demeure soumis aux Musulmans, et se trouve entre autres intégré dans l'empire de Mohammed Tughluq ; certains gouverneurs reconnaissent la suzeraineté des Sultans de Delhi, mais la plupart d'entre eux demeurent indépendants.

Durant l'époque Moghole, on assista au Bengale à l'apparition de forces nouvelles qui eurent un grand retentissement sur l'évolution du peuple bengali, et cette évolution coïncida avec l'accroissement de l'influence européenne - surtout portugaise - en Inde. C'est à cette même période que le Bengale vit naître divers mouvements religieux, à savoir le nouveau culte Vaishnava qui mit l'accent sur l'amour divin (Bhakti), le culte de Vaishnava Sahajiyā, de caractère fortement tantrique, et le culte Shakta-Tantrique de caractère érotique.

À partir du XVIIIème siècle, la souveraineté britannique s'exerce sur cette province. En 1905 la charge apparaissant trop lourde pour une seule administration, le Bengale fut divisé en deux provinces, l'une comprenant le Bengale Occidental, le Bihar et l'Orissa, l'autre le Bengale oriental et l'Assam. Après le retrait des Britanniques en 1947, le Bengale occidental fut adjugé à l'Inde et la province orientale au Pakistan ; cette dernière région a plus tard acquis son indépendance et est maintenant appelée la République du Bangladesh.

Le peuple bengali a derrière lui une longue tradition intellectuelle. Il parle une langue aryenne très évoluée et a produit au cours des siècles une littérature extrêmement riche. Le Bengale possède également une musique populaire traditionnelle particulièrement variée et pittoresque. On trouve dans chaque village des chanteurs ainsi que des joueurs de tambour et de flûte. Il existe aussi une très riche tradition poétique en langue bengalie.

Quant aux *Baul* du Bengale, ils sont les représentants d'une tradition à la fois poétique et musicale : en fait, le terme «Baul» signifie «fou».

Ce sont des bardes qui vont de village en village, chantant des hymnes religieux et des airs populaires, tout en s'accompagnant sur divers instruments à cordes ; ils utilisent également des cymbales, des grelots et parfois des tambours. Ces chanteurs se recrutent à la fois parmi les Hindous et les Musulmans. Les *Baul* méprisent tout formalisme, rejettent les Vedas et la religion conventionnelle, ils pratiquent une religion où se mélangent des éléments de bouddhisme, de tantrisme et de culte Vaishnava.

On distingue deux types de *Baul* : les *Baul Udasi* qui sont toujours des *Sanyasin* (moines errants), et les *Baul Sujān*, qui se marient et sont généralement séculaires. Les *Baul* ont exercé une grande influence sur la littérature bengalie des XVIIème et XVIIIème siècles, surtout à la suite de l'impulsion donnée par le mysticisme Soufi.

Rabindranath Tagore a écrit de nombreux poèmes lyriques sur des airs *baul*.

On appelle *Bhatiyali* des chants et mélodies qui ont pris naissance dans la communauté des bateliers du Bengale ; le pays possède de nombreux fleuves et canaux permettant le transport du jute et d'autres produits, les bateliers sont nombreux.

Les anciens auteurs bengalis écrivaient en langue sanskrite ; c'est également la langue de Jayadeva, l'auteur du célèbre *Gita Govinda* qui est une suite de poèmes lyriques sur le thème de Krishna et de son amour pour Radha. C'est de

cette œuvre qu'est extrait le *Bhajana* enregistré sur ce disque, qui relate les dix incarnations de Vishnou, protecteur de l'Univers.

Le *Kirtana*, sorte de conte à thème religieux, est également dérivé du culte de Vishnou. Les récitations y sont mêlées de chants et d'hymnes religieux, et se poursuivent souvent pendant la nuit entière. Les chanteurs s'accompagnent de divers instruments tels que le *khol*, tambour en argile, de cymbales en métal, d'instruments à cordes, de l'harmodium indien, et de flûtes.

L'*ekatarā* et le *dotara* sont de petits luths, la *tanpura* un instrument à corde donnant la tonique et la quinte. Les *tabla* sont de petites timbales aussi utilisées pour la musique classique. Le *dholak* est un petit tambour double très populaire.

1 Chant Baul. Purna Chandra Das et son ensemble instrumental.

Le chant raconte la légende des étranges amours de Uma et de Shiva. Uma est la très belle fille de l'Himalaya et de la reina Menaka. Shiva est un dieu vagabond qui vit sur le mont Kailasa avec pour compagnons des diables et des fantômes.

Le poème est adressé à Menaka, lui demandant comment elle a pu accepter un tel époux pour sa fille. En réalité ce poème exprime par allusion le renoncement d'Uma qui préfère la pauvreté des saints errants, que symbolise Shiva, aux richesses de ce monde.

2 Chant Baul. Purna Chandra Das et son ensemble. Ce chant conseille de concentrer la pensée.

«Seuls ceux dont l'esprit se concentre peuvent atteindre celui aux membres charmants (Gauranga = Shri Chaitanya). Ceux qui font commerce des choses sans en réaliser la valeur ne savent pas reconnaître le véritable amour. Ils sont comme le joaillier qui ne sait pas la valeur des pierres ou le confiseur qui ne connaît pas le saveur du sucré.

Seuls ceux qui ont compris la nature de l'amour véritable peuvent en avoir l'expérience car ils en sont dignes.»

3 Chant Baul. Haripada Deva Nath, avec accompagnement de *dotara* et de *tabla*.

«Ô mon cœur ! Tout ce qui reste de toi est emporté par quatre porteurs (vers le bûcher funèbre). Du feu sera mis dans ta bouche qui a goûté les choses les plus douces. Ta tête qui fut ornée des plus précieux turbans git maintenant dans la poussière.»

4 Chant Bhatiyali. Haripada Deva Nath, avec accompagnement de *dotara*.

«Ami ! l'amour du noir garçon (Shyama=Krishna) est source de douleurs. Je me suis éprise de lui et suis devenue son esclave. Il me quitte et la douleur m'opprime. Quel sera mon destin si telle est sa façon d'aimer ? Jusqu'à quand resterai-je seule à pleurer ?».

5 Morceau de flûte interprété par Debu Bhattacharji, avec accompagnement de *tanpura*, *dotara* et *dholak*.

6 Air populaire interprété par Ahmad Shafui, flûtiste d'un village bengali.

7 Air populaire interprété sur la flûte par Ahmad Shafui.

8 Bhajana en sanskrit, extrait du *Gita Govinda* de Jayadeva. Rathin Ghosh et son ensemble interprètent le «Dasavatar Stotram», qui relate les dix incarnations de Vishnou, le protecteur de l'Univers.

9 Extrait d'un *Kirtana* interprété par Rathin Ghosh et son ensemble. Le thème en est la réconciliation de Krishna et de sa bien-aimée Radha.

10 Chant interprété par Firdausi Begum, avec accom-

pannement de flûte, cymbales, *ekatarā* et tambour.

«Que m'a-t'il fait ? Je ne peux pas le supporter et je n'ose pas dire ce qu'il m'a pris.

J'ai perdu tout espoir, abandonné famille et devoir. Je ne sais si ce que j'ai bu était ou poison ou nectar. Qu'étais-je auparavant et que suis-je aujourd'hui ? Existe-t-il quelqu'un qui a souffert ce que je souffre et qui pourrait me faire comprendre le prix de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai gagné ?»

11 Chant interprété par Sham Sunhar Karimar, avec accompagnement de flûte, *dotara*, cymbales et *dholak*.

«Hélas ! L'oiseau s'est envolé, mon oiseau d'or a fui. Je l'avais charmé et nourri avec espoir. Et sans me prévenir le cruel s'est enfui.»

3

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8077

AD 090

57'32

MUSIC AND MUSICIANS OF THE WORLD

BENGAL
 Traditional Folk Music

Recordings: Manfred Junius, Alain Daniélou, Samir Naguib
 Commentary: Alain Daniélou, Manfred Junius, Samir Naguib

[1]	Baul song / Chant Baul	5'07
[2]	Baul song / Chant Baul	4'32
[3]	Baul song / Chant Baul	3'12
[4]	Bhatiyali song / Chant Bhatiyali	3'16
[5]	Flute / Morceau de flûte	6'35
[6]	Flute / Air populaire	2'32

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

BENGALE
 Musique traditionnelle populaire

Enregistrements: Manfred Junius, Alain Daniélou, Samir Naguib
 Commentaire: Alain Daniélou, Manfred Junius, Samir Naguib

[7]	Flute / Air populaire	2'05
[8]	Bhajana / Bhajana	11'36
[9]	Kirtana	12'00
[10]	Song / Chant	2'55
[11]	Song / Chant	3'00

Cover photos / Photos recto : J.-L. NOU

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 "Bengali Traditional Folk Music", "MUSICAL ATLAS"
 in collaboration with the

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 "Musique traditionnelle populaire du Bengale", "ATLAS MUSICAL"
 avec la collaboration du

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL

ENGLISH COMMENTARIES INSIDE - COMMENTAIRES EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR

© 1972 - 1998 AUVIDIS / UNESCO

© 1998 AUVIDIS / UNESCO