

Table des Matières

Avant-Propos (1ère édition)	15
Préface (2ème édition)	21
Système de translittération	27
I. <i>Svara</i> (स्वर) : principes et système de notation	31
A. Nom des notes musicales indiennes	31
B. Aide à l'écriture des notes en <i>devanāgarī</i> (देवनागरी)	34
C. <i>Svara</i> (स्वर) : définition	36
D. Système de notation	38
II. Eléments constitutifs d'un <i>rāga</i> (राग)	43
A. <i>Svarita</i> (स्वरित)	43
B. Echelles	43
C. <i>Rāga svara</i> (राग स्वर)	45
D. <i>Pakāḍa</i> (पकड़)	52
E. <i>Rāga calana</i> (राग चलन)	54
F. Proportion	57
G. <i>Rasa</i> (रस) et Nature	58
H. Heure/saison	60
I. Vers une anthropologie de la note et du <i>rāga</i> (राग)	61
J. Eléments constitutifs : récapitulatif	64
III. Classification des <i>rāga</i> (राग)	65
A. <i>Rāga jāti</i> (राग जाति)	65
B. <i>Rāga aṅga</i> (राग अंग)	66
C. <i>Thāta</i> (थाट)	67
IV. Evolution des genres	71
A. <i>Dhrupada</i> (ध्रुपद)	73

B. <i>Khyāla</i> (ख्याल)	80
C. Genres de musique légère	84
V. Structure du genre <i>khyāla</i> (ख्याल) en musique vocale & instrumentale contemporaine	87
A. <i>Khyāla</i> (ख्याल) vocal	87
B. <i>Khyāla</i> (ख्याल) instrumental	92
VI. Nouvelles tendances	105
A. Raccourcissement du thème et du nombre de ses parties	105
B. Changement de la structure du <i>khyāla</i> (ख्याल) instrumental	106
C. Appauvrissement des <i>layakārī</i> (लयकारी)	106
D. Eclatement des <i>gharānā</i> (घराना)	106
E. Importance accrue de l'improvisation	107
F. Prise de conscience de l'importance de la forme	107
G. Standardisation des <i>rāga</i> (राग) (ou formes musicales)	108
H. Remodelage du répertoire de <i>rāga</i> (राग)	109
I. Utilisation de nouveaux <i>tāla</i> (ताल)	110
VII. Cycles rythmiques ou <i>tāla</i> (ताल)	113
A. Éléments constitutifs du <i>tāla</i> (ताल)	113
B. <i>Tāla</i> (ताल) principaux	116
C. <i>Tāla</i> (ताल) de 9, 11, 15 <i>mātrā</i> (मात्रा)	119
D. Compter les <i>tāla</i> (ताल)	122
VIII. <i>Tihāī</i> (तिहाई)	125
A. <i>Damadāra</i> (दमदार)	125
B. <i>Bedama</i> (बेदम)	126
C. Formule de calcul d'un <i>tihāī</i> (तिहाई)	129
IX. <i>Layakārī</i> (लयकारी)	131
A. Divers types	132
B. Notation des <i>layakārī</i> (लयकारी)	134
C. <i>Layakārī</i> (लयकारी) en musique instrumentale	138
Discographie sélective (CD)	141
A. Musique vocale	143
B. Musique instrumentale	145
C. Compilation	157
Filmographie	161
A. VHS	162
B. VCD	166
C. DVD	169

Termes musicologiques du Glossaire.....	175
Glossaire	187
Liste des Tables	209
Table des photographies	211
Index I - Artistes, auteurs, personnes	213
Index II - <i>Rāga</i> (राग)	219
Index III - Termes	221

sample

Dans le système musical *Hindusthānī* (हिन्दुस्थानी), la gamme ne sert qu'à la pratique vocale/instrumentale et à la classification des *rāga* (राग), ce qui nous donne une idée de leurs altérations à la clef (voir p. 67). Un *rāga* (राग) n'est jamais réductible à une gamme ...

3. Echelles

♦ Un *rāga* (राग) doit être constitué d'une échelle ascendante et descendante d'un minimum de cinq notes distinctes. Le maximum pouvant être un quasi-chromatisme que l'on trouve dans certaines versions légères de *rāga* (राग) comme *bhairavī* (भैरवी) et *pīlū* (पीलू). Dans ce cas, les diverses notes ne sont pas prises chromatiquement, mais dans des phrases spécifiques.

Bien entendu, il arrive qu'une échelle se confonde avec une gamme quand elle a sept notes distinctes mais, en règle générale, l'échelle est beaucoup moins limitative que la gamme puisque deux formes d'une même note (c'est-à-dire sa valeur naturelle et altérée) peuvent coexister.

<i>āroha</i> (आरोह)	échelle ascendante	de 5 - 6 - 7 notes - ou plus
<i>avaroha</i> (अवरोह)	échelle descendante	de 5 - 6 - 7 notes - ou plus

Sur les quelques deux cents *rāga* (राग) du répertoire *hindusthani*, il n'y a que deux exceptions qui confirment cette règle - quoiqu'imparfaitement puisque tous deux n'ont que trois notes en *āroha* (आरोह) mais utilisent - comme notes de passage, à peine effleurées - deux autres notes dans les phrases descendantes ou *avarohī* (अवरोही). Ces deux *rāga* (राग) s'appellent :

Mālasrī (मालश्री)

sa ga pa sa - | saⁿⁱ pa^{ma} ga sa - ||
सा ग प सा - । सा^{नीप} मा^{गा} सा - ॥

Dhavalāsī (धवलाश्री)

sa ga pa sa - | sa^{dha} pa^{ma} ga sa - ||
सा ग प सा - । सा^{धप} मा^{गा} सा - ॥

Inutile de dire, vu leurs échelles basées sur do mi sol do sol mi do (1 3 5

Amusons-nous à improviser à l'intérieur de ces échelles tout en tenant compte de la *vādī* (वादी) *ma* (म) et de l'omission de *re* (रे) en *āroha* (आरोह). Introduisons soudainement le *pa* (प) : Quelle horreur ! cette note à l'air « (d')un crocodile dans un magasin de maroquinerie ! » Pourtant, *bāgeśrī* (बागेश्री) a besoin du *pa* (प), mais dans un contexte mélodique précis. On le prendra donc - comme note non-établie ou ornementale - dans une phrase pouvant accepter quelques variantes² :

म - ध पधमपधनी ध ँगु॥ म - ध पधमपधनी रे॑सानीधम - पध ँगु॥

Certaines écoles traditionnelles utilisent *pa* (प) d'une façon beaucoup plus franche, mais cela est quelque peu contestable :

मप - मप मपध ँगु-- रे-- सा----॥

Bien entendu, comme nous l'avons déjà dit, il ne faudra surtout pas abuser de cette note - même prisonnière de sa phrase - car la beauté d'une *vivādī* (विवादी) vient du fait même de sa rareté.

7. *Varjita* (वर्जित)

Note interdite. Toute note étrangère aux échelles ascendantes et descendantes du *rāga* (राग).

8. *Bahutva* (बहुत्व)

Note très importante, occupant une place privilégiée dans la hiérarchie des notes, revenant sans cesse dans les combinaisons mélodiques et sur laquelle tout le *rāga* (राग) s'appuie. Elle peut être différente de la *svarita* (स्वरित), *vādī* (वादी) ou *samvādī* (सम्वादी). Cette notion de *bahutva* (बहुत्व), tout comme la *graha* (ग्रह) et la *nyāsa* (न्यास) - une des dix *rāga lakṣaṇa* (caractéristiques) (राग लक्षण) d'antan - avait été laissée pour compte par les auteurs plus récents qui l'avaient remplacée par les *vādī* (वादी) / *samvādī*

1. Cit. *Coluche*.

2. Tentative de transcription par *Pierre Hirigoyen*, guitariste ... dont la tâche fut rendue d'autant plus difficile du fait que je ne pouvais jamais chanter exactement deux fois la même chose !

Jhālā (झाला) (djhala), 3° et dernière partie de l'*ālāpa* (आलाप). Quand la mélodie fait place à un développement de mouvements rythmiques rapides allant crescendo ; en musique instrumentale (*sitāra* (सितार), *saroda* (सरोद), etc.), l'interprétation du *rāga* (राग) se termine également par un 2° *jhālā* (झाला) joué avec le *tabalā* (तबला) après l'élaboration du thème rapide. Sur les instruments à cordes pincées, on le joue avec les *cikārī* (चिकारी), ces 2 cordes de « drone » ou « bourdon » accordées सा-साँ (*sā-sā*).

Jhapatāla (झपताल) (djhaptal), cycle rythmique de 10 temps, divisé : X2230233

Jhūmarā (भूमरा) (djhoumra), cycle rythmique de 14 temps, divisé : X3240334.

Joda (जोड़) (djod), 2° partie de l'*ālāpa* (आलाप) (mouvement soliste d'introduction du *rāga* (राग)) dans laquelle on introduit une pulsation rythmique tout en élaborant une métrique de plus en plus complexe — mais non prisonnière d'un cycle rythmique.

Jodī (जोड़ी) (djodi), la 2° corde principale du *sitāra* (सितार), en cuivre, qui donne la tonique *sā* (सा). Littéralement signifie « une paire » parce que, dans le passé, la 2° et 3° corde étaient accordées sur le *sā*. Bien que ce montage des cordes soit tombé en désuétude, on continue à l'appeler *jodī* (जोड़ी).

K

Kaharavā (कहरवा) (kehe-rva), cycle rythmique de 8 temps, utilisé en musique semi-classique dite « légère ». Il est divisé en X404.

Kāla (काल, कल) (kal), le temps.

Kalākāra (कलाकार) (kelakar), artiste. De *kalā* (कला) « art ».

Kalpanā (कल्पना) (kelpena), mot sanskrit signifiant « imagination ». Equivalent de « *khyāla* (ख्याल) » ; mot arabe repris en urdu.

Kampita (कम्पित, कंपित) (kam-pit), oscillé (mais différent du vibrato occidental qui n'est jamais utilisé dans la musique indienne).

Kaṇa (कण) (kane), note ornementale. Note de passage c.a.d. « sur laquelle on ne s'arrêtera pas ». Peut s'écrire षप (*pa*), घ (*dha*), en *superscript* c.a.d. en petit, au-dessus de la note principale. Dans cet exemple, le घ (*dha*) est la *kaṇa* (कण) de *pa* (प).

Pour lire le texte intégral

Commandez directement le livre sur le site

<http://moutal.eu>

<http://moutal.eu/articles/published-books-en/701-hindustani-raga-sangeet-mecanismes-de-base-de-la-musique-classique-du-nord-de-linde.html>

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

L.122-4 du Code de la Propriété intellectuelle