

ROME - NEW YORK ART FOUNDATION

RECITAL OF INDIAN CLASSICAL MUSIC

© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only

ROMA, 1° DICEMBRE 1958

© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only

LA «ROME - NEW YORK ART FOUNDATION» RINGRAZIA LA F.A.O. (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) PER LA GENTILE CONCESSIONE DELLA SALA E L'AMBASCIATA DELL'INDIA A ROMA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

ROME-NEW YORK ART FOUNDATION

President Frances Mc Cann

RECITAL OF INDIAN CLASSICAL MUSIC

RAVI SHANKAR

(SITAR)

ALLA-RAKHA

(TABLA)

Prodyot Sen

(TANPURA)

© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only

Presented by Mohanlal Bajpai

ROMA 1° DICEMBRE 1958

The classical music of India, one of the world's most ancient and scientifically elaborate systems, normally unwritten and handed down from master to disciple as an intensely personal art, preserved and guarded rather jealously by its votaries against imitation by charlatans, has remained — understandably enough — almost unknown outside the frontiers of India. It is, therefore, a happy augury that the great music-loving Roman public would be having the rare opportunity of listening to the virtuoso performance of RAVI SHANKAR on the ancient Indian instrument Sitar, on December 1 and 2, under the sponsorship of the Rome-New York Art Foundation and the Italian Institute for Middle & Far East. He would be accompanied by the well-known Alla-Rakha on the Tabla (drums) and by Prodyot Sen on the Tanpura.

The history of Indian classical music — technically called "Raga-Sangit" or the music of Ragas — lost in immemorial legends and ancient texts, goes back to nearly 2,000 years during which it has preserved its essential, basic character. The performer is also a composer and the music is "created before your very eyes, conjured — as it were — out of the void, improvised."

© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only

MELODY & RHYTHM

A Raga is neither a scale nor a mode; it is rather a precise, subtle, aesthetic melody-form developing in three stages: The first is "Mela" or scale and the traditional system owns 72 Melas or parent scales from which Ragas derive. The second stage is the ascending and descending structure of the Raga. The emphasis on a particular note or the glide from one to another, coupled with the use of microtones and other subtleties bring deliverance to the final stage — the Raga. From the basic Ragas have evolved thousands of Ragas and new ones are still coming into being, indicating the dynamic nature of Indian music.

Ragas are associated with different times of day and night, seasons and their cycle and the colourful ceremonies of India. Each Raga has its individual mood, its dominant breath, delicate and fragile. The performer is always encouraged to give his own interpretation.

"Tala" represents the rhythmic or metrical design and its incredible subtlety rivals the complexity of the Raga. There are hundreds of Talas but the more popular ones currently in use are fewer. With the flexibility permitted by a Raga or Tala, within the framework of fixed notes or beats, an Indian musician worth his salt may improvise upto 90% of his music.

INSTRUMENTS

The Sitar — the instrument that Ravi Shankar plays — has been in existence in its present form for wellnigh seven centuries. Fashioned out of seasoned gourd and teak-wood, it has a track of 20 metal frets, six or seven main playing strings and about 19 sympathetic strings for resonance. It is plucked by a wire plectrum worn on the index finger of the right hand.

The Tabla — played by Alla-Rakha — is a two-piece drum, capable of producing a variety of tones by the varying pressure of the hands.

The Tanpura or Tambura — the third instrument in the ensemble — has four or five strings, providing a hypnotic drone, usually a fourth or fifth, that serves as the anonymous background against which the melody and rhythm develop.

THE MUSICIANS

RAVI SHANKAR was born at Banaras — the cradle of Hindu culture — in 1920. Early in life he left his home to join his illustrious elder brother Uday Shankar, the great dancer of India, for a long spell of activity at home and abroad, travelling extensively in Europe and America and listening to some of the greatest names of contemporary occidental music, attending outstanding ballets, symphony-orchestras and operas. On his return to India, his craving for classical Indian music led him to Ustad Allauddin Khan. After long and arduous years of training, he started his career as a classical soloist and quickly distinguished himself as the most outstanding name in the vanguard of the present generation of Indian musicians. He founded, composed and conducted the National Orchestra of All India Radio. His work in the field of ballet and film music has revolutionised the hackneyed approach. He wrote the music for the films "Pather Panchali" and "Aparajito" that have won the highest awards in recent time. He received the Silver Bear of Berlin in 1957 for his music in the film version of Tagore's short story "Kabuliwala" and was invited to write the musical score for the Canadian phantasy "The Chairy Tale" (Special Award, Venice, 1957) and Arne Sucksdorff's "The Flute & The Bow". Last month he played at the Leeds Centenary Music Festival and at the trans-Atlantic radio-hookup to mark the celebrations of the United Nations Day.

ALLA-RAKHA — the eminent Tabla-player — even at the age of forty is among the senior group of Indian 'timpanists'. He represents the Punjab school of Tabla playing and was trained by the illustrious teacher Ustad Kader Bux. His impromptu "reply" to the main instrumentalist or singer, the dexterity of technique and tone production and his uncanny command over the intricacies of rhythm have made Alla-Rakha one of the most sought-after drummers in India.

INDIAN & WESTERN MUSIC

"Western music" says Yehudi Menuhin "primarily based on the Greek modes, reduced the possibilities of these as soon as modulation and harmonic structures were imposed, evolving the mere major and minor scales of the diatonic systems. The Indians traditionally have rejected the tempered scale (the system which has enabled us to superimpose endless harmonic structures on every degree of the chromatic scale); they have preferred to retain the finesse and the accuracy of the harmonically pure interval."

If Western music is the big, broad, spacious canvas, Indian music is the exquisite miniature. If the former is the great epic with its highly dramatic utterance, the latter is a poignant lyric felt deep down in one's being. If the occidental music is the objective portrayal of emotion, Indian music is the subjective realisation of it. Though harmony was not unknown to India in very ancient times, Indian music today has only one melodic line, naked and unashamed. Although the principles of overtones are very much a part of this music, there are no deliberate modulations and harmonies as we know them. The harmony existing is in its simplest form and is more inherent than premeditated. Ideally, the Western listener is expected to forget, for the time being, counterpoint, harmony and mixed-tone colours and to relax into the rhythmic and melodic patterns of this great cultural heritage of India.

"Gradually, across the ages" — to conclude in the words of Menuhin — "our music has evolved from this mysterious form, now so strange to us. Wrapped in the tradition of thousands of years, monotonous yet full of rich variety, simple yet so intensely subtle,

these sounds seem far removed from our accepted idea of music. But there are many connecting links and our affinities are not so remote as might at first appear... There is no ego in this music; the Indians have no Beethoven whose genius is honoured age by age, for, instead of confining creation to rare immortal individuals, it is extended to every artist who plays."

MOHANLAL BAJPAI

La musica classica indiana, uno dei sistemi più antichi e scientificamente elaborati del mondo, non è scritta ma tramandata da maestro in discepolo, custodita gelosamente per proteggerne i complessi e delicati segreti dai volgari imitatori; la sua storia si perde nelle remote leggende e negli antichi testi dell'India. Per quasi 2000 anni questa musica ha mantenuto fondamentalmente gli stessi caratteri e poichè l'esecutore ne è anche il compositore essa viene « creata proprio davanti ai vostri occhi, quasi evocata dal nulla, improvvisata ».

Raga-Sangit, cioè musica dei raga, è il nome che si dà in India alla musica classica. Il raga non è una scala nè un modo ma una forma melodica ben definita ed esteticamente perfetta che si sviluppa in tre stadii: il mela o scala (nel sistema tradizionale vi sono 72 mela o scale originarie da cui derivano i raga), l'esposizione del raga nella sua struttura ascendente e discendente, e il raga vero e proprio durante il cui svolgimento si fa uso di « glissando », microtoni ed altri accorgimenti.

Da alcuni raga principali, attraverso varie combinazioni, si è dato origine a migliaia di altri raga connessi con i diversi momenti del giorno e della notte, con le stagioni, con cerimonie e riti ricchi di colore; ciascuno di essi crea un'atmosfera particolare, ha un suo respiro dominante fragile e delicato.

Il tala, l'elemento ritmico della musica indiana, rivaleggia col raga in complessità ed espressività; come i raga anche i tala sono numerosissimi e ciascuno di essi ha una forma ritmica e metrica particolare.

Data l'elasticità dei raga e dei tala, entro l'ambito delle note e dei tempi fissati, il musicista indiano di talento può improvvisare fino al 90% della sua esecuzione.

© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only

GLI STRUMENTI

Il Sitar che esiste nella sua forma attuale da circa sette secoli, viene costruito con zucca essiccata e legno di tek stagionato ed è formato di 20 ponticelli di metallo, sei o sette corde principali e 19 corde risonanti per simpatia. Le corde sono pizzicate con l'indice destro munito di plettro.

Il tabla è un doppio tamburo che può dare molti suoni col variare della pressione della mano.

Il Tanpura o tambura ha quattro o cinque corde e produce un suono continuo e ipnotico (generalmente una quarta o una quinta) che fa da anonimo sottofondo alla creazione melodica e ritmica.

I MUSICISTI

Ravi Shankar è nato a Banaras, la culla della cultura hindù, nel 1920. Lasciò presto la casa natale per unirsi al fratello maggiore, il grande danzatore indiano Uday Shankar per una lunga tournée in patria e all'estero; durante i suoi viaggi in Europa e in America ha potuto conoscere i maggiori esponenti della musica occidentale contemporanea, assistere alle rappresentazioni dei più famosi corpi di ballo e ascoltare le migliori orchestre sinfoniche ed

operistiche. Tornato in patria cominciò a studiare il sitar sotto la guida di Allaudiu Khan, forse il maggiore musicista indiano contemporaneo, ora novantenne. Dopo lunghi e difficili anni di studio cominciò la carriera di solista e fu presto all'avanguardia dell'attuale generazione di musicisti indiani; arricchita la sua esperienza con lo studio della musica classica, egli fondò e diresse l'Orchestra Nazionale della All India Radio. La sua opera nel campo della musica da film e per balletto ha rivoluzionato i vecchi schemi ormai scontati. Molti films per cui ha composto la musica, come *Pather Panchali* e *Aparajito*, hanno ottenuto i più alti riconoscimenti; nel 1957 gli fu conferito l'orso d'argento di Berlino per la direzione musicale del film *Kabuliwala* tratto da un racconto di Rabindranath Tagore. Ha scritto la musica anche per alcuni films non indiani come la breve fantasia canadese «*The Chairy Tale*» (premio speciale del Festival del Cinema di Venezia) e «*Il Flauto e l'Arco*» di Sucksdorf. Il mese scorso ha suonato per la celebrazione del Festival Musicale di Leeds (Scozia) e in occasione della giornata delle Nazioni Unite un suo concerto è stato trasmesso contemporaneamente a New York, Parigi e Ginevra, in collegamento transatlantico ottenendo largo consenso di critica e di pubblico.

Alla Rakha ha 40 anni ed è uno dei più eminenti timpanisti dell'India, ricercato per l'abilità nell'improvvisare la «risposta» allo strumento solista, per la tecnica, il suono e la fantastica padronanza sui ritmi più intricati. È esponente della Scuola Panjabi di *Tabla* e ha studiato sotto la guida del maestro Ustad Kader Bux.

© Property of

Fondazione Isabella Scelsi

All rights reserved

Not to be reproduced in any form

For study purposes only

MUSICA INDIANA E MUSICA OCCIDENTALE

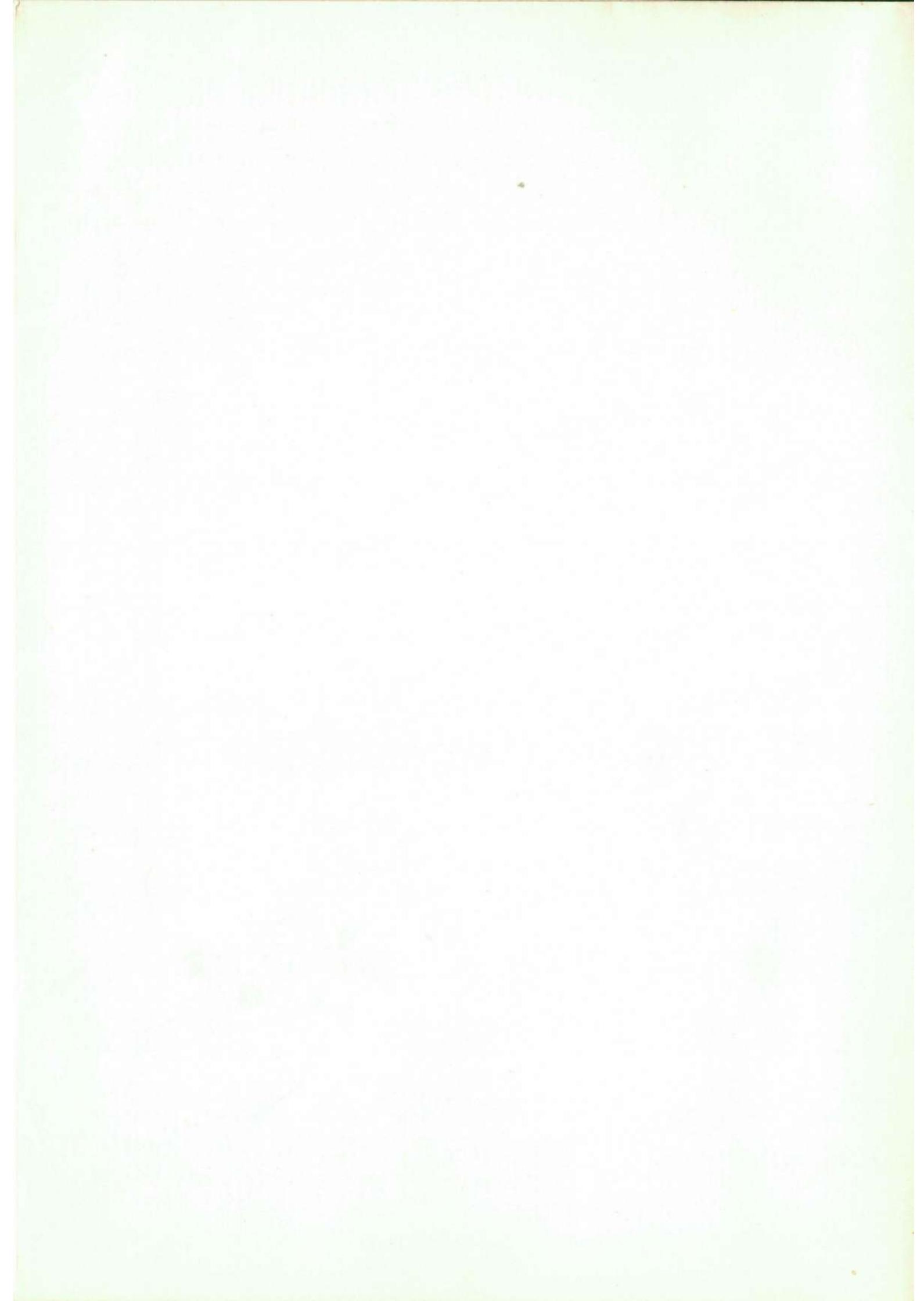
«*La Musica Occidentale*», dice Yehudi Menuhin, «inizialmente basata sui modi greci, ridusse, in seguito, le possibilità di questi ultimi, non appena la modulazione e le strutture armoniche si imposero evolvendosi nelle sole scale maggiori e minori del sistema diatonico. Gli indiani, fedeli alla tradizione, hanno respinto la scala temperata (il sistema che ci ha permesso di sovrapporre innumerevoli strutture armoniche su ogni grado della scala cromatica) preferendo conservare la sottigliezza e l'accuratezza dell'intervallo armonicamente puro».

Se la musica occidentale è un'ampia, spaziosa tela, la musica indiana è una miniatura; se la musica occidentale è la grande epica con la sua espressione altamente drammatica, la musica indiana è una lirica toccante, sentita nel più profondo dell'anima; se la musica occidentale è la descrizione oggettiva dell'emozione, la musica indiana ne è la realizzazione soggettiva.

Benchè l'armonia non fosse sconosciuta all'India dei tempi antichi, la musica indiana moderna ha voluto basarsi soprattutto su una pura e semplice linea melodica: il principio dei suoni armonici ne fa parte, ma non esistono modulazioni e armonie quali noi le conosciamo; l'armonia è presente, ma nella sua forma più semplice, ed è più inerente che non preconcepita. L'ascoltatore occidentale dovrebbe dimenticare il contrappunto, l'armonia, i timbri e i coloriti, e lasciarsi trascinare dai temi melodici e ritmici di questa grande eredità culturale.

Per concludere con le parole di Yehudi Menuhin: «gradualmente, attraverso il tempo, la nostra musica si è evoluta da questa forma misteriosa, che ora ci è così estranea. Avviluppati nella tradizione di migliaia d'anni, monotoni eppure pieni di ricca varietà, semplici eppure intensamente profondi, questi suoni sembrano molto lontani dalle idee sulla musica comunemente accettate da noi. Ma i legami sono molti, e le affinità non così remote come potrebbe sembrare in un primo momento... Non c'è un «io» in questa musica; gli indiani non hanno un Beethoven il cui genio è onorato in ogni età perchè la creazione artistica non è confinata a rari individui immortali, ma estesa ad ogni artista».

MOHANLAL BAJPAI

**© Property of
Fondazione Isabella Scelsi
All rights reserved
Not to be reproduced in any form
For study purposes only**

