

Les *rāga* (राग) pentatoniques

Quelques remarques préliminaires

Ce rapide topo ne peut prétendre à l'exhaustivité. Néanmoins, il donne une image générale de la fabrication des *rāga* (राग) - ou, plus exactement, de leurs squelettes - c'est à dire de leurs échelles ascendantes et descendantes. L'énumération qui suit n'est donc, en aucun cas, une description «partition» des *rāga* (राग) pentatoniques mais, je le répète, une simple indication de leurs squelettes respectifs avec, quand faire se peut, quelques légères indications sur l'importance de leurs notes et/ou de leurs motifs caractéristiques.

Nous nous bornerons ici à ne montrer que les *rāga* (राग) pentatoniques dits *auḍuva jāti* (औडुव जाति) (*auḍuva* = 5, *jāti* = caste) c'est à dire ceux dont les échelles ascendantes et descendantes ne comportent que 5 notes.

Le processus de fabrication d'un *rāga* (राग) - dans ce qu'il a de squelettique (puisque non réductible à de simples échelles) est enfantin et, à partir de ces «modèles», vous pourrez aisément en fabriquer d'autres par amputation, ajout de note, ou juxtaposition de tétracordes émanant de modèles différents. Enfin, le mélange d'une forme en montée avec une autre en descente peut donner naissance à un squelette de *rāga* (राग) ...

Attention, seule l'oreille est reine et le compliqué n'est pas souvent ce qui sonne le mieux. Jouant au savant fou, passionné de manipulations génétiques, vous pourrez facilement tomber dans la conception de batards monstrueux, dans des *rāga* (राग) *frankensteiniens*, bien gentils mais complètement hybrides, bancals et dépourvus de beauté intrinsèque...

Pentatoniques

1 - Base de *Bhūpālī* (भूपाली)

La base est *rāga Bhūpālī* (राग भूपाली) - formé par les 4 premières notes du cycle des quintes.

सा → प → रे → ध → ग¹

Réordonné, cela donne:

1- <i>Bhūpālī</i> (भूपाली)	सा रे ग प ध सा
	1 2 3 5 6 1

Bhūpālī (भूपाली) a 3 formes voisines qui se distingueront les unes des autres par des différences de *pakāḍa* (फकड़) (phrases caractéristiques), de notes importantes, de traitement des notes et de prédominance d'octaves ou régions - *sthāna* (स्थान) . Ce sont:

2- <i>Deśakāra</i> (देशकार)	सा रे ग प ध सा	Monte rapidement dans octave sup. Emphase sur le ध, octave médium.
3- <i>Jaita Kalyāṇa</i> (जैत कल्याण)	सा रे ग प ध सा (कल्याण).	Tout en zigzag. Esprit de <i>Kalyāṇa</i>
4- <i>Auḍuva Devagiri</i> (औडुव देवगिरी)	सा रे ग प ध सा	Esprit de <i>Bilāvala</i> (बिलावल) / Forme pentatonique de <i>Devagiri Bilāvala</i> (देवगिरी बिलावल) / obsolète.

Remplaçons ces mêmes notes par des altérations (en suivant les règles du jeu des altérations dans le système musical indien²). Nous obtenons:

• avec un रे & ध:

5- <i>Bibhāsa</i> (बिभास)	सा रे ग प ध सा	Joué dans l'aigu / <i>vādī</i> (वादी) प / plus léger / F ³ = <i>Bhūpālī</i> (भूपाली) en <i>Bhairava</i> (भैरव)
6- <i>Revā</i> (रेवा)	सा रे ग प ध सा	Joué dans le grave / <i>vādī</i> (वादी) ग / plus «sérieux», grave. F = <i>Bhūpālī</i> (भूपाली) en <i>Bhairava</i> (भैरव) .

• avec un ग:

7- <i>Śivarañjanī</i> (शिवरंजनी)	सा रे ग प ध सा	Vient du Sud de l'Inde. Plus une échelle qu'un <i>rāga</i> (राग)
----------------------------------	----------------	--

• avec रे et ग:

8- <i>Bhūpāla Todī</i> (भूपाल तोड़ी)	सा रे ग प ध सा	F = <i>Bhūpālī</i> (भूपाली) en <i>Todī</i> (तोड़ी)
--------------------------------------	----------------	--

¹ Aïe, aïe aïe, il va falloir décoder ... Et oui, les topos Moutal ont beau être mâchés, ils ne sont pas pré digérés... *sa* (सा), la tonique, *re* (रे), la seconde, *ga* (ग), la tierce, *ma* (म), la quarte, *pa* (प), la quinte, *dha* (ध), la sixte, *ni* (नी), la septième. Un trait horizontal placé sous la note signifie qu'elle est bémolisée (ex.: रे, ग, नी). Un trait oblique au-dessus du म (la quarte) signifie qu'elle est augmentée (म̇). Un point au-dessus de la note indique l'octave supérieure.

²Rappelez-vous, mes belles cailles ! सा et प sont *acala* (अचल) c.a.d. inaltérables; seuls रे-ग-ध-नी peuvent être *komala* (कोमल), bémolisés et म *tivra* (तीव्र), diésés.

³F = Formule du *rāga* (राग) .

Nous venons donc, à partir du simple सा रे ग प ध सा, d'obtenir 8 *rāga* (राग) distincts.

2- Base de *Durgā* (दुर्गा)

Maintenant, supprimons de la gamme heptatonique, le ग et le नी. Nous obtenons:

9- <i>Durgā</i> (दुर्गा)	सा रे म प ध सा 1 2 4 5 6 1	
10- <i>Śuddha Malhāra</i> (शुद्ध मल्हार)	सा रे म प ध सा	Esprit de <i>Malhāra</i> (मल्हार) avec रे, रेप, मपधप-मरे, सा
11- <i>Jaladhara Kedāra</i> (जलधर केदार)	सा रे म प ध सा	Esprit de <i>Kedāra</i> (केदार) avec prédominance de सा, मम, पसा। धपम, मरे-सा avec un म très important.
• avec un रे :		
12- <i>Maṅgala Bhairava</i> (मंगल भैरव)	सा रे म प ध सा	On lui adjoint néanmoins une «touche» de ग dans la phrase सरिगुरेसा pour finir un passage, un paragraphe et rajouter une couleur. Il est néanmoins basiquement pentatonique.
• avec un रे et ध :		
13- <i>Guṇakārī</i> (गुणकारी)	सा रे म प ध सा	F= <i>Durgā</i> (दुर्गा) en <i>Bhairava</i> (भैरव) . «sérieux», «sec».
On lui préfère:		
14- <i>Jogiyā</i> (जोगिया)	सा रे म प ध सा	Est aussi «juteux» que <i>Guṇakārī</i> (गुणकारी) est «sec». Néanmoins, on lui adjoint de temps en temps un नी, un ग et même un <i>śuddha</i> (शुद्ध) ध et un <i>komala</i> (कोमल) नी- le tout- en tant que notes de passage. Ce n'est donc pas un vrai pentatonique bien que sa base soit celle de <i>Durgā</i> (दुर्गा) en <i>Bhairava</i> (भैरव) .

3- Base de *Vṛndābanī Sāraṅga* (वृन्दावनी सारंग)

Supprimons de la gamme heptatonique le ग et le ध. Nous obtenons:

15- <i>Vṛndābanī Sāraṅga</i> (वृन्दावनी सारंग)	सा रे म प नी सा	Avec <i>komala</i> (कोमल) नी en descente.
16- <i>Sālaṅga</i> (सालंग)	सा रे म प नी सा	Avec <i>śuddha</i> (शुद्ध) नी en montée et descente. Obsolète.
17- <i>Madhumāda Sāraṅga</i> (मधुमाद सारंग)	सा रे म प नी सा	Même chose que <i>Vṛndābanī Sāraṅga</i> (वृन्दावनी सारंग) mais avec seulement <i>komala</i> (कोमल) नी en montée et descente. Assez «sec» en comparaison avec <i>Megha Malhāra</i> (मेघ मल्हार).
18- <i>Megha Malhāra</i> (मेघ मल्हार)	सा रे म प नी सा	<i>Madhumāda Sāraṅga</i> (मधुमाद सारंग) en <i>Malhāra</i> (मल्हार). Tout en <i>mīṇḍa</i> (मीड) (glissés), lourd, «sérieux».
• avec un रे et नी :		
19- <i>Bairāgī Bhairava</i> (बैरागी भैरव)	सा रे म प नी सा	F= <i>Bhairava</i> (भैरव) en <i>Sāraṅga</i> (सारंग)

4- Base de *Mālakaṁsa* (मालकौंस)

Supprimons de la gamme heptatonique le रे et le प. Le म devient naturellement prédominant et nous obtenons:

20- <i>Mālakaṁsa</i> (मालकौंस)	सा गु म ध नी सा	Puisque प est absent (<i>varjita</i> (वर्जित)), म prend toute l'importance de ce <i>rāga</i> (राग) très célèbre. Il est l'un des plus beaux - sinon le plus beau - des <i>rāga</i> (राग) pentatoniques dont le défaut principal est souvent d'être très limités.
• avec गु et ध :		
21- <i>Candrakaṁsa</i> (चन्द्रकौंस)	सा गु म ध नी सा	Un dérivé de <i>Mālakaṁsa</i> (मालकौंस)
• sans altération ;		
22- <i>Hemanta</i> (हेमन्त)	सा ग म ध नी सा	Un <i>rāga</i> (राग) plus rare. C'est la raison pour laquelle je l'ai placé après <i>Mālakaṁsa</i> (मालकौंस)

5- Base de *Tilāṅga* (तिलंग)

Supprimons de la gamme heptatonique le रे et le ध, utilisons *komala* (कोमल) नी et nous obtenons:

23- *Tilāṅga* (तिलंग) सा ग म प नी सा

24- *Joga* (जोग) सा ग म प नी सा

En *āroha* (आरोह) (montée) et *avaroha* (अवरोह) (descente) mais, en fin de passage, on ajoute *komala* (कोमल) ग dans le motif सागु सा. Mais, attention, on ne doit pas abusivement utiliser le *komala* (कोमल) ग et un jeu «blusy» sur les deux ग...

• avec un ग et *tīra* (तीर) र्म en plus:

25- *Madhukauṅsa* (मधुकौंस) सा ग र्म प नी सा

Cela n'est rien d'autre qu'une transposition de *Candra-kauṅsa* (चन्द्रकौंस) मधुनीसागुर्म en सागुर्मपनीसा si l'on prend le म de *Candrakauṅsa* (चन्द्रकौंस) pour le सा de *Madhukauṅsa* (मधुकौंस).

6- Base de *Abhogī* (अभोगी)

Supprimons le प et le नी de la gamme heptatonique. Nous obtenons :

26- *Ābhogī Kānaḍā* (आभोगी कानड़ा) सा रे ग म ध सा

Le प étant omis, म prend toute l'importance. Ce *rāga* (राग) est une transposition de *Kalāvātī* (कलावती) सागपधनीसा quand le म d'*Abhogī* (अभोगी) devient le सा de *Kalāvātī* (कलावती).

7- Divers

• Supprimons le रे et le म de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

27- *Kalāvātī* (कलावती) सा ग प ध नी सा

Une transposition d'*Ābhogī Kānaḍā* (आभोगी कानड़ा) (voir paragraphe précédent).

• Supprimons le ग et le म de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

28- *Deśa Gauḍa* (देश गौड़) सा रे प ध नी सा

Forme assez peu esthétique venant du Sud de l'Inde: सारेसा, पधनीसा, सानीधप, सारेसा, रेप, रेधप, रे, सारेसा॥

• Supprimons le प et le ध de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

29- *Megharanjani* (मेघरंजनी) सा रे ग म नी सा

Un *rāga* (राग) originaire du Sud de l'Inde ... bon à faire fuir les fantômes ! il se joue avec l'esprit du *rāga Lalita* (राग ललित), c'est à dire avec नीरेग म ग रेगम नीसा, रेसा, मग रेसा॥

• Supprimons le रे et le प de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

30- *Hindola* (हिण्डोल) सा ग र्म ध(नी) सा

Avec très peu de नी - *vakra* (वक्र) en *āroha* (आरोह) (montée) ou complètement omis et souvent omis en *avaroha* (अवरोह) (descente).

• Supprimons le रे, le ध, et mettons très peu de नी et de *tīra* (तीर) र्म et seulement en *avaroha* (अवरोह) (descente). Nous obtenons:

31- *Mālaśrī* (मालश्री) सा ग प सा

सा (नी)प (र्म)ग सा

Un *rāga* (राग) quasi militaire pour la pauvreté de son matériel. Bon pour jouer pendant 5' avec des développements de métriques.

• Même chose, mais au lieu du नी et du र्म que l'on prend de temps en temps en *avaroha* (अवरोह) (descente), prenons le ध et le र्म. Cela donne:

32- *Dhavalāśrī* (धवलश्री) सा ग प सा

सा (ध)प (र्म)ग सा

Un *rāga* (राग) tout aussi limité et nul que son comparse *Mālaśrī* (मालश्री) ...!¹

• Enfin, il existe un assez grand nombre de *rāga auḍuva* (राग औडुव) (pentatoniques) en *āroha* (आरोह) (montée) et *śāḍava* (षाडव) (hexatoniques) en *avaroha* (अवरोह) (descente) dont *rāga Bāgēsī* (राग बागेश्री), *rāga Bhīmapalāsī* (राग भीमपलासी), son clone *Dhanāsī* (धनाश्री) et une myriade d'autres, mais cela est une autre histoire et fera - si Dieu veut - l'objet d'un autre topo ultérieurement.

Il faut savoir se coucher à temps, comme au poker. De toute façon, j'imagine avec un certain plaisir qui frise la jouissance - votre tronche décomposée à l'idée de penser qu'il va vous falloir vous rappeler par coeur les noms et formes de tous ces *rāga* (राग) ... Ma vengeance sera totale ... alors ... dormez bien, mes doux agneaux ... je m'occupe de vous².

¹«Même comme bouffon, vous êtes justifiés d'être». Lacan.

²Originellement rédigé le lundi 16 mars 1992 - 04:54 AM. Revu et corrigé le dimanche 01 mars 1998. Troisième mouture, mardi 31 décembre 2002.