

DIALOGUES

Musiques classiques
de l'Inde du Nord

Classical Hindustani music

Nayan Gosh
sitar & tabla

Paul Grant
santour & tabla

DIALOGUE

This recording is the result of a meeting between two musicians far apart in origin and yet very near in spirit. One is Bengali, the other American. Nayan and Paul share a common passion for the beauty, depth and richness of the timeless musical styles of India. Both admire and respect the great masters of the past and the legacy they have handed down to future generations. Both are committed to be a link in this chain of transmission belonging not only to India but also to humankind.

When two musicians of different backgrounds come together in a recording studio, how do they establish a spontaneous musical dialogue which at the same is strictly classical and yet improvised? Certainly the many years of training and the mastering of structures and techniques along with a deep respect for the rules that apply to Indian classical music form the base. But perhaps more important are the openness, the art of listening to the other, mutual trust and the ability to respond to the moment with transparency and creativity. This is where the magic can begin and Music takes over, transcending all cultural boundaries.

This recording is a modest homage to all of those who have kept, for centuries, Indian music alive.

THE MUSICIANS

Nayan Ghosh comes from a family of celebrated musicians. His father, the late pandit Nikhil Gosh was a highly respected tabla player and teacher. His uncle Panalal Ghosh was a legendary player of the bansuri bambu flute. Nayan is an exceptional musician who excels equally in the performance of tabla and sitar. He is known for his traditional approach and the depth of his interpretations. Much in demand, he is often plays in concert with many top artists of Indian classical music. He is also a dedicated teacher and is now the director of the « Sangeet Mahabarati » in Bombay, a well known music academy founded by his father.

Paul Grant is one of a few westerners who has dedicated himself to the study of oriental music which he has pursued for more than 30 years. He is recognized for his achievements in the art of santur playing in the traditions of India, Iran, Afghanistan and Kashmir. He is also specialized in tabla and sitar. Attracted to the profound nature and subtlety of those repertoires he has studied with several renowned teachers including Gnan Prakash Gosh, Zakir Hussain and Mohamed Reza Lotfi. The santur played in this recording has been designed and built by Paul himself. He is currently teaching santûr, sitar and tabla with « Les Ateliers d'Ethnomusicologie » in Geneva.

THE MUSIC

Music is a universal language that permits communion between people, the gods and the universe. This is particularly true in Indian music, an ancient tradition that is still flourishing today, faithfully transmitted by many and enriched by others. A story of creation that is reenacted each time an artist reconnects with the source of vibration and inspiration, the "Nad" mentioned in the ancient texts.

Raga

The music played on this recording is in the hindustani classical tradition of raga. Raga means color or mood. There are ragas for the hours of day and the night, the seasons, certain divinities, to mention some. Each of them expresses a particular atmosphere, a specific feeling which is developed through the melody, the rhythm and the mode. On this fixed canvas, the musicians can improvise endlessly. A raga can last a few minutes or several hours according to the inspiration of the public and interpreters.

Tala

The rhythmic aspect of the music is called « tala ». Tal means to measure the beat by clapping the hands. It is a very highly evolved system containing hundreds of different rhythmic patterns. A particular tala is made of a certain number of beats divided in a precise manner. It is cyclic in nature and the first beat is often stressed. There is also a series of mnemonic syllables which correspond to the different structures, sounds and notes of the various drums.

THE INSTRUMENTS

Sitar

The sitar is the most known and popular of the Indian instruments. It comes from a family of long neck lutes which includes the setar of Iran, the tambur of Afghanistan and the Indian veena. The body is made from pumpkin and wood and has as many as 20 strings. There are 7 main strings. The melody is played mostly on 4 of them while the other 3, called « chikari », are used to accompany in a rhythmic manner. Between 11 and 13 sympathetic strings produce the harmonic echo that is so characteristic of the Indian sound.

Santur

The santur is a type of zither played by striking the strings with delicate wooden mallets or « mizrabs ». It has a hollow wooden body in trapezoid form and as many as 100 strings. It is an ancient instrument related to the family of harps of Asia and is found mostly in Iran and Kashmir where it is used in solo, ensemble and for accompanying poetic texts. It is considered to be the ancestor of the cymbalum, the harpsichord and the piano.

Tabla

Tabla is one of the most sophisticated percussion instruments of the world. It is a pair of drums, one large in metal or « bayan » and one small in wood or « dayan». Both are covered with goat skins and played with the fingers and palms. A black patch or « shayee » made of iron powder is placed on the surface of the skin ; tuned in a very precise manner it allows the musician to produce a wide range of sounds and notes.

Tabla Tarang

The tabla tarang is a series of tabla in a circle (mostly the smaller wooden dayan is used) tuned in a particular mode or scale and played in a melodic manner.

THE RECORDING

Raga Charukeshi, Duet with sitar (Nayan Ghosh) and santur (Paul Grant)

Charukeshi is a popular raga originating from south India. Nayan and Paul perform a traditional « alap » or prelude to the raga that begins slowly and without measure. This is followed by a second movement « jhor » that is with measure but no fixed composition. Here the artists improvise a dialogue while at the same time unfolding the specific musical character of the raga.

Tabla solo (Nayan Ghosh) with tabla tarang (Paul Grant)

Nayan develops a classical solo in « tintal » a rhythmic cycle of 16 beats. It starts with « peshkar » or opening, followed by a series of old compositions (Tukhra, Gat, Paran, etc...) from some of the great masters of tabla. The « nagma » or melody is played on tabla tarang .

Raga Bhairav, Santur (Paul Grant) and tabla (Nayan Ghosh)

Bhairav is a grand raga of the early morning, it is presented in the old instrumental or tantrikari style which Paul has adapted for the santur. There is a short « alap » followed by a traditional composition in fast tintal called « rezakhani gat ». Nayan accompanies on a large tabla tuned to a low pitch which is characteristic of the old style.

Raga Yaman, Sitar (Nayan Ghosh) and tabla (Paul Grant)

Yaman is one of the most prestigious and popular ragas of the night. It opens with an alap followed by a composition in slow tintal called « masit khani gat ». The subtle left hand techniques of « meend » and « gamak » are displayed with virtuosity by Nayan characteristic of the « gayaki angh » vocal style on the sitar.

This recording was made the 14th of may 2001 in the salle « Ernest Ansermet » in the frame of a musical production by the Radio Suisse Romande/Espace 2 for the broadcast L'écoute des Mondes. The excellent quality of sound is the result of natural acoustics and superb engineering.

Nayan Ghosh

DIALOGUE

Ce disque est issu d'une rencontre entre deux musiciens que tout sépare et que beaucoup relie. L'un est originaire du Bengale, l'autre d'Amérique. Nayan et Paul se rejoignent dans leur passion commune pour la beauté, la profondeur et la richesse des styles musicaux de l'Inde intemporelle. Tous deux admirent et respectent les maîtres des temps passés et l'héritage légué par ceux-ci aux générations suivantes. Tous deux ont à cœur de jouer leur rôle dans cette transmission d'un patrimoine qui appartient à l'Inde, mais aussi à l'humanité tout entière.

Lorsque deux musiciens d'origines différentes se retrouvent dans un studio d'enregistrement, comment font-ils pour établir un dialogue musical spontané, purement classique et pourtant improvisé? Certainement les longues années d'étude pour maîtriser structures, techniques et règles assurant la pérennité du répertoire indien sont la base de la rencontre. Mais ce n'est pas suffisant. Pour que la magie soit au rendez-vous, il faut ajouter les ingrédients de toute communion véritable : l'ouverture, l'écoute mutuelle, la confiance et la transparence permettant à la créativité de deux artistes de se mêler dans un dialogue où la Musique règne et transcende toutes les frontières.

Cet enregistrement est un modeste hommage dédié à tous ceux qui, à travers les siècles, ont gardé vivante la musique classique indienne.

LES MUSICIENS

Nayan Ghosh est issu d'une famille de musiciens célèbres venus du Bengale. Son père, le défunt pandit Nikhil Ghosh était un interprète et professeur de tabla très respecté. Son oncle Panalal Gosh est considéré comme un flûtiste légendaire. Nayan est également un musicien exceptionnel qui excelle dans l'art du tabla et du sitar. Il est très apprécié pour son approche traditionnelle et l'intelligence de son interprétation. Très sollicité, il se produit avec les plus grands artistes de la musique classique indienne. Il dirige l'école « Sangeet Mahabarati » fondée par son père à Bombay dans laquelle il enseigne la musique.

Paul Grant est l'un des rares Occidentaux qui s'est, depuis plus de 30 ans, totalement consacré à l'étude des musiques orientales. Il est reconnu pour sa maîtrise de l'art du santûr dans une variété de répertoires classiques : Inde, Iran, Afghanistan et Cachemire. Il est également spécialisé dans le tabla et le sitar. Très attiré par l'intériorité et la subtilité de ces traditions, il a étudié avec des professeurs très renommés, parmi ceux-ci Gnan Prakash Gosh, Zakir Hussain et Mohamed Reza Lotfi. Il a conçu et fabriqué, lui-même, le santûr qu'il utilise dans cet enregistrement. Il enseigne santûr, sitar et tabla dans le cadre des « Ateliers d'Ethnomusicologie de Genève ».

LA MUSIQUE

La musique est un langage universel ouvrant un espace de communion entre les êtres humains, les dieux et l'univers. Surtout celle de l'Inde dont l'alchimie permet la transmission fidèle d'une tradition issue de la nuit des temps, mais aussi sa recreation permanente chaque fois qu'un artiste retrouve l'accès à la source de la vibration et de l'inspiration, au « Nad » évoqué par les textes anciens.

Le raga

La musique que vous entendez sur ce disque fait partie de la tradition classique du raga de l'Inde du Nord (hindoustani). Raga signifie couleur ou état d'esprit ou d'âme. Il existe des ragas du jour et de la nuit, d'autres évoquant les saisons, les sentiments ou les principales divinités pour ne citer que quelques exemples. Chacun d'entre eux traduit une atmosphère spécifique ou un sentiment particulier qui est exprimé à travers la mélodie, le rythme et le mode. Sur ce canevas fixe, les musiciens improvisent indéfiniment. Un raga peut durer quelques minutes ou quelques heures selon l'inspiration des interprètes et du public.

Le tala

L'aspect rythmique de la musique est appelé « tala ». Tal signifie garder la mesure en tapant dans les mains. C'est un système extrêmement sophistiqué qui contient des centaines de schémas rythmiques différents. Un tala est constitué d'un certain nombre de mesures divisées d'une manière précise. C'est une structure cyclique dont le premier temps est souvent accentué. Ces schémas sont mémorisés selon un système mnémotechnique de syllabes correspondant aux différents cycles, sons et notes de chaque tambour.

LES INSTRUMENTS

Sitar

Le sitar est le plus connu et le plus populaire des instruments indiens. Il fait partie de la famille des luths à long manche incluant le setar d'Iran, le tambur d'Afghanistan et la vina indienne. La caisse de résonance est constituée par unealebasse renforcée par du bois et tendue de 20 cordes. Il y a 7 cordes principales. La mélodie est jouée sur 4 d'entre elles tandis que les 3 autres, appelées « chikari », permettent un accompagnement rythmique. Quelques 13 cordes sympathiques vibrent en harmonique produisant cet écho si caractéristique de la musique indienne.

Santûr

Le santûr est une sorte de cithare jouée en frappant ses cordes avec des fines baguettes de bois appelées « mizrab ». Il est constitué d'une caisse de résonance en bois de forme trapézoïdale tendue de 100 cordes. C'est un instrument ancien faisant partie de la famille des harpes asiatiques. On le trouve surtout en Iran et au Cachemire où il est joué en solo, dans des petits ensemble ou pour accompagner des textes poétiques.

Tabla

Le tabla est l'un des instruments de percussion les plus sophistiqués du monde. Il est constitué d'une paire de timbales, le « bayan » plus grand et en métal et le « dayan » plus petit et en bois. Tous deux couverts d'une peau de chèvre sont joués avec les doigts et les paumes de la main. Une pastille noire faite de poudre de fer le « shayee » est collée sur la surface; accordée avec précision, elle permet au musicien de produire une large gamme de sons et notes.

Tabla Tarang

Le tabla tarang est une série de tabla, surtout des petits « dayan » en bois, disposés en cercle. Accordés selon des modes et gammes différents, ils sont joués de sorte à produire une mélodie répétitive.

LE DISQUE

Raga Charukeshi, Duo avec sitar (Nayan Ghosh) et santûr (Paul Grant)

Charukeshi est un raga très populaire originaire de l'Inde du sud. Nayan et Paul interprète un « alap » traditionnel ou prélude qui débute lentement sans tempo fixe. Il est suivi d'un second mouvement « jhor » avec tempo mais sans composition strictement définie. Les artistes improvisent un dialogue musical tout en déployant l'esprit spécifique du raga.

Tabla solo (Nayan Ghosh) avec tabla tarang (Paul Grant)

Nayan développe un solo classique en « tintal », un cycle rythmique à 16 temps. Le morceau débute avec une ouverture appelée « peshkar », suivie par une série de pièces anciennes (Tukhra, Gat, Paran, etc...) composées par différents maîtres du tabla. Le « nagma » ou mélodie est jouée au tabla tarang.

Raga Bhairav, Santûr (Paul Grant) et tabla (Nayan Ghosh)

Bhairav est un important raga du matin joué ici dans le style instrumental « tantrikari » adapté par Paul pour le santûr. Un court « alap » se poursuit par une composition en tintal rapide appelée « rezakhani gat ». Nayan assure l'accompagnement sur un grand tabla accordé selon une tonalité basse caractéristique des style d'autrefois.

Raga Yaman, Sitar (Nayan Ghosh) et tabla (Paul Grant)

Yaman est l'un des ragas de la nuit les plus prestigieux et appréciés. Il démarre avec un alap suivi par une composition en tintal lent appelée « masit khani gat ». Nayan démontre avec beaucoup de virtuosité les différentes techniques de la main gauche « meend » et « gamak ».

Cet enregistrement a été réalisé le 14 mai 2001 à la salle « Ernest Ansermet » de la maison de la radio à Genève, dans le cadre d'une production musicale de la Radio Suisse Romande / Espace 2, pour l'émission *L'écoute des mondes*. La remarquable qualité du son est le résultat d'une acoustique naturelle et d'une prise de son exceptionnelle.

Prise de son : Eric Magnin

Production RSR Espace 2 : Eric Lavanchy – Vincent Zanetti

Information : Paul Grant, 53 chemin Planta 1223 Cologny Genève CH

Tél 0041 22 / 735 86 59 – Fax 0041 22 / 840 24 29

www.paulgrant.net email: contact@paulgrant.net

Paul Grant