

UNESCO
COLLECTION

A MUSICAL ANTHOLOGY OF THE ORIENT

*Edited for the International Music Council by the International Institute for Comparative
Music Studies and Documentation* *Commentary in English, French, German*

INDIA I

UNESCO-COLLECTION – A MUSICAL ANTHOLOGY OF THE ORIENT

Edited for the International Music Council by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation

COLLECTION UNESCO – ANTHOLOGIE MUSICALE DE L'ORIENT

Éditée pour le Conseil International de la Musique par l'Institut International d'Études Comparatives de la Musique

UNESCO-REIHE – MUSIK DES ORIENTS

Herausgegeben für den Internationalen Musikrat vom Internationalen Institut für vergleichende Musikstudien und Dokumentation

General Editor / Editeur Général / Hauptherausgeber

ALAIN DANIELOU

6

THE MUSIC OF INDIA · LA MUSIQUE DE L'INDE · DIE MUSIK INDIENS

RECORD I · DISQUE I · PLATTE I

Vedic Recitation and Chant / Récitation et Chant Védique / Veda=Rezitation und =Gesang

A

1. Ṛg Veda (Invocation to Kubera I)
2. Ṛg Veda (Invocation to Kubera II)
3. Ṛg Veda (Hymn to Agni)
4. Sāma Veda (Hymn to Indra)
5. Sāma Veda (Sacrifice of the Soma)
6. Sāma Veda (Invocation to Kubera)
7. Sāma Veda (Invocation to the Gods)
8. Sāma Veda (Hymn to Rudra, the Destroyer)
9. Sāma Veda (Hymn to Indra, God of Rains and King of Heaven)
10. Sāma Veda (Hymn to the Moon)

B

11. White Yajur Veda (Hymn to Prajāpati, Lord of Creatures)
12. White Yajur Veda (Hymn to Brahma)
13. Black Yajur Veda (Invocation preliminary to the magic cult of Nirṛti, the Malevolent Power)
14. White Yajur Veda (Hymn to Gaṇapati)

A

1. Ṛg Veda (Invocation à Kubera I)
2. Ṛg Veda (Invocation à Kubera II)
3. Ṛg Veda (Hymne à Agni)
4. Sāma Veda (Hymne à Indra)
5. Sāma Veda (Sacrifice du Soma)
6. Sāma Veda (Invocation à Kubera)
7. Sāma Veda (Invocation aux dieux)
8. Sāma Veda (Hymne à Rudra, le dieu destructeur)
9. Sāma Veda (Hymne à Indra, dieu des pluies et roi du ciel)
10. Sāma Veda (Hymne à la lune)

B

11. Yajur Veda blanc (Hymne à Prajāpati, Seigneur des créatures)
12. Yajur Veda blanc (Hymne à Brahma)
13. Yajur Veda noir (Invocation préparatoire au culte magique de Nirṛti, le Pouvoir Maléfique)
14. Yajur Veda blanc (Hymne à Gaṇapati)

A

1. Ṛg Veda (Anrufung des Kubera I)
2. Ṛg Veda (Anrufung des Kubera II)
3. Ṛg Veda (Hymne an Agni)
4. Sāma Veda (Hymne an Indra)
5. Sāma Veda (Opfer des Soma)
6. Sāma Veda (Anrufung des Kubera)
7. Sāma Veda (Anrufung der Götter)
8. Sāma Veda (Hymne an Rudra, den Gott der Zerstörung)
9. Sāma Veda (Hymne an Indra, Regengott und König des Himmels)
10. Sāma Veda (Hymne an den Mond)

B

11. Weißer Yajur Veda (Hymne an Prajāpati, den Herrn der Kreaturen)
12. Weißer Yajur Veda (Hymne an Brahma)
13. Schwarzer Yajur Veda (Einleitender Anruf zum magischen Kult des Nirṛti, der Macht des Bösen)
14. Weißer Yajur Veda (Hymne an Gaṇapati)

Performers / Exécutants / Ausführende:

Prahlad Shastri (Maharashtra): No. 1, 2, 3 / Lakshmi Narayana Shastri (Mayavaram, Tanjore): No. 4, 5 / Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi (Benares): No. 6, 7, 8, 14 / Rāma Bhatta Ratāte (Maharashtra): Nr. 9, 10 / Rāma Shāstrī Dravid (Kumbakonam, South India): No. 11, 12 / Venkatesha Ghanapāthī (Kanchipuram, South India): No. 13.

Timing / Durée / Spieldauer: 0' 49" (1) / 2' 01" (2) / 2' 10" (3) / 2' 40" (4) / 2' 07" (5) / 3' 01" (6) / 1' 14" (7) / 2' 40" (8) / 2' 54" (9) / 2' 03" (10) A=21' 39" – 1' 01" (11) / 3' 21" (12) / 1' 45" (13) / 15' 24" (14) B=21' 31"

Other recordings issued in the same series / Autres disques publiés dans la même série / Außer der vorliegenden Platte erschienen in der gleichen Reihe:

1. LAOS BM 30 L 2001 · 2. CAMBODIA BM 30 L 2002 · 3. AFGHANISTAN BM 30 L 2003 · 4. IRAN I BM 30 L 2004 · 5. IRAN II BM 30 L 2005 · 7. INDIA II BM 30 L 2007
8. TUNISIA BM 30 L 2008 · 9. TIBET I BM 30 L 2009 · 10. TIBET II BM 30 L 2010 · 11. TIBET III BM 30 L 2011 · 12. JAPAN I BM 30 L 2012 · 14. JAPAN III BM 30 L 2014
15. JAPAN IV BM 30 L 2015 · 16. JAPAN V BM 30 L 2016 · 17. JAPAN VI BM 30 L 2017 · 18. INDIA III BM 30 L 2018 · 19. TURKEY I BM 30 L 2019 · 21. INDIA IV BM 30 L 2021

This Long Play Microgroove Record can be played only on 33 RPM instruments with a cartridge with micro-sapphire which puts a pressure of about 8–10 grammes on the record or with a special stereo cartridge. Ce disque de longue durée ne doit être utilisé qu'avec une tête de pick-up microsaphir d'un poids n'excédant pas 8–10 grammes ou avec une tête de pick-up stéréophonique.

Diese Langspielplatte ist nur mit einem Wiedergabegerät für 33 $\frac{1}{3}$ U/min und mit einem Leichttonabnehmer mit nicht mehr als 10 Gramm Auflagegewicht abzuspielen. Einstellung des Tonabnehmers auf M (Mikro-Saphir) stellen. Falsche Einstellung beschädigt die Platte. Das Überspielen unserer Schallplatten sowie das Mitschneiden von Sendungen unserer Schallplatten auf Band oder Draht, auch zum privaten Gebrauch, ist verboten. Zur Vermeidung unerlaubter Überspielungen sind dem Händler Verleih, Vermietung und Auswahl sendungen untersagt. Printed in Germany

Frontispiece / Frontispice / Titelbild: A Hindu temple in South India / Temple Hindou dans le Sud de l'Inde / Hindu-Tempel in Südindien (Photo Dominique Labie)

THE MUSIC OF INDIA

Record I

VEDIC RECITATION AND CHANT

Recordings and commentaries by Alain Daniélou

The Vedic chant is probably the oldest known form of psalmody. Very strict and complex methods of instruction have made it possible for the Hindus to preserve their ritual chant unchanged despite the thousands of years of wars, conquests and social changes. The notations of Vedic chant,—which are the most ancient known notations,—come to us from epochs so distant that history hesitates to venture so far back. And they are the notations which serve still to day the Brahmin singers to psalmodize the sacred texts of the Vedas.

In all regions of India, whatever may be the differences of race, culture or language, the Vedic chant remains identical and unchanged, even though the profane music may be very different. The Vedic chant is, however, complex and relatively varied. Each of the Vedas is psalmodized in a different way, and the secondary texts such as the *Brāhmaṇas*, the *Āraṇyakas*, the *Upaniṣads*, which go to make up the vast whole of Vedic literature, are also set to a different type of psalmody.

Ancient pedagogical treatises, the *Śikṣas* or "Instructions," written in an often archaic Sanskrit, describe the technical specifications of the Vedic chant. We read therein that the *Ṛg Veda* is psalmodized on a single note, the *Yajur Veda* on two, and the *Sāma Veda* on three. We can notice, however, that in the actual practice of Hindu liturgical chant, the *Ṛg Veda* is chanted on three notes, the *Yajur* often on five, the *Sāma* on seven. This is because the notes above and below a main note, are considered as accents. Thus various groups of three notes, some of which are common to several groups, combine to form the melody. All the texts may be, according to the circumstances, either recited or chanted and there are intermediate stages between recitation and psalmody. Only the psalmody of the *Sāma Veda* hymns is considered as really melodic and musical. It is for this reason, incidentally, that the *Sāma Veda* has been regarded critically and given a secondary place in the ritual. Its character, which we might call artistic, puts on it the stigma of worldliness. Music and dance are professions looked down upon, and the Brahmin who devotes himself to these arts risks losing his rank. The *Sāma Veda* hymns, because they are considered too musical, are forbidden in certain particularly important rites.

There are several branches (*Śākhās*) of Vedic chant especially for the singing of the *Sāma Veda*. Their tradition is associated with the names of ancient wise men. These branches present differences in style, notation, accentuation, etc. Because of the sacred and magical character of the Vedic text, great importance is attached to these variants. The principal existing branches, which we have been able to record, are the *Kauthuma śākhā* and the *Rānāyāni śākhā*. The latter represents a more melodic tradition than the *Kauthuma śākhā*. The Brahmins who sing the *Rānāyāni śākhā* in Northern India were not, in ancient times, singers of the *Sāma Veda*. Their family traditions are actually those of the *Ṛg Veda* and of the *Atharva*. They studied the tradition of the *Rānāyāni śākhā* only in the case of certain mantras which they psalmodized when they fulfilled the functions of "guardians of the gates" (*dvarapālas*) in the ritual sacrifices (*yajñas*), but they do not know the rest of the *Sāma Veda*, at least traditionally they do not. These excerpts of the *Sāma Veda* sung in the *Rānāyāni* tradition are grouped together in manuals called *Govardhani*.

Besides the division of the branches, there are also various styles of chanting (*gāna*) for the *Sāma Veda* called *Āraṇya gāna*, *Ūha gāna*, *Ūhya gāna*, *Vehya gāna*, and *Veha gāna*. The technical sense of these terms is somewhat forgotten today, but their tradition is respectfully maintained.

We may wonder how it has been possible to preserve over the centuries very elaborate forms of psalmody without any important transformations. This is due to the meticulous method by which Vedic chant is taught and transmitted. The transmission of the Vedic chant is, in theory, entirely oral. The written texts are only "reminders" and the text which has not been transmitted orally has no ritual value. The children who learn by heart some chanted verses of the Vedas must rehearse them in a way which creates such an automatism that they can never make the slightest change later—neither a syllable nor an accent. The children are made to recite each verse in different ways: in being conscious of the meaning and without, straight forward and in reverse, and according to charts or patterns, some of which are extremely complicated. As a result of all of this, only an absolute automatism of the memory makes it possible to perform them. These methods of instruction are called *vikṛtis* (alterations).

The recitation form, similar to spoken language, is called *Mūla* (root), *Samhitā* (text) or *Rcā* (meter). The recited verse, separating the words without making any liaisons, is called *Pada* (syllabic). The simplest of the *vikṛtis* is the *Krama* (order), in which one pronounces the first word, then the second; one then repeats the second word followed by the first; then the third word, etc. The following *vikṛti* is called *Jatā* (braid). The words are spoken in this order: 1-2, 2-1, 1-2; 2-3, 3-2, 2-3; etc. One of the most complicated *vikṛtis* is called *ghana* (dense). The words appear in the order: 1-2, 2-1, 1-2-3, 3-2-1, 1-2-3, 2-3, 3-2, 2-3-4, 4-3-2, 2-3-4, etc. Other important *vikṛtis* are *Gāna* (chant), *Puṣpa-mālā* (necklace of flowers), *Krama-mālā* (ordered necklace); *Sikhā* (point); *Rekhā* (line), *Dhvaja* (flag) and *Ratha* (chariot).

The verses of the Vedas may be spoken or psalmodized only by Brahmins. They should be heard only by Hindus of high caste. These restrictions which were absolute in ancient times, are even today observed on a rather broad scale among orthodox Brahmins who alone possess the tradition of the Vedic chant. The recording of the Vedic chant, consequently, presented considerable obstacles which took several years to overcome.

The *mantra-s* are ritual formulae endowed with magic power of which the symbolic meaning can be quite independent of the linguistic significance of the words. Through the *mantra-s* the actual presence of a divinity can be made to be felt in an image or a symbol. The Vedic *mantras* which are used for the religious offices and especially for those of the *Sāma Veda*, are collected in hand written manuals transmitted from generation to generation and used for the ceremonial chant. Certain of these *mantras* are not found in the printed texts, which are, themselves, based on similar manuals, and some of them bring together verses taken from different hymns. In the present case, we are following the texts used by the singers and indicate, when the case arises, a reference to identical or similar *mantras* which are in the printed texts. I was unable to obtain the text of the singer for the recordings Nos. 4 and 5 and I am not sure that the texts given here from the printed versions correspond exactly with the texts sung.

The Sanskrit texts in *devanāgarī* script and their transliteration in roman script are given with the french text only.

Notation

In the psalmodized texts, the musical indications are given by the usual accents for Vedic texts. The "raised" notes (*udātta*) have no accent. The "un-raised" notes (*anudātta*) or low notes, pronounced at speech level, are indicated by a horizontal line placed below the syllable. The "accentuated" notes (*svarita*), higher than the "raised" notes, are indicated by a vertical line above the syllable. In the *Sāma Veda*, the notes indicated by numbers, start from below. The letter R indicates that a note is held for double duration.

RECORDINGS

A

No. 1 ṚG VEDA. INVOCATION TO KUBERA, GUARDIAN OF THE GODS' TREASURY

Non-chanted recitation of a verse from the *Taittirīya Āraṇyaka*, followed by a passage from the *Ṛg Veda Samhitā*.

Text recited by Prahlad Shastri (of Maharashtra).

Recorded in Benares in 1950.

Translation:

"To the king of kings, son of Viśravas, whose victories are easily-won, we present our respects.

May this king of desires, son of Viśravas, grant me what I desire—I who am so filled with desires.

Greeting to the great king Kubera (the misshapen one) [guardian of the treasury], son of Viśravas." (Taittirīya Āraṇyaka, 1, 31, 6)

"AUM! May all go well. May that one enjoy forever the empire of the whole world in independent sovereignty, may he enjoy sovereign royalty and the supreme power of royalty.

May he live long, for millions of years, sole sovereign of the earth which stretches as far as the ocean.

For him these verses are sung: The Maruts (gods of the winds) inhabit his lands, the Maruts serve him. He does not know poverty and can satisfy the needs of all.

All the gods are present in his council."

(Ṛg Veda mantra Samhitā, p. 51, Ed. Nirṇaya Sāgara)

No. 2 ṚG VEDA. INVOCATION TO KUBERA

Same text as the preceding, but psalmodized by Prahlad Shastri.

Recorded in Benares in 1950.

The Vedic hymns may be recited or psalmodized. This recording presents the psalmodized form of the preceding text.

No. 3 ṚG VEDA. HYMN TO AGNI, GOD OF FIRE

The *Agni sūkta*, first hymn of the *Ṛg Veda*, psalmodized by Prahlad Shastri (of Maharashtra).

Recorded in Benares in 1950.

Translation:

"AUM! I sing to Agni (Fire), the celebrant of the sacrifice, the resplendent one, the priest, the bearer of offerings, the possessor of jewels; Agni—worthy of the praises of the ancient and the new sages, he who convenes here all the gods.

It is by the intervention of Agni that one can obtain wealth, the abundance which grows from day to day, glory—and numerous heroes.

Agni! The perfect rite of sacrifice, which you protect on all sides, in truth reaches the gods. May Agni, priest and poet, omniscient one, image of truth, glorious among all, come here accompanied by [the other] gods.

The benefits you shower upon those who bring you offerings; these are due to you, O Magician.

We come close to you, Agni, day after day, to bring you our homages and our thoughts in the morning and in the evening.

Resplendent master of sacrifices, protector of the eternal laws, you grow great in your own domain.

Be benevolent towards us like a father. Stay with us, Agni, for our good."

(Ṛg Veda, 1, 1, 1, 1—2)

No. 4 SĀMA VEDA. HYMN TO INDRA

Sung according to the *Kauthuma śākhā* tradition by Lakshmi Narayana Shastri of Mayavaram (Tanjore)

Recorded in Madras in 1952.

Translation: *The Sāma of Kali.*

"Rich chants for the sacrifice at which the *Soma*¹ is made to flow. We, the priests, appeal for the aid of Indra, he of the full cheeks, the friend of the bards, who procures wealth,

and in his drunkenness puts no obstacle against strong and irresistible killers. He gives wealth to whoever praises him and honours him who prepares and pours the liquor."

(Sāma Veda, 2, 1, 1, 14)

No. 5 SĀMA VEDA. SACRIFICE OF THE SOMA (SOMA YAJÑA)

Text of the third offering (*savana*).

Sung according to the *Kauthuma śākhā*,

by Lakshmi Narayana Shastri of Mayavaram (Tanjore).

Recorded in Madras in 1952.

Translation:

"In order to be strong, may each hymn of each sacrifice praise Agni, your god of Fire. Let us sing the praises of our very dear friend, the sage, the immortal one to whom all belongs. Son of power, is he not our master? Let us serve him for it is he who bears our offerings [to the gods]. May he be our aid and our comforter in our battles, the saviour of our lives."

(Sāma Veda, 2, 1, 1, 20)

No. 6. SĀMA VEDA. INVOCATION TO KUBERA

Sung in the tradition called *Mahā-vamadevya giti*, in the style of the "Songs of the forest" (*Āraṇya gāna*) according to the *Kauthuma śākhā* tradition.

by Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi of Benares.

Recorded in Benares in 1949

Translation:

"What help will our wondrous friend bring us—he whose prosperity is always increasing—and with what powerful companions will he be surrounded? 1. What strong and generous drink will inspire thee to open up the best-guarded treasures? 2. May thou come to us, thy friends, who sing thy praises, with abundant aid, thee, our protector." (Sāma Veda, 2, 1, 1, 1, 12, 1—3 and Grāmageya gāna, 169)

No. 7. SĀMA VEDA. INVOCATION TO THE GODS

Sung in the *Vehya gāna* style, according to the *Kauthuma śākhā* tradition

by Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi of Benares.

Recorded in Benares in 1949.

Translation:

"We place our confidence in Soma the king, in Varuṇa, in Agni, in Āditya, in Viṣṇu, in Sūrya, and in Brhaspati, the priest." (Sāma Veda 1, 1, 2, 5 and Grāmageya gāna, 91)

No. 8. SĀMA VEDA. HYMN TO RUDRA, THE DESTROYER

The *Rudra sūkta* is here sung in the style of the "Songs of the forest" (*Āraṇya gāna*) according to the *Kauthuma śākhā* tradition.

Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi of Benares chants first the basic text (*ṛca*) then the *vikṛtis Pada* and *Gāna*.

Recorded in Benares in 1950.

Translation:

The text as reproduced here from the singer's manuscript does not seem clear to me and is not found in printed editions. I cannot give its exact translation. It calls with powerful cries the horses of Indra.

No. 9. SĀMA VEDA. HYMN TO INDRA, GOD OF RAINS AND KING OF HEAVEN

Sung according to the *Uha gāna* tradition in the *Rānāyani śākhā* branch and in the style called *Vairāja*. (There is a *Mahā Vairāja* style which is more ornate).

Sung by Rāma Bhatta Ratāte (of Maharashtra); a very aged scholar who was teaching Vedic chant in Benares.

Recorded in Benares in 1951.

The first part of the Mantra is contained in the *Ṛg Veda* and in the *Sāma Veda*. In the *Ṛg Veda* the first part is continued by a second one, which cannot be found in the printed text of the *Sāma*; the singer's manuscript, however, shows this part.

The chant, in the present case, is on four notes in the basic Dorian scale (*Bhairavī*). The actual notes used are B-flat, C, D-flat, E-flat, with C as the tonic.

Translation:

"Like cows that have not been milked, we cry unto Thee, O Hero, singing thy praises. Thee—who seeth the divine light, saviour of the world in movement, O Indra, Sovereign of the unchangeable.

On earth as in heaven, none has been born or will be who can equal thee, generous Indra, we who desire horses, we, strong men, appeal to thee."

(Sāma Veda, 2, 1, 1, 11, 1—2; and Ṛg Veda, 7, 32, 22—23)

No. 10. SĀMA VEDA. HYMN TO THE MOON (CANDRA GĪTI)

Sung according to the *Rānāyani Śākhā* tradition

by Rāma Bhatta Ratāte (of Maharashtra).

Recorded in Benares in 1951.

Translation:

"Then they suddenly came upon the magic name of the bull, the creator, there in the house of the moon. The moon, the moon . . ."

(Sāma Veda, 1, 2, 2, 1, 1; and Ṛg Veda, 1, 84, 15a)

B

No. 11. WHITE YAJUR VEDA

The *Śatapatha Brāhmaṇa* of the *Śukla Yajur Veda*.

Hymn to Prajāpati, Lord of Creatures.

Sung by Rāma Shāstrī Dravid (of Kumbakonam, South India).

Recorded in Benares in 1951.

The psalmody of the *Śatapatha Brāhmaṇa* is very different from that of the other Vedic texts. It permits only two accents (*udātta* and *anudātta*) instead of three (*udātta*, *anudātta* and *svarita*).

Translation:

"Agni [the Fire of the Sacrifice], Lord of Creatures, he who represents the cycle of the year, he himself revealed to the sage of the sacrifice and to the son of Rajastamba that the bricks [of his sacrificial hearth] should be as numerous as the stars.

For this Lord of Creatures who symbolizes the year, the seven hundred and twenty days and nights of a year are the stars. This is the reason that the number of bricks to be used for the sacrifices, such as *Parīśrut* and *Yajumati*, is, according to the formulas of the *Yajur (Veda)* three hundred and sixty.

The Lord of Creatures gave birth to all living and moving elements as well as to all inert and static elements—to the gods and to humans. After having given birth to the elements he felt empty and began to fear death."

(Śatapatha Brāhmaṇa, Vājasaneyi Mādhyandina śākhā, 13, 7, 1, 1—2)

No. 12. WHITE YAJUR VEDA

The *Śatapatha Brāhmaṇa* of the *Śukla Yajur Veda*.

Hymn to Brahma.

Recited by Rāma Shāstrī Dravid of Kumbakonam.

Recorded in Benares in 1951.

Translation:

"The Immensity, born of itself, warmed itself austerely. He saw that since this austerity was without end, he could offer himself as a sacrifice in the elements and the elements in himself. After having offered all the elements in himself for sacrifice and himself in the elements, he achieved freedom and sovereignty. In the same way, after he has sacrificed all the best in the universal sacrifice (*sarva medha yajña*) the sacrificant becomes masters of the kingdom and of the elements. 1.

This universal sacrifice lasts ten days. The meter (of the mantras) *virāt* (which symbolizes nourishment) is formed by ten syllables. It represents nourishment, that is, boiled rice. To obtain all nourishments the sacrificant worships the hundred forms of Fire (Agni). This universal sacrifice is the greatest of sacrifices. It leads the sacrificant to an exalted position." (Śatapatha Brāhmaṇa, Vājasaneyi Mādhyandina śākhā, 10, 4, 2, 1—2)

No. 13. BLACK YAJUR VEDA

Invocation preliminary to the magic cult of Nirṛti, the Malevolent Power.

The *Taittirīya Samhitā* of the *Kṛṣṇa Yajur Veda*, recited with *vikṛtis*

by Venkatesha Ghanapāthī of Kanchipuram (South India).

Recorded in Benares in 1951.

The *vikṛtis* are: *Pada*, *Krama*, *Jatā* and *Ghana*.

In the *Pada*, the words are separated from each other by eliminating the liaisons.

In the *Krama*, the words are repeated in the following order: 1—2, 2—1, 2—3, 3—2, etc.

In the *Jatā*, the words are repeated in the following order: 1—2, 2—1 1—2, 2—3 3—2 2—3, 3—4 4—3 3—4, etc.

In the *Ghana*, the words are repeated in the following order: 1—2 2—1, 1—2—3 3—2—1 1—2—3, 2—3 3—2, 2—3—4, 4—3—2 2—3—4, 3—4 4—3, etc.

Translation:

"May the rope which is tied to the neck of the purest cow led from the herd of the donors, be placed on the post to which she is attached so that our enemies may be destroyed. Thus placed, the rope will bring the anger of the god of unhappiness (the Ruler of the South West), upon our enemies." (Taittirīya Samhitā, 2, 2, 6, 5, 50)

No. 14. WHITE YAJUR VEDA

Hymn to Gaṇapati, from the *Śukla Yajur Veda*

recited with *vikṛtis*

by Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi, of Benares.

Recorded in Benares in 1950.

The *vikṛtis* are: *Samhitā*, *Pada*, *Krama*, *Jatā*, *Puṣpamālā*, *Kramamālā*, *Śikhā*, *Rekha* and *Dhvaja*.

To the text:

This text, which the singer gives, is abridged by omission of the repeated words (*tvam* and *avāmahe*). The text in *Devanāgarī* is that of the *Mantra* such as it is generally printed.

Translation:

"We invoke thee, Lord of quantities, reigning over the celestial hordes, master of the beloveds among all the beloveds, Lord of treasures among all treasures. Eternal dwelling. Oh, that I might have thee established in my heart as thou art established in the heart of Nature!"

(Śukla Yajur Veda, 23, 19; Ṛg Veda, 2, 31, 1a; Gaṇapati Upaniṣad, etc.)

¹ The *Soma*, an intoxicating beverage that was poured in the fire of the Sacrifice and was drunk by the priests, was prepared from the leaves of a plant, probably hemp. A similar drink is today called *Bhang* in Northern India and has still a sacred character. The term *Soma* indicated however, by extension, anything offered to Agni (Fire) for its subsistence.

LA MUSIQUE DE L'INDE

Disque I

RÉCITATION ET CHANT VÉDIQUE

Enregistrements et notes par Alain Daniélou

Alain Daniélou

Le chant védique est probablement la forme de psalmodie la plus ancienne connue. Des méthodes d’enseignement rigides et complexes ont permis aux Hindous de préserver, à travers des millénaires de guerres, de conquêtes, de transformations sociales et religieuses, leur chant rituel inchangé. Les notations du chant védique, qui sont les plus anciennes notations connues, nous viennent d’époques où l’histoire hésite à s’aventurer. Ce sont ces notations qui servent encore aujourd’hui aux chantres brahmaniques pour psalmodier les textes sacrés des Védas.

Dans toutes les régions de l’Inde, quelles que soient les différences de race, de culture, de langage, le chant védique reste identique à lui même, alors que les systèmes musicaux sont très différents. Le chant védique est pourtant complexe et relativement varié. Chacun des Védas se psalmodie d’une manière différente, et les textes secondaires tels que les *Brāhmana-s*, les *Āraṇyaka-s*, les *Upaniṣad-s*, qui constituent le vaste ensemble de la littérature védique, se psalmodient aussi de manière distincte.

D’anciens traités didactiques, les *Śikṣā-s* ou « Enseignements », écrits dans un sanskrit souvent archaïque, décrivent les particularités techniques du chant védique. Nous y lisons que le *Ṛg Vēda* se psalmodie sur un ton, le *Yajur Vēda* sur deux, le *Sāma Vēda* sur trois. Pourtant nous pouvons remarquer que dans la pratique du chant liturgique hindou, le *Ṛg Vēda* se psalmodie sur trois notes, le *Yajur* souvent sur cinq, le *Sāma* sur sept. C’est qu’en réalité les deux notes qui entourent un ton particulier sont considérées comme des accents. Il s’établit des combinaisons de groupes de notes dont certaines sont communes.

Tous les textes peuvent être, suivant les circonstances, récités ou psalmodiés, et il existe des stades intermédiaires entre la récitation et la psalmodie. Seule la psalmodie des hymnes du *Sāma Vēda* est considérée comme proprement mélodique et musicale. Ceci est d’ailleurs la raison pour laquelle le *Sāma Vēda* occupe une placé contestée et de second plan dans le rituel. Son caractère que nous pourrions appeler artistique lui confère un stigma de mondanité. La musique et la danse sont des professions déconsidérées, et le brahmane qui s’adonne à ces arts risque de perdre son rang. Les hymnes du *Sāma Vēda*, considérés comme trop musicaux, sont donc proscrits de certains rites particulièrement importants.

Il existe plusieurs branches (*śākhā-s*) du chant védique particulièrement pour le chant du *Sāma Vēda*. Leur tradition est associée aux noms d’anciens sages. Ces branches présentent des différences dans le style, la notation, l’accentuation, etc. Etant donné le caractère sacré et magique du texte védique, une grande importance est attachée à ces variantes. Les principales branches existantes et que nous avons pu enregistrer sont la *Kauthuma śākhā* et la *Rānāyani śākhā*. La *Rānāyani śākhā* représente une tradition plus mélodique que la *Kauthuma śākhā*. Les brahmanes qui chantent la *Rānāyani śākhā* dans l’Inde du Nord n’étaient pas, dans les temps anciens des chanteurs du *Sāma Vēda*. Leurs traditions familiales sont en effet celles du *Ṛg Vēda* et de l’*Atharva*. Ils étudièrent la tradition de la *Rānāyani śākhā* dans le cas de certains mantra-s seulement qu’ils psalmodient lorsqu’ils occupent les fonctions de « gardiens des portes » (*dvarapāla-s*) dans les Sacrifices rituels (*yajña-s*), mais ils ne connaissent pas le reste du *Sāma Vēda*, du moins par tradition. Ces extraits du *Sāma Veda* utilisés dans la tradition *Rānāyani* sont groupés dans des manuels appelés *Govardhani*.

En dehors de la division des branches, il existe pour le *Sāma Vēda* divers styles-de-chant (*gāna*) appelés *Āraṇya gāna*, *Ūha gāna*, *Ūhya gāna*, *Vehya gāna* et *Veha gāna*. Le sens technique de ces termes est aujourd’hui quelque peu oublié, mais la tradition en est respectueusement maintenue.

Nous pouvons nous demander comment il a été possible de conserver à travers les siècles des formes de psalmodie très élaborées sans aucune transformation importante. Ceci est dû à la méthode minutieuse par laquelle le chant védique est enseigné et transmis. La transmission du chant védique est, en théorie, entièrement orale. Les textes écrits ne sont que des aides mémoire et le texte qui n’a pas été transmis oralement n’a pas de valeur rituelle. Les enfants qui apprennent par cœur les versets chantés des Védas doivent les répéter d’une manière qui crée un tel automatisme qu’ils ne peuvent ensuite rien y changer, ni une syllabe, ni un accent. On leur fait réciter chaque vers de façons diverses: en tenant compte du sens et sans en tenir compte, à l’envers et à l’endroit, et selon toute une série

de grilles dont certaines sont d’une grande complication. De sorte que seul un automatisme absolu de la mémoire permet de les exécuter. Ces méthodes d’enseignement sont appelées *vikṛti-s* (altérations).

La forme récitée, analogue au langage parlé, est appelée *Mūla* (racine), *Samhitā* (texte), ou *Rca* (mètre). Le verset récité en séparant les mots sans former les liaisons est appelé *Paḍa* (syllabique). Le plus simple des *vikṛti-s* est le *Krama* (ordre) dans lequel on prononce le premier mot puis le deuxième et on répète le deuxième suivi du premier, et ainsi de suite. Le *vikṛti* suivant est appelé *Jaṭā* (la tresse). Les mots sont prononcés dans l’ordre 1–2, 2–1, 1–2; 2–3, 3–2, 2–3; etc. L’un des *vikṛti-s* les plus compliqués est appelé *Ghana* (massif). Les mots y apparaissent dans l’ordre: 1–2, 2–1, 1–2–3, 3–2–1, 1–2–3; 2–3, 3–2, 2–3–4, 4–3–2, 2–3–4; etc. Les autres *vikṛti-s* importants sont *Gāna* (chant), *Puṣpa-mālā* (collier de fleurs), *Krama-mālā* (collier ordonné), *Śikhā* (pointe), *Rekhā* (ligne), *Dhvoja* (drapeau) et *Ratha* (chariot).

Les versets des Védas ne peuvent être prononcés et psalmodiés que par les Brahmanes. Ils ne doivent être entendus par nul autre que les Hindous de haute caste. Cette interdiction, absolue autrefois, est encore très largement observée dans le milieu des Brahmanes orthodoxes qui seuls possèdent la tradition du chant védique. L’enregistrement du chant védique présente donc certaines difficultés qu’il nous a fallu plusieurs années pour surmonter.

Les *mantra-s* sont des formules rituelles au pouvoir magique dont les sons ont un sens symbolique indépendant de leur sens linguistique et qui permettent d’attirer dans une image ou un symbole la présence réelle de la divinité. Les *mantra-s* védiques servant pour les offices religieux en particulier ceux du *Sāma Vēda*, sont réunis dans des manuels manuscrits transmis héréditairement et utilisés pour le chant cérémoniel. Certains de ces *mantra-s* ne se trouvent pas dans les textes imprimés, basés eux mêmes sur des manuels analogues, certains réunissent des versets pris à des hymnes différents. Nous suivons ici les textes utilisés par les chanteurs et indiquons éventuellement la référence des *mantra-s* identiques ou similaires qui se trouvent dans les textes imprimés. Je n’ai pu obtenir le texte du chanteur pour les enregistrements 4 et 5 et je ne suis pas certain que les textes donnés ici d’après des versions imprimées correspondent exactement aux textes chantés.

NOTATION

Dans les textes psalmodiés les indications musicales sont données par les accents usuels pour les textes védiques. Les notes « élevées » (*udātta*) n’ont pas d’accent. Les notes « non-élevées » (*anudātta*) ou graves, prononcées au niveau de la parole sont indiquées par un trait horizontal placé au dessous de la syllabe. Les notes « accentuées » (*svarita*), plus hautes que les notes élevées sont indiquées par un trait vertical au dessus de la syllabe. Dans les notations du *Sāma Vēda*, les notes indiquées par des chiffres, partent du grave. La lettre R indique une durée double.

ENREGISTREMENTS

A

No 1 ṚG VEDA. INVOCATION À KUBERA, LE GARDIEN DU TRÉSOR DES DIEUX

Récitation non-chantée d’un verset du *Taittirīya Āraṇyaka* suivi d’un passage du *Ṛg Veda Samhitā*.

Texte récité par Prahlad Shastri (du Maharashtra).

Enregistré à Benares en 1950.

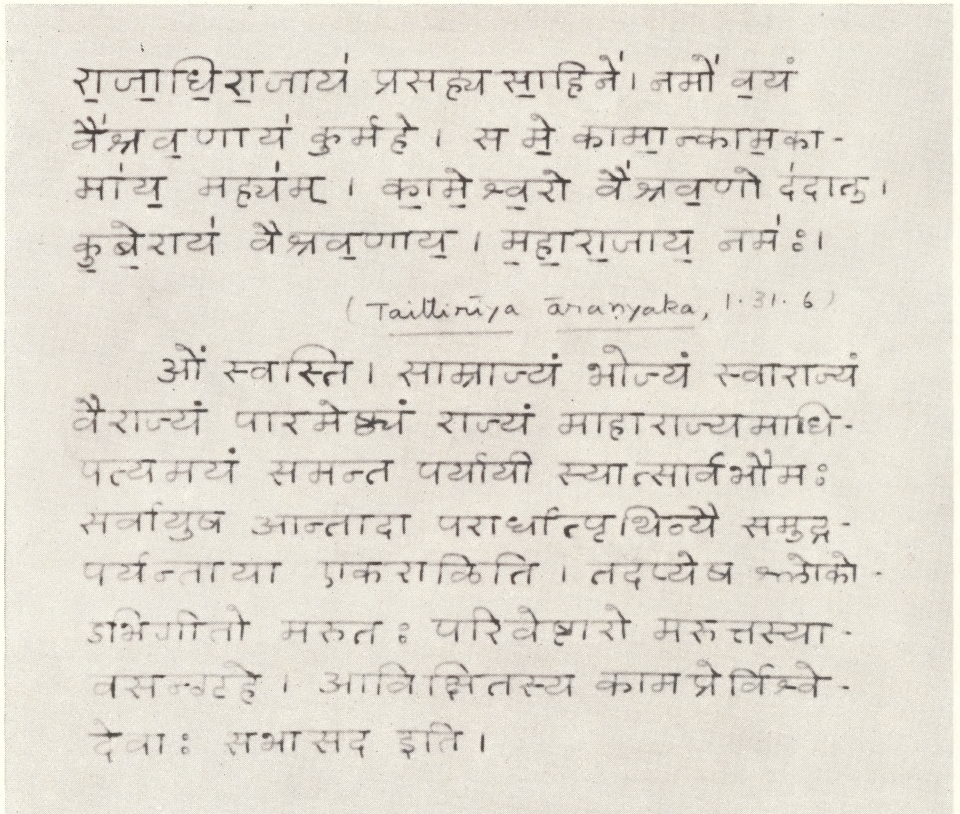
Texte:

Rājādhirājāyā prasahya sāhinē, namō vayam vaiśravaṇāyā kurmahe. Sa me kāmāṅkāmākāmāyā mahyām. Kāmeśvaro vaiśravaṇo dādātu. Kubērāyā vaiśravaṇāyā mahārājāyā namāḥ.

(*Taittirīya Āraṇyaka*, 1, 31, 6)

AUM! Svasti. Sāmrajyam bhojyam svārājyam vairājyam pārameṣṭhyam rājyam mārājāyamādhipatyamayam samanta paryāyī syātsārvabhaumah sarvāyuṣa āntādā parārdhāt prthivyai samudraparyantāyā ekaraliti. Tadapyeṣa śloko-bhigīto marutaḥ pariveṣṭāro maruttasyāvasangrhe. āvikṣitasya kāmaprervīśvedevāḥ sabhāsada iti.

(*Ṛg Veda mantra samhitā*, p. 51, *Nirṇaya sāgara ed.*)

Traduction:

« Au roi des rois, fils de Viśravas, aux conquêtes faciles nous présentons nos respects. Puisse ce roi des désirs, fils de Viśravas, m’accorder ce que je désire, à moi qui suis plein de désirs.

Salut au grand roi Kubera (le difforme) [le gardien des trésors] fils de Viśravas. »

« AUM! Puisse tout aller bien! Puisse celui-ci pour toujours jouir de l’empire de la terre entière en indépendante souveraineté, de la royauté suzeraine et du pouvoir suprême de la royauté.

Puisse-t-il vivre longtemps, pour des millions d’années, seul souverain de la terre qui s’étend jusq’au l’océan.

Pour lui sont chantés ces vers: Les Maruts (dieux des vents) habitent sa demeure, les Maruts le servent. Il ne connaît pas l’appauvrissement et peut satisfaire les besoins de tous. Dans son conseil sont présents tous les dieux. »

No 2 ṚG VEDA. INVOCATION À KUBERA

Même texte que le précédent mais psalmodié par Prahlad Shastri. Enregistré à Benares en 1950.

Les hymnes védiques peuvent être récités ou psalmodiés. Cet enregistrement présente la forme psalmodiée du texte précédent.

No 3 ṚG VEDA. HYMNE À AGNI, DIEU DU FEU

L’*Agni sūkta*, le premier hymne du *Rg Veda*

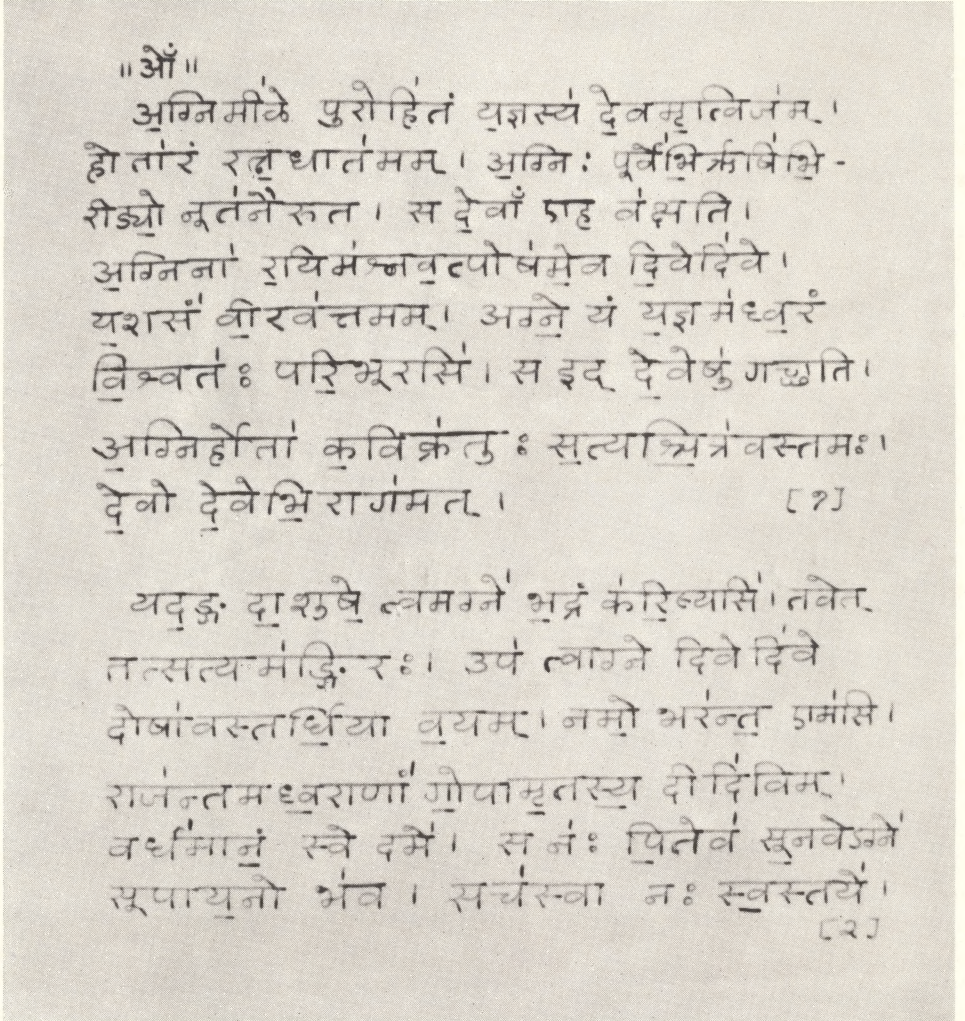
Psalmodié par Prahlad Shastri (du Maharashtra).

Enregistré à Benares en 1950.

Texte:

AUM! Agnimīle purohitam yajñasyā devamṛtvijām, hotāram ratnadhātāmam. Agnih pūrvebhīrṣibhīrīdyo nūtanairuta, sadēvām eha vākṣati. Agninā rayimāśnavatpoṣāmeva dive dive, yaśasām vīravāttamam. Agne yam yajñamadhvaṇam viśvataḥ pariḥhūraṣi, sa id deveṣu gacchati. Agnirhotā kavikrātuh satyaścitrāśravastamah, devo devebhīrāgāmat. Yadanga dāśuṣe tvamagne bhādrām kārīṣyasi, tavetatsatyamaṅgiraḥ. Upā tvāgne dive dive doṣāvastardhiyā yayam, namo bharānta emāsi. Rājāntamadhvaṇānām gopāmṛtasyā dīdivim, vardhāmānam sve damē. Sa naḥ pīteva sūnave-gnē sūpāyāno bhāva, sacāsva naḥ svastayē.

(*Ṛg Veda*, 1, 1, 1, 1–2)

Traduction:

« AUM! Je chante Agni (le Feu), le célébrant du sacrifice, le resplendissant, le prêtre, le porteur d’offrandes, possesseur de joyaux; Agni digne des louanges des sages anciens et nouveaux, qui convoque ici tous les dieux. C’est par l’entremise d’Agni que l’on peut obtenir la richesse, l’abondance qui s’élargit de jour en jour, la gloire et de nombreux héros.

Agni! Le rite parfait du sacrifice que tu protèges de toutes parts, en vérité atteint les dieux.

Puisse Agni, prêtre et poète, omniscient, image de la vérité, glorieux entre tous, venir ici accompagné des [autres] dieux.

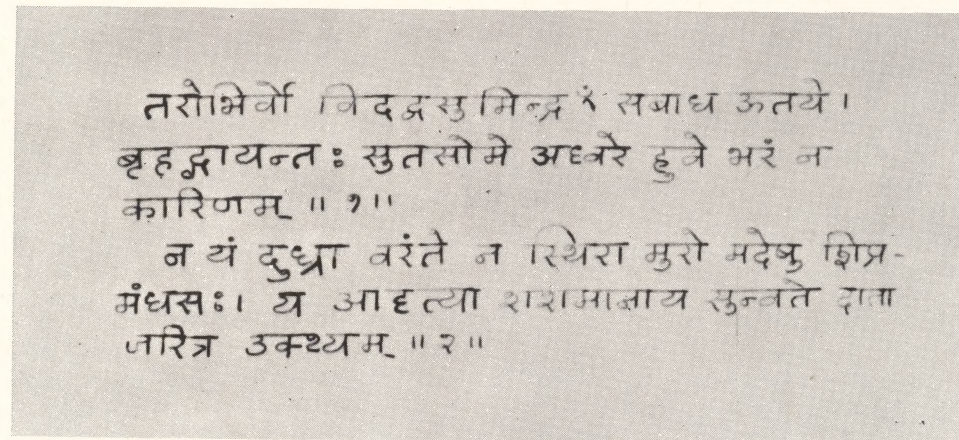
Les bienfaits dont tu combles ceux qui t'offrent [des oblations] cela en vérité te revient.
O Magicien!
Nous venons près de toi, Agni, jour après jour, t'apporter nos hommages et nos pensées le matin et le soir.
Resplendissant maître des sacrifices, protecteur des lois éternelles tu grandis dans ta propre demeure.
Sois bienveillant comme un père envers nous. Reste avec nous Agni! pour notre bien. »

No 4 SĀMA VEDA. HYMNE À INDRA.

chanté selon la tradition de la Kauthuma śākhā par Lakshmi Narayana Shastri de Mayavaram (Tanjore). Enregistré à Madras en 1952.

Texte:

Kāleyam.
Tarobhirvo vidadvasumindram sabādha ūtaye bṛhadgāyantaḥ sutasome adhware huve bharam na kāriṇam. 1.
Na yam dudhrā varante na sthirā muro madesu śipramandhasaḥ. Ya ādṛtyā śāsāmānāya sunvate datā jarita ukthyam. (Sāma Veda 2, 1, 1, 14)

Traduction: Le Sāma de Kali.

« Ample chants pour le sacrifice où l'on fait couler le Soma¹. Nous, les prêtres, évoquons, pour qu'il nous aide, Indra, aux joues pleines, l'ami des bardes qui procure la richesse, et dans son ivresse ne met pas d'obstacles aux tueurs fermes, irrésistibles. Il donne la richesse à celui qui le loue et honore celui qui prépare et verse [la liqueur]. »

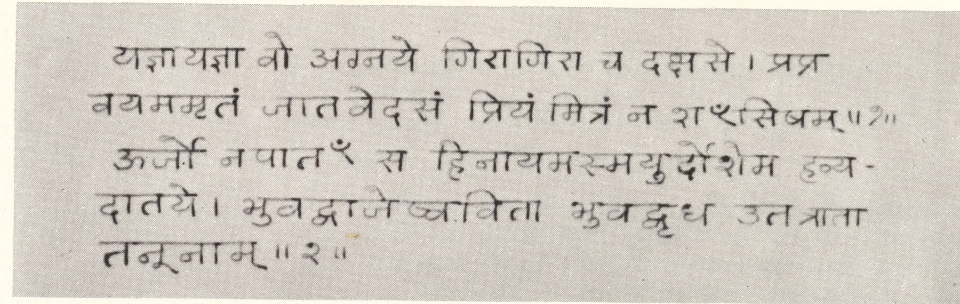
No 5 SĀMA VEDA. SACRIFICE DU SOMA (SOMA YAJŅĀ)

texte de la troisième offrande (savana).
Chanté selon la tradition de la Kauthuma śākhā, par Lakshmi Narayana Shastri de Mayavaram (Tanjore). Enregistré à Madras en 1952.

Texte:

Yajñāyajñīyam.
Yajñāyajñā vo agnaye girāgirā ca dakṣase.
Prpravayamamṛtam jātavedasam priyam mitram na śamsiṣam. 1.
Ūrjo napātam sa hināyamasamayurośema havyaḍāyate.
Bhuvadvājeṣvavitā bhuvadvṛdha uta trātā tanunām. 2.
(Sāma Veda, 2. 1. 1. 20; et Rg Veda 6. 48. 1–2)

¹ Le Soma, la liqueur enivrante versée dans le feu du Sacrifice et bue par les prêtres, était préparée avec les feuilles d'une plante qui est probablement le chanvre indien ou Haschich, appelé aujourd'hui Bhang dans l'Inde du Nord. Le terme Soma couvrirait toutefois tout ce qui est offert à Agni, le Feu, pour sa subsistance. »

Traduction:

« Pour être fort, que chaque hymne de chaque sacrifice, loue Agni, votre dieu du Feu. Chantons les louanges de notre ami très cher, le sage, l'immortel à qui tout appartient. 1. Fils de la Force, n'est il pas notre maître? Servons le, car c'est lui qui porte nos offrandes [aux dieux]. Dans les combats qu'il soit notre aide et notre réconfort, le sauveur de nos vies. »

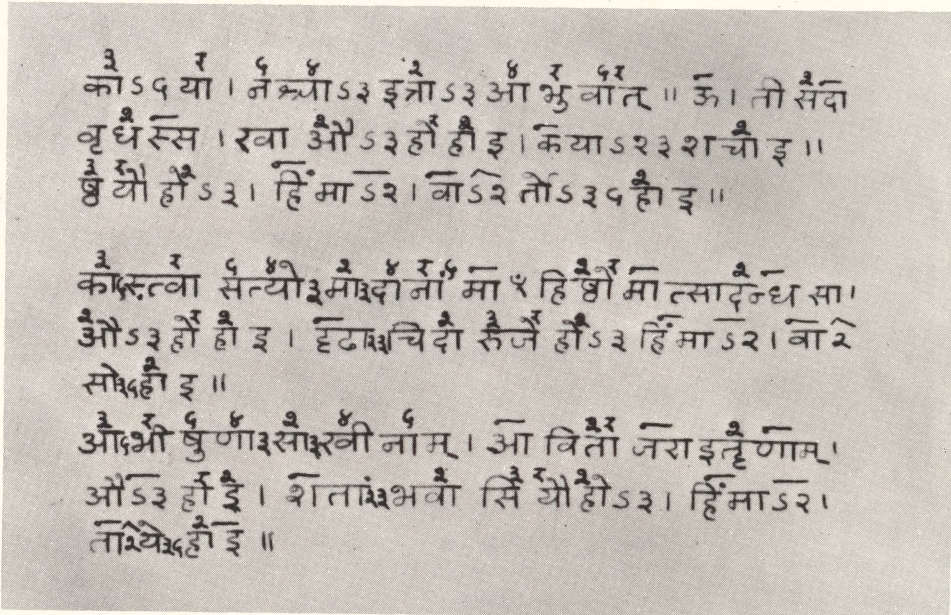
No 6 R̥G VEDA. INVOCATION À KUBERA.

Chantée selon la tradition appelée Mahā-vamadevya gīti, dans le style des « Chants de la Forêt » (Āraṇya gāna) selon la tradition de la Kauthuma śākhā par Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi de Benares. Enregistré à Benares en 1949.

Texte:

Kayā naśca itra ā bhuvādūti sadāvṛdhaḥ sakhā.
Kayā śaciṣṭhayā vṛtā. 1.
Kāstvā satyo mādānām mām hiṣṭho mātśādandha sā.
Drdhā cidā ruje vāso. 2.
Ābhīṣunā sakhīṇām. Āvitā jarā itīṇām.
Sā tām bhavā siyā tāye. 3.

(Sāma Veda 2, 1, 1, 12, 1–3; et Grāmageya gāna, 169)

Notation du texte chanté:

Kā-5 yā . naścā-3 itrā-3 ā bhūvāt . ū . ū sadā vṛdhassa .
Khā . au-3 ho hā i . kayā-23 śacā i . ṣṭhayau ho-3 .
hīm mā-2 . vā-2 rto-35 hā i .
Kā-5 stvā . satyo-3 ma-3 dānām . mā m hiṣṭho mātśādandha . sā .

au-3 ho hā i . dr̥dha-23 cidā . ruje ho-3 . hīm mā-2 .
vā-2 so-35 hā i .
Ā-5 bhī . ṣuṇā-3 sã-3khinām . ā vitā jarā i tī . ṇām . au-23 ho hā i .
śātām-23 bhavā . si yau ho-3 . hīm mā-2 . tā-2 yo-35 hā i .
(d'après la notation manuscrite donnée par le chanteur)

Traduction:

« Quel secours nous apportera l'ami merveilleux dont la prospérité toujours augmente? entouré de quels puissants compagnons? 1. Quel breuvage fort et généreux t'inspirera d'ouvrir les trésors les mieux gardés? 2. Puisses tu venir à nous tes amis, qui chantons ta louange avec de multiples secours, toi, notre protecteur. »

No 7 SĀMA VEDA. INVOCATION AUX DIEUX

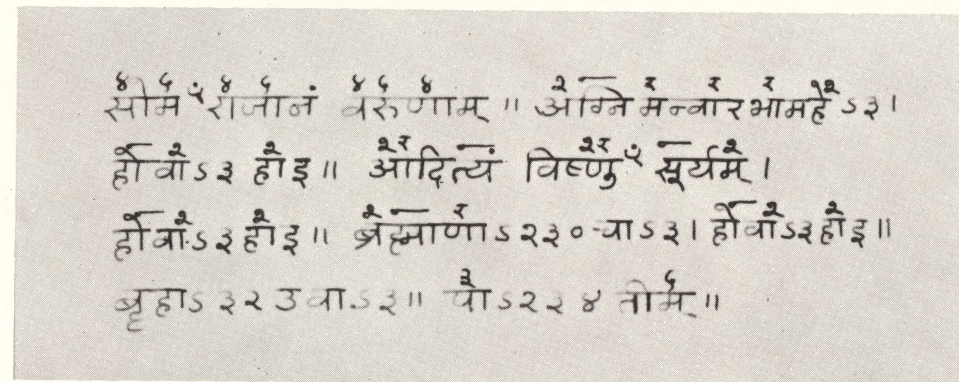
Chantée dans le style du Vehya gāna, selon la tradition de la Kauthuma śākhā par Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi de Benares. Enregistré à Benares en 1949

Texte:

Somam rājānam varuṇam, agnimanvāra bhāmahe
Ādityam viṣṇum sūryam, brahmaṇācca brhāspatim.
(Sāma Veda 1, 1, 2, 5; et Grāmageya gāna, 91)

Notation du texte chanté:

Somam rājānam varuṇam . agnimanvāra bhāmahe-3 .
hovā-3 hā i . Ādityam viṣṇu m sūryam . hovā-3 hā i .
Brahmaṇā-23 ṇcā-3 . Hovā-3 hā i .
Bṛhā-32 uvā-3 . pā-234 tīm . iti somasāma .

Traduction:

« Nous plaçons notre confiance en Soma le roi, en Varuṇa, en Agni, en Āditya, en Viṣṇu , en Sūrya et en Brhaspati, le prêtre. »

No 8 SĀMA VEDA. HYMNE À RUDRA, LE DIEU DESTRUCTEUR

Le Rudra sūkta est ici chanté dans le style des « Chants de la Forêt » (Āraṇya gāna) selon la tradition de la Kauthuma śākhā. Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi de Benares psalmodie d'abord le texte de base (ṛca), puis les vikṛti-s Pada et Gāna. Enregistré à Benares en 1950.

Texte:

Ākrandaya kuru ghoṣam mahāntam harī indrasyābhiyojayāśū
marmāvidham dadatām anyo anyam śalyātmā patatu ślokamaccha
prayaccakramarābṇe sanatā abhyavarttayat
jyogittisra ohātai śayātai keśavacchiraḥ
(Sāma Veda, āraṇyagāna, arka parva, 78)

Notation du texte chanté:

a) Rca

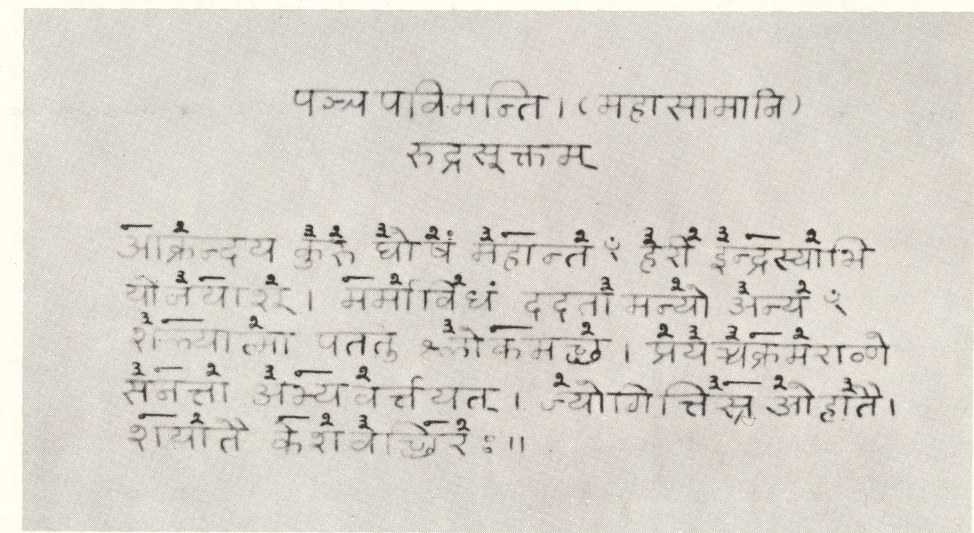
ākrandaya kuru ghoṣam mahānta m harī indrasyābhiyo jayāśu .
marmāvidham dadatāmanyo anya m śalyātmā patatu ślokamaccha .
prayaccakramarābṇe sanatā abhyavarttayat, jyogittisra ohātai
śayātai keśavacchiraḥ .

b) Pada

atha padapāṭhaḥ .
ā . krandaya . kuru . ghoṣam . mahāntam . harī iti . indrasya .
abhi . yojaya . āśu iti . marmāvidham .
marmāvidham . dadatām . anyāḥ . anyam . an . yam . śalyātmā .
śalya . ātmā . patatu . ślokam . accha . pra . yat . cakram .
arābṇe . a . rābṇe . sanatā . abhyavarttayat . abhi . avarttayat .
jyok . it . tisraḥ . ohātai . śayātai . keśavat . śiraḥ .
iti padapāṭhaḥ .

c) Gāna

atha gānam .
ākrandayovā . kuru ghoṣam . ma hā-2 . āntā-2 m . harindrasyābhi
yojayā-2 . āśu-2 . marmāvidham dadatāmanyo-2 . ānya-2 m .
śalyātmā patatu ślokamā-23 . o-2 . chā-234 . au ho vā . as .

Traduction:

Le texte reproduit ici d'après le manuscrit du chanteur ne me parait pas clair et ne se trouve pas dans les versions imprimées. Je ne puis en donner une traduction exacte. Il invoque à grand cris les chevaux d'Indra aux longues crinières.

No 9 SĀMA VEDA. HYMNE À INDRA, DIEU DES PLUIES ET ROI DU CIEL

Chanté selon la tradition de l'Uha gāna dans la branche de la Rānāyani śākhā et dans le style appelé Vairāja. (Il existe un style Mahā-vairāja qui est plus orné). Chanté par Rāma Bhatta Ratāte (du Maharashtra), un lettré très âgé qui enseignait le chant védique à Benares. Enregistré à Benares en 1951.

Texte:

Abhitvā sūra nonu mo-dugdhā iva dhenavaḥ
 īśānamasya jagataḥ svardr̥samīśānamindra tastuṣaḥ .
 Na tvā anyo divyo na pārthivo na jāto na janīsyate
 aśvāyanto maghavannindravājino gavyantastvā havāmahe.

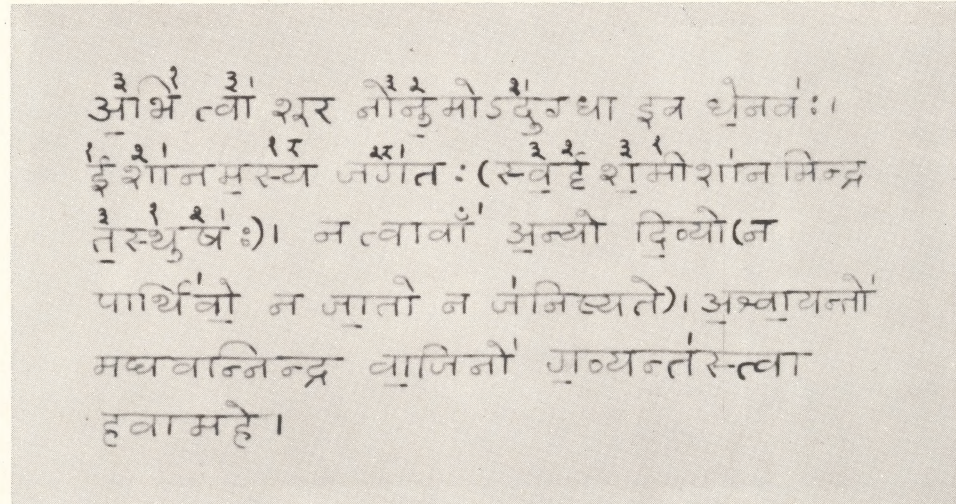
(*Sāma Veda* 2, 1, 1, 11, 1–2 et *Ṛg Veda*, 7, 32, 22–23)

La première partie du mantra se trouve dans le *Ṛg Veda* et le *Sāma Veda* (texte imprimé). La deuxième partie fait suite à la première dans le *Ṛg Veda* mais ne se trouve pas dans le texte imprimé du *Sāma*. Elle se trouve toutefois dans le manuscrit utilisé par le chanteur.

Notation du texte chanté:

³ ¹ ³ ³ ² ¹²
 Ḍbhitvā sūra nonu mo—dugdhā iva dhenavaḥ .
^{1,2} ^{1R} ^{2R} ³ ² ³ ¹ ³ ^{1,2}
 īśānamasya jagataḥ svardr̥samīśānamindra tastuṣaḥ .
 Na tvā vām anyo divyo na pārthivo na jāto na janīsyate.
 aśvāyanto maghavannindravājino gavyantastvā havāmahe.

Le chant dans le cas présent est sur quatre notes dans l'échelle fondamentale du Dorien (*Bhairavī*). Les notes employées sont Sib Ut Réb Mib. Ut étant la tonique.

Traduction:

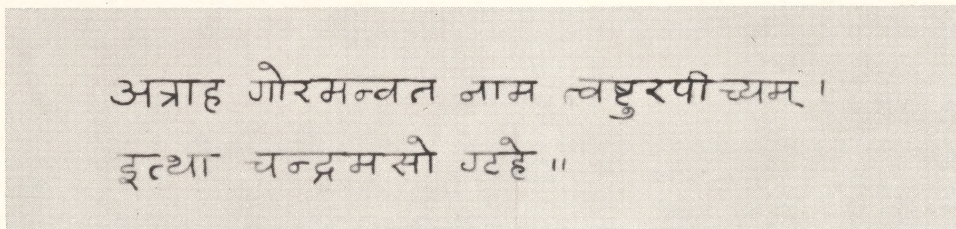
« Comme des vaches que l'on n'a pas traitées, nous crions vers toi, O Héros! chantant ta louange. Toi qui vois la lumière divine, Seigneur du Monde en mouvement, O Indra! Souverain de l'Immuable.
 Sur la terre et dans le ciel, nul pareil à toi ne naquit et ne naitra. Généreux Indra, désirant des chevaux, nous, les hommes forts, nous t'invoquons. »

No 10 SĀMA VEDA. HYMNE À LA LUNE (CANDRA GĪTĪ)

Chanté selon la tradition de la *Rānāyani śākhā*
 par Rāma Bhatta Ratāté (du Maharashtra).
 Enregistré à Benares en 1951

Texte:

Atrāha goramanvata nāma tvaṣṭurapīcyām. ithhā
 candramaso gr̥he. ā ū candram. (*Sāma Veda* 1, 2, 2, 1, 1 et *Ṛg Veda*, 1, 84, 15a)

Traduction:

« Alors ils reconnurent soudain le nom magique du bœuf créateur, là, dans la maison de la lune. La lune, la lune . . . »

B

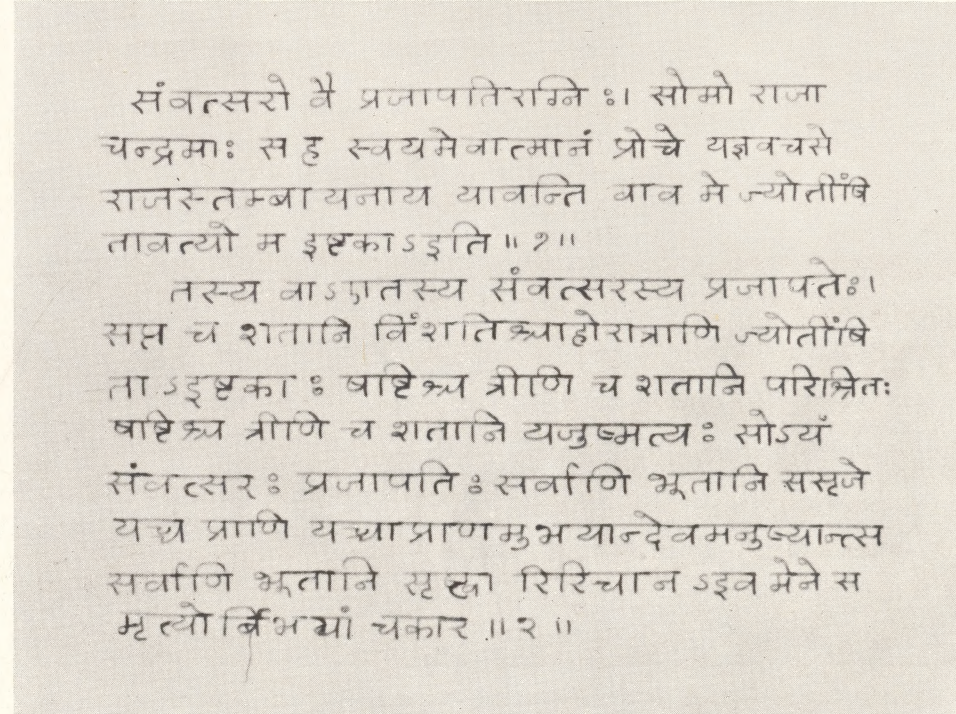
No 11 YAJUR VEDA BLANC

Le *Śatapatha Brāhmaṇa* du *Śukla Yajur Veda*.
 Hymne à Prajāpati, Seigneur des Créatures.
 Récité par Rāma Shāstrī Dravid de Kumbakonam (Inde du Sud).
 Enregistré à Benares en 1951
 La Psalmodie du Śatapatha Brāhmaṇa est très différente de celle des autres textes védiques. Elle ne reconnaît que deux accents (*udātta* et *anudātta*) au lieu de trois (*udātta*, *anudātta* et *svarita*).

Texte:

« Samvatsaro vai Prajāpatiragniḥ somo rājā candramāḥ sa ha svayamevātmānām proce yañavacase rājastambāyanāya yāvanti vāva me jyotiṣi tāvatyo ma iṣṭakā-iti. 1
 Tasya vā-etasya samvatsarasya prajāpateḥ. Sapta ca śatāni vinśatiscāhorātrāṇi jyotiṣi tā-iṣṭakāḥ ṣaṣṭiśca trīṇi ca śatāni pariśritāḥ ṣaṣṭiśca trīṇi ca śatāni yajuṣmatyaḥ so-yam samvatsaraḥ prajāpatiḥ sarvāni bhūtāni saṣṭe yacca prāṇi yaccāprāṇamubhayān devamanuṣyāntsa sarvāni bhūtāni sṛṣṭvā riricāna-iva mene sa mṛtyorbibhayām cakāra. 2. »

(*Śatapatha Brāhmaṇa*, *Vājasaneyi Mādhyandina śākhā*, 13, 7, 1, 1–2)

Traduction:

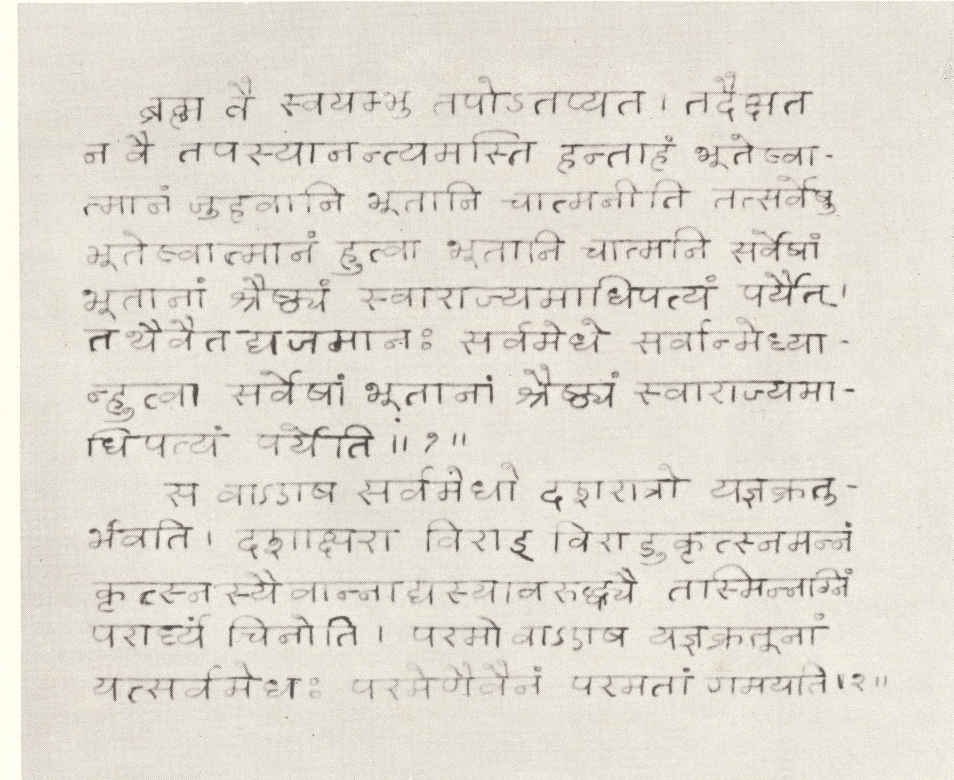
« Agni (le Feu du Sacrifice) Seigneur des créatures qui représente [le cycle de] l'année, lui-même révéla au sage du sacrifice et au fils de Rājastamba que les briques [de son foyer sacrificiel] doivent être aussi nombreuses que les étoiles.
 Pour ce Seigneur des Créatures qui symbolise l'année, les sept cent vingt jours et nuits d'une année sont les étoiles. C'est pourquoi le nombre des briques à employer dans les sacrifices tels que Pariśrut et Yajumati est, d'après les formules du Yajur [Veda] de trois cent soixante.
 Le Seigneur des Créatures donna naissance à tous les éléments vivants et mobiles ou inertes et immobiles ainsi qu'aux dieux et aux humains. Ayant donné naissance aux éléments il se sentit vide et commença à craindre la mort. »

No 12 YAJUR VEDA BLANC

Le *Śatapatha Brāhmaṇa* du *Śukla Yajur Veda*
 Hymne à Brahma.
 Récité par Rāma Shāstrī Dravid de Kumbakonam.
 Enregistré à Benares en 1951.

Texte:

Brahma vai svayambhū tapo-tayata. Tadaikṣata na vai tapasyānantyamasti hantāham bhūteṣvātmānam juhavāni bhūtāni cātmanīti tatsarveṣu bhūteṣvātmānam hutvā bhūtāni cātmani sarveṣām bhūtānām śreṣṭhyam svārājyamādhipatyam paryait. Tathaivaitadyajamānaḥ sarvamedhe sarvānmedhyānhutvā sarveṣām bhūtānām śraīṣṭhyam svārājyamādhipatyam paryeti. 1.
 Sa va-eṣa sarvamedho daśarātro yajñakraturbhavati. Daśākṣarā virāḍ virādukṛtsnamannam kṛtsnasyaivānnādyasyāvarud-dhyai tasminnagnim parārghyam cinoti. Paramo vā-eṣa yajñakratūnām yatsarvamedhaḥ paramēnavainam paramatām gamayati. 2.
 (*Śatapatha Brāhmaṇa*, *Vājasaneyi Mādhyandina śākhā*, 10, 4, 2, 1–2)

Traduction:

« L'Immensité née d'elle-même se réchauffa austèrement. Il vit que puisque cette austérité n'avait pas de fin, il pouvait s'offrir lui-même en sacrifice dans les éléments et les éléments en lui-même. Ayant offert en sacrifice tous les éléments en lui-même et lui-même dans les éléments, il réalisa la liberté et la souveraineté. De la même manière, le sacrificiant ayant sacrifié dans le sacrifice universel (sarva medha yajña) tous les meilleurs, devient le maître du royaume et des éléments. 1.
 Ce sacrifice universel dure dix jours. Le mètre (des mantra-s) virāṭ (qui symbolise la nourriture) est formé de dix syllabes. Il représente la nourriture, c'est-à-dire le riz cuit. Pour obtenir toutes les nourritures le sacrificiant vénère les cents formes du Feu (Agni). Ce sacrifice universel est le plus grand des sacrifices. Il conduit le sacrificiant à une position exaltée. »

No 13 YAJUR VEDA NOIR

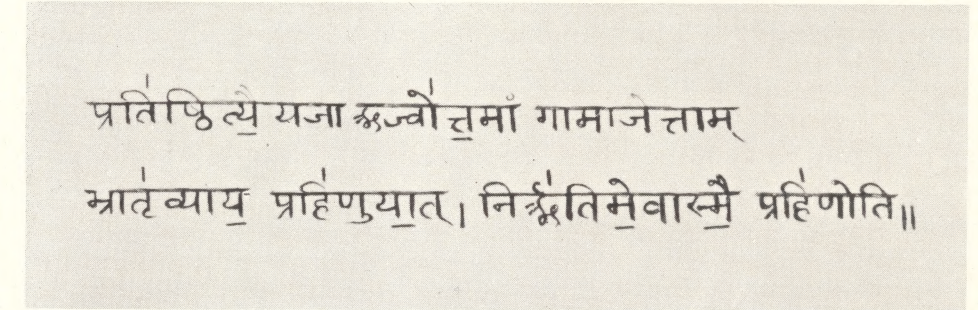
Invocation préparatoire au culte magique de Nirṛti, le Pouvoir Maléfique.
Taittirīya Samhitā du *Kṛṣṇa Yajur Veda* récitée avec *vikṛti-s* par Venkatesha Ghanapāthī de Kanchipuram (Inde du Sud).

Enregistré à Benares en 1951.

Les *vikṛti-s* sont: *Pada*, *Krama*, *Jatā* et *Ghana*.
 Dans le *Pada* les mots sont séparés les uns des autres en éliminant les liaisons.
 Dans le *Krama* les mots sont répétés dans l'ordre 1 2 2 1, 2 3 3 2, etc.
 Dans le *Jatā* les mots sont répétés dans l'ordre 12 21 12, 23 32 23, 34 43 34, etc.
 Dans le *Ghana* les mots sont répétés dans l'ordre 12 21, 123 321 123, 23 32, 234 432 234, 34 43, etc.

Texte:

Pratiṣṭhityai yajā rjvōttamām gāmājettām
 Bhrātr̥vyāyā prahīṇuyāt. Nirṛtimevāsmāi prahīṇoti. (*Taittirīya Samhitā*, 2, 2, 6, 5, 50)

Traduction

« Puisse la corde avec laquelle est lié le cou de la vache sans défaut amenée du troupeau des donateurs, être placée sur le poteau auquel elle est attachée afin que nos ennemis soient détruits. Ainsi placée la corde attirera sur les ennemis la colère du dieu du malheur (le Régent du Sud Ouest). »

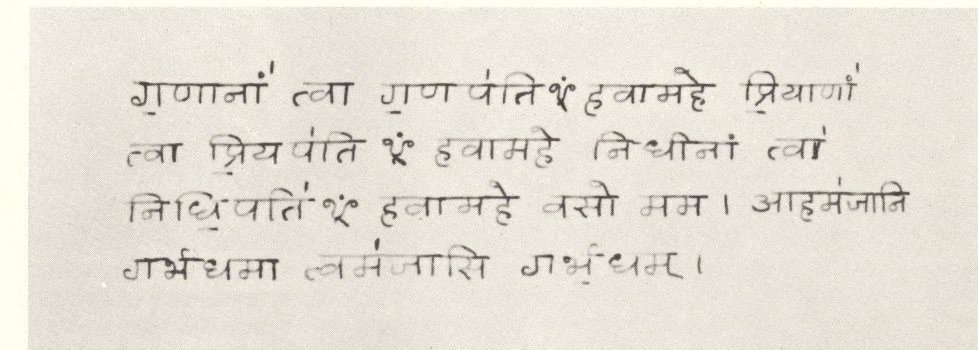
No 14 YAJUR VEDA BLANC

Hymne à Gaṇapati, du *Śukla Yajur Veda* récité avec *vikṛti-s*
 par Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi de Benares.
 Enregistré à Benares en 1950.
 Les *vikṛti-s* sont: *Samhitā*, *Pada*, *Krama*, *Jatā*, *Puṣpamālā*, *Kramamālā*, *Śikhā*, *Rekhā* et *Dhvaja*.

Texte:

Gaṇānām tvā gaṇapātim havāmahe priyānām priyāpātim nidhinām
 nidhīpatim. Vaso mama. ahamājāni garbhadhāmā tvāmājāsi garbhadhām.
 (*Śukla Yajur Veda*, 23, 19; *Ṛg Veda*, 2. 31. 1a; *Gaṇapati Upaniṣad*, etc.)

Ce texte est celui du chanteur qui est abrégé, supprimant les mots répétés (*tvām* et *avāmahe*). Le texte en Devanagari est celui du mantra tel qu'il est généralement imprimé.

Traduction:

« Nous t'invoquons, toi le seigneur des quantités, régnant sur les hordes célestes, maître des bien-aimés parmi les bien-aimés, Seigneur des trésors parmi les trésors. Demeure universelle. Puissé-je t'établir dans mon coeur comme tu es établi dans le sein de la nature. »

DIE MUSIK INDIENS

Platte I

VEDA-REZITATION UND -GESANG

Aufnahmen und Kommentar von Alain Daniélou

Der vedische Gesang ist wahrscheinlich die älteste uns bekannte Form eines Kultgesanges (der Psalmodie). Strenge und komplizierte Unterrichtsmethoden haben es den Hindus ermöglicht, über tausende von Kriegen und Eroberungen, sozialen und religiösen Umwälzungen hinweg ihren rituellen Gesang unverändert zu bewahren. Die Notationen des vedischen Gesanges, die ältesten uns bekannten Notationen überhaupt, stammen aus Epochen, in die die Geschichte nur zögernd vorzudringen wagt. Dieser Notationen bedienen sich die brahmanischen Sänger heute noch, um die heiligen Texte der Veda psalmodisch vorzutragen.

In allen Gegenden Indiens, welcher unterschiedlichen Rasse, Kultur oder Sprache sie auch angehören mögen, bleibt der vedische Gesang sich gleich, während die musikalischen Systeme sehr verschieden sind. Der Vedagesang ist gleichwohl umfassend und verhältnismäßig variiert. Jeder Veda wird anders psalmodiert; auch die sekundären Texte, die *Brāhmaṇas*, die *Āraṇyakas*, und die *Upaniṣads*, die das große Ganze des vedischen Schrifttums bilden, werden auf eigene Weise psalmodiert.

Alte Lehrbücher, die *Sikṣās* oder „Unterweisungen“, in einem oft archaischen Sanskrit geschrieben, beschreiben die technischen Eigenheiten des vedischen Gesangs. Es wird in ihnen angegeben, daß der *R̥g Veda* auf einem Ton psalmodiert wird, der *Yajur Veda* auf zwei, der *Sāma Veda* auf drei Tönen. Wenn man demgegenüber bemerkt, daß im liturgischen Gesang der Hindus der *R̥g Veda* praktisch auf drei Noten psalmodiert wird, der *Yajur Veda* oft auf fünf und der *Sāma Veda* auf sieben, so aus dem Grunde, daß die beiden Noten, die einen bestimmten Ton begrenzen, eigentlich nur als Akzente angesehen werden. Es ergeben sich dadurch Kombinationen von Notengruppen, denen bestimmte Noten gemeinsam sind.

Sämtliche Texte können jeweils rezitiert oder psalmodiert werden; es gibt auch ein Mittelding zwischen Rezitation und Psalmodie. Nur die Psalmodie der *Sāma Veda*-Hymnen wird als rein melodisch und musikalisch empfunden; das ist übrigens auch der Grund, weswegen der *Sāma Veda* einen umstrittenen und zweitrangigen Platz im Ritual einnimmt. Wegen seines Charakters, den man künstlerisch nennen könnte, wird er als weltlich angesehen. Musik und Tanz sind verpönt; und der Brahmane, der sich diesen Künsten hingibt, setzt seinen Rang aufs Spiel. Die Hymnen des *Sāma Veda* sind daher, als zu musikalisch, von bestimmten, besonders wichtigen Riten ausgeschlossen.

Es gibt mehrere Zweige (*śākhās*) des Vedagesanges, insonderheit für den Gesang des *Sāma Veda*. Die Überlieferung desselben verbindet sich mit den Namen weiser Seher der Vorzeit. Diese Zweige zeigen Unterschiede in Stil, Notation, Akzentuierung usw. Im Hinblick auf den geheiligten und magischen Charakter des Vedatextes wird diesen Varianten eine große Bedeutung beigemessen. Die vorhandenen Hauptzweige, die wir aufnehmen konnten, sind die *Kauthuma śākhā* und die *Rānāyāni śākhā*. Die *Rānāyāni śākhā* verkörpert eine melodischere Tradition als die *Kauthuma śākhā*. Die Brahmanen, welche die *Rānāyāni śākhā* in Nordindien singen, waren in alten Zeiten nicht die Sänger des *Sāma Veda*. Ihre familiären Überlieferungen gehen vielmehr auf den *R̥g Veda* und den *Atharva* zurück. Sie pflegten die Überlieferung der *Rānāyāni śākhā* nur in Bezug auf bestimmte Mantras, die sie psalmodieren, wenn sie bei den rituellen Opferungen (*yajñas*) als „Türhüter“ (*dvārapālas*) dienen; die übrige *Sāma Veda* ist ihnen jedoch nicht bekannt, bzw. nicht überliefert. Diese Auszüge aus dem *Sāma Veda* wie sie in der *Rānāyāni*-Tradition verwendet werden, sind in Handbüchern, den sogenannten *Govardhani*, zusammengefaßt.

Außer dieser Einteilung in Zweige gibt es für den *Sāma Veda* noch verschiedene Gesangsstile (*gāna*), die *Āraṇya gāna*, *Ūha gāna*, *Ūhya gāna*, *Vehya gāna* und *Veha gāna*. Die technische Bedeutung dieser Termini ist heute mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, doch wird ihre Tradition gleichwohl bewahrt.

Man könnte sich fragen, wie es möglich war, derart ausgearbeitete Psalmodieformen Jahrhunderte hindurch nahezu unverändert zu erhalten. Es ist das der minutiösen Methode zu verdanken, durch die der Vedagesang gelehrt und weitergegeben wird. Und zwar wird er, in der Theorie, nur mündlich weitergegeben. Die geschriebenen Texte gelten lediglich als Gedächtnishilfen; ein nicht mündlich überlieferter Text hat keinen rituellen Wert. Die Kinder, die die Verse des Veda auswendig singen lernen, müssen sie auf eine so mechanische Weise wiederholen, daß sie schließlich nichts mehr, weder eine Silbe noch einen Akzent,

daran ändern. Man läßt sie jeden Vers auf verschiedene Weise rezitieren: mit oder ohne Sinn, von vorn und von hinten und unter Verwendung einer Reihe von z. T. sehr komplizierten Leserosten, was nur durch eine völlige Mechanisierung des Gedächtnisses erreicht werden kann. Diese Lehrmethode heißt *vikṛti* (Alteration).

Die Rezitativ-Form, analog der gesprochenen Sprache, heißt *Mūla* (Wurzel), *Samhitā* (Text) oder *Rca* (Metrum). Der Vers, in dem die einzelnen Worte unter Aufhebung der Wortbindungen rezitiert werden, heißt *Pāda* (syllabisch). Der einfachste *vikṛti* ist der *Krama* (Ordnung); man spricht das erste Wort aus, dann das zweite; dann wiederholt man das zweite Wort und läßt das erste folgen, und so fort. Der nächste *vikṛti* heißt *Jatā* (Geflecht). Die Worte werden in der Reihenfolge 1–2, 2–1, 1–2; 2–3, 3–2, 2–3; usw. betont. Einer der kompliziertesten *vikṛtis* heißt *Ghana* (massiv). Die Worte erscheinen hier in der Ordnung 1–2, 2–1, 1–2–3, 3–2–1, 1–2–3; 2–3, 3–2, 2–3–4, 4–3–2, 2–3–4; usw. Die weiteren wichtigen *vikṛtis* sind *Gāna* (Gesang), *Puṣpa mālā* (Blumenkette), *Krama-mālā* (geordnete Kette), *Sikhā* (Spitze), *Rekhā* (Linie), *Dhvaja* (Fahne) und *Ratha* (Wagen, Gefährt).

Die Verse der Veda können nur von den Brahmanen gesprochen und psalmodiert werden. Sie dürfen auch von niemand anderem angehört werden, als von Hindus einer hohen Kaste. Dieses einst absolute Verbot wird auch heute noch weitgehend unter den orthodoxen Brahmanen beachtet, die allein die Tradition des Vedagesanges besitzen. Den Vedagesang aufzunehmen, bot daher gewisse Schwierigkeiten, die zu überwinden uns einige Jahre kostete.

Die *Mantras* sind rituelle Formeln mit magischer Kraft, deren Klänge eine vom Sinngehalt der Worte unabhängige symbolische Bedeutung haben und die reale Gegenwart der Gottheit in einem Bild oder Symbol anzuziehen vermögen. Die vedischen *Mantras* für die Kult-handlungen, besonders die des *Sāma Veda*, sind in Handbüchern zusammengefaßt, die handschriftlich vererbt und für den Kultgesang verwendet werden. Einige dieser *Mantras* befinden sich nicht in den gedruckten Texten, die ihrerseits auf den entsprechenden Handbüchern basieren; andere sind eine Sammlung von Versen, die verschiedenen Hymnen entnommen sind. Wir folgen hier den Texten, die von den Sängern verwendet werden und verweisen gegebenenfalls auf die identischen oder ähnlichen *Mantras*, die sich in den gedruckten Textbüchern finden. Den Text des Sängers zu Aufnahme 4 und 5 konnte ich nicht erhalten, bin auch nicht sicher, ob die Texte, die hier nach gedruckten Versionen gegeben werden, genau den gesungenen Texten entsprechen.

Notation:

Die Sanskrit-Texte in der *Devanāgarī*-Schrift und deren Umschrift in lateinischen Buchstaben sind im französischen Textteil enthalten.

Bei den psalmodierten Texten sind die musikalischen Anweisungen durch die für die Veda-Texte üblichen Akzente wiedergegeben. Die „erhöhten“ Noten (*udātta*) haben keinen Akzent.

Die „nicht erhöhten“ oder tiefen Noten (*anudātta*), die etwa in Sprechlage betont werden, sind mit einem waagerechten Strich unter der Silbe versehen. Die „akzentuierten“ Noten (*svarita*), die höher als die erhöhten Noten liegen, werden durch einen senkrechten Strich über der Silbe gekennzeichnet. In der Notation des *Sāma Veda* beginnen die mit Ziffern wiedergegebenen Noten mit dem tiefen Ton. Der Buchstabe R bedeutet doppelte Dauer.

AUFNAHMEN

A

Nr. 1. R̥G VEDA. ANRUFUNG DES KUBERA, DES HÜTERS DES GÖTTERSCHATZES

Nichtgesungene Rezitation eines Verses des *Taittirīya Āraṇyaka*, mit einem nachfolgenden Abschnitt des *R̥g Veda Samhitā*. Der Text wird rezitiert von Prahlad Shastri (aus Maharashtra). Aufgenommen in Benares im Jahre 1950.

Übersetzung:

„Dem König der Könige, Viśravas Sohn, der im Sturme erobert, erweisen wir unsere Ehrerbietung.

Möge der König der Wünsche, der Sohn des Viśravas, mir gewähren, was ich wünsche, mir, der ich voller Wünsche bin.

Heil dem großen König Kubera (der Ungestalte) [der Hüter der Schätze], Sohn des Viśravas!“ (*Taittirīya Āraṇyaka*, 1, 31, 6)

„AUM! Es gehe alles wohl vonstatten! Er erfreue sich für alle Zeiten in unabhängiger Hoheit der Herrschaft über die ganze Erde, der königlichen Oberhoheit und der höchsten Gewalt des Königtums.

Er lebe lange, für Millionen von Jahren, einziger Herrscher der Erde, die bis zum Ozean reicht.

Ihm sind diese Verse gesungen: Die Maruts (Götter der Winde) bewohnen sein Haus, die Maruts dienen ihm. Er kennt keinen Mangel und vermag aller Notdurft zu stillen.

Wenn er Rat hält, sind alle Götter gegenwärtig.“ (*R̥g Veda mantra samhitā*, S. 51, *Nirṇaya sāgara Ed.*)

Nr. 2. R̥G VEDA. ANRUFUNG DES KUBERA

Derselbe Text, wie der vorhergehende, aber psalmodiert von Prahlad Shastri.

Aufgenommen in Benares im Jahre 1950.

Die Veda-Hymnen können rezitiert oder psalmodiert werden. Diese Aufnahme gibt die psalmodierte Form des vorigen Textes wieder.

Nr. 3. R̥G VEDA. HYMNE AN AGNI, DEN GOTT DES FEUERS

Der *Agni sūkta*, der erste Hymnus des *R̥g Veda*, psalmodiert von Prahlad Shastri (aus Maharashtra).

Aufgenommen in Benares im Jahre 1950.

Übersetzung:

„AUM! Ich besinge Agni (das Feuer), den Opfernden, den Leuchtenden, den Priester, den Träger der Opfergaben, den Besitzer von Kleinodien;

Agni, würdig des Lobpreises alter und neuer Weiser, er ist es, der alle Götter hierher beruft. Durch die Mittlerschaft Agnis kann man Reichtum erlangen, Überfluß, der sich mehrert von Tag zu Tage, Ruhm und zahlreiche Helden.

Agni! Der vollkommene Opferdienst, den du von allen Seiten schüttest, erreicht in Wahrheit die Götter.

Möchte Agni, Priester und Dichter, allwissend, Abbild der Wahrheit, glorreich unter allen, hierher kommen, von den [anderen] Göttern begleitet.

Die Wohltaten, mit denen du überhäufst, die dir [Opfer] bringen — das ist wahrlich dein Werk. O Zauberer!

Wir nahen uns dir, Agni, Tag für Tag, dir unsere Verehrung und unsere Gedanken des Morgens und des Abends darzubringen.

Strahlender Herr der Opfer, Schützer der ewigen Gesetze, du wirst groß in deiner eigenen Wohnung. Sei wie ein Vater zu uns. Bleibe bei uns, Agni, zu unserem Besten.“ (*R̥g Veda*, 1, 1, 1, 1–2)

Nr. 4. SĀMA VEDA. HYMNE AN INDRA

Gesungen nach der Überlieferung der *Kauthuma śākhā*

von Lakshmi Narayana Shastri von Mayavaram (Tanjore).

Aufgenommen in Madras im Jahre 1952.

Übersetzung: *Sāma des Kali*

„Schallende Gesänge für das Opfer, wo man den Soma¹ strömen läßt. Wir, die Priester, rufen zur Hilfe den pausbackigen Indra an, den Freund der Barden, der zu Reichtum

verhilft und in seinem Rausche nicht wehrt den starken, unwiderstehlichen Tötern. Er gibt Reichtum dem, der ihn lobt, und ehrt den, der [den Trank] zubereitet und spendet.“

(*Sāma Veda*, 2, 1, 1, 14)

Nr. 5. SĀMA VEDA. OPFER DES SOMA (SOMA YAJÑĀ)

Text der dritten Opfergabe (*savana*)

Gesungen nach der Überlieferung der *Kauthuma śākhā*

von Lakshmi Narayana Shastri von Mayavaram (Tanjore).

Aufgenommen in Madras im Jahre 1952.

Übersetzung:

„Um stark zu sein, daß jeder Hymnus jedes Opfers den Agni lobe, euern Feuergott. Laßt uns lobpreisend besingen unseren vielgeliebten Freund, den Weisen, Unsterblichen, dem alles gehört. 1.

Sohn der Kraft, ist er nicht unser Meister? Laßt uns ihm dienen, denn er bringt unsere Opfergaben [den Göttern] dar. In den Schlachten sei er unsere Hilfe und unser Trost, der Erretter unseres Lebens.“ (*Sāma Veda*, 2, 1, 1, 20)

Nr. 6. SĀMA VEDA. ANRUFUNG DES KUBERA

Gesungen nach der *Mahā-vamadevyā gīti* — Tradition im Stil der „Lieder des Waldes“ (*Āraṇya gāna*) in der Überlieferung der *Kauthuma śākhā*

von Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi von Benares.

Aufgenommen in Benares im Jahre 1949.

Übersetzung:

„Welche Hilfe wird uns leisten der herrliche Freund, dessen Wohlstand sich ständig mehrt? umringt von welchen mächtigen Gefährten? 1.

Welches starke und edle Getränk wird dir eingeben, die wohlbehüteten Schätze zu öffnen? 2.

Möchtest du kommen zu uns, deinen Freunden, die dir lobsingen, mit zahlreichen Hilfen, du unser Schutzherr.“ (*Sāma Veda*, 2, 1, 1, 12, 1–3; und *Grāmageya gāna*, 169)

Nr. 7. SĀMA VEDA. ANRUFUNG DER GÖTTER

Gesungen im Stil des *Vehya gāna* nach der Überlieferung der *Kauthuma śākhā*

von Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi von Benares.

Aufgenommen in Benares im Jahre 1949.

Übersetzung:

„Wir setzen unser Vertrauen auf Soma, den König, auf Varuṇa, auf Agni, auf Aditya, auf Viṣṇu, auf Sūrya und auf Bṛhaspati, den Priester.“

(*Sāma Veda*, 1, 1, 2, 5; und *Grāmageya gāna*, 91)

Nr. 8. SĀMA VEDA. HYMNE AN RUDRA, DEN GOTT DER ZERSTÖRUNG

Der *Rudra sūkta* wird hier im Stil der „Lieder des Waldes“ (*Āraṇya gāna*) gesungen nach der Überlieferung der *Kauthuma śākhā*.

Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi von Benares psalmodiert zuerst den Grundtext (*ṛca*), dann die *vikṛtis Pada* und *Gāna*.

Aufgenommen in Benares im Jahre 1950.

Übersetzung:

Der hier nach der Handschrift des Sängers wiedergegebene Text scheint mir nicht klar und findet sich auch nicht in gedruckten Ausgaben. Eine genaue Übersetzung des Textes kann hier nicht gegeben werden. Der Sänger ruft mit kräftiger Stimme nach den lange Mähnen tragenden Pferden des Indra.

¹ Der *Soma*, ein berauschernder Trank, der ins Opferfeuer geschüttet und von den Priestern getrunken wird, wurde aus den Blättern einer Pflanze zubereitet, wahrscheinlich aus dem indischen Hanf oder Haschisch, heute in Nordindien *Bhang* genannt. Das Wort *Soma* bezeichnete jedoch auch alles, was Agni, dem Feuer, zu dessen Unterhalt geopfert wurde.

Nr. 9. SĀMA VEDA. HYMNE AN INDRA, REGENGOTT UND KÖNIG DES HIMMELS

Gesungen nach der *Rānāyani śākhā*, einem Zweig der *Uha gāna* — Überlieferung, im *Vairāja*-Stil (es gibt einen Stil *Mahā-vairāja*, der verzierbar ist). Gesungen von Rāma Bhatta Ratāte (aus Maharastra), einem hochbetagten Gelehrten, der in Benares den Vedagesang lehrte. Aufgenommen in Benares im Jahre 1951.

Zum Text:

Der erste Teil des Mantra befindet sich im *Ṛg Veda* und im *Sāma Veda*. Im *Ṛg Veda* folgt der zweite Teil dem ersten; er befindet sich aber nicht im gedruckten Text des *Sāma*, ist jedoch in der Handschrift enthalten, die vom Sänger benutzt wird.

Zur Notation des gesungenen Textes:

Im vorliegenden Fall bewegt sich der Gesang auf vier Tönen der Grundtonleiter des Dorischen (*Bhairavī*). Die verwendeten Töne sind: b, c̣ des, es; c ist die Tonika.

Übersetzung:

„Wie die ungemolkene Kuh schreien wir zu dir, o Held, und singen dein Lob! Du, der du das göttliche Licht siehst, Herr der wogenden Welt, o Indra, Herrscher des Unwandelbaren!
Auf der Erde und im Himmel wurde und wird kein dir Gleicher geboren. O edler Indra. Um Pferde bittend rufen wir, die starken Männer, dich an.“
(*Sāma Veda*, 2, 1, 1, 11, 1–2; und *Ṛg Veda*, 7, 32, 22–23)

Nr. 10. SĀMA VEDA. HYMNE AN DEN MOND (CANDRA GĪTI)

Gesungen nach der Überlieferung der *Rānāyani śākhā* von Rāma Bhatta Ratāte (aus Maharastra). Aufgenommen in Benares im Jahre 1951.

Übersetzung:

„Dann erkannten sie plötzlich den magischen Namen des Schöpfer-Ochsen, dort, im Hause des Mondes. Der Mond, der Mond . . .“
(*Sāma Veda*, 1, 2, 2, 1, 1; und *Ṛg Veda*, 1, 84, 15a)

B

Nr. 11. WEISSER YAJUR VEDA

Der *Śatapatha Brāhmaṇa* aus dem *Śukla Yajur Veda* Hymne an Prajāpati, den Herrn der Kreaturen, rezitiert von Rāma Shāstrī Dravid von Kumbakonam (Südindien). Aufgenommen in Benares im Jahre 1951. Die Psalmodie des *Śatapatha Brāhmaṇa* ist sehr verschieden von der der anderen Veda-Texte. Sie kennt nur zwei Akzente (*udātta* und *anudātta*) anstatt drei (*udātta*, *anudātta* und *svarita*).

Übersetzung:

„Agni (Feuer des Opfers), Herr der Kreaturen, der das Jahr [in seinem Kreislauf] darstellt, er selbst offenbarte dem Weisen des Opfers und dem Sohn des Rājastamba, daß die Bausteine [seiner Opferstätte] so zahlreich sein müssen, wie die Sterne. Für diesen Herrn der Kreaturen, der das Jahr symbolisiert, sind die siebenhundertzwanzig Tage und Nächte eines Jahres die Sterne. Darum ist die Zahl der Steine, die bei Opferungen, wie *Parīśrut* und *Yajumati*, zu verwenden sind, nach den Formeln des *Yajur [Veda]* dreihundertsechzig. Der Herr der Kreaturen rief ins Dasein alle lebendigen und beweglichen oder leblosen und unbeweglichen Elemente, wie auch die Götter und die Menschen. Nachdem er die Elemente ins Dasein gerufen hatte, fühlte er sich leer und begann, den Tod zu fürchten.“
(*Śatapatha Brāhmaṇa*, *Vājasaneyi Mādhyandina śākhā*, 13, 7, 1, 1–2)

Nr. 12. WEISSER YAJUR VEDA

Der *Śatapatha Brāhmaṇa* aus dem *Śukla Yajur Veda* Hymne an Brahma. Rezitiert von Rāma Shāstrī Dravid von Kumbakonam. Aufgenommen in Benares im Jahre 1951.

Übersetzung:

„Brahma (die Unermeßlichkeit), aus sich selbst geboren, erhitzte sich in ernstem Eifer. Er sah, da dieser Eifer kein Ziel fand, er könne sich selbst zum Opfer bringen in den Elementen und die Elemente in sich. Als er alle Elemente in sich selbst geopfert hatte und sich selbst in den Elementen, verwirklichte er Freiheit und Erhabenheit. So wird auch der Opfernde, der in dem allumfassenden Opfer (*sarva medha yajña*) seine höchsten Güter geopfert hat, der Herr des Reiches und der Elemente. 1. Dieses allumfassende Opfer dauert zehn Tage. Das Metrum (der Mantras) *virāt* (das die Nahrung symbolisiert) ist aus zehn Silben gebildet. Es stellt die (Grund-) Nahrung dar, den gekochten Reis. Um sämtliche Nahrung zu erlangen, verehrt der Opfernde die hundert Formen des Feuers (*Agni*). Dieses allumfassende Opfer ist das größte aller Opfer. Es bringt den Opfernden auf eine Stufe höchster Begeisterung.“
(*Śatapatha Brāhmaṇa*, *Vājasaneyi Mādhyandina śākhā*, 10, 4, 2, 1–2)

Nr. 13. SCHWARZER YAJUR VEDA

Einleitender Anruf zum magischen Kult des *Nirṛti* (die Macht des Bösen). *Taittirīya Samhitā* aus dem *Ṛṣṇa Yajur Veda*, mit *vikṛtis* rezitiert von Venkatesha Ghanapāthī von Kanchipuram (Südindien). Aufgenommen in Benares im Jahre 1951. Die *vikṛtis* sind: *Pada*, *Krama*, *Jatā* und *Ghana*. Im *Pada* werden die Worte unter Aufhebung ihrer Bindungen voneinander getrennt. Im *Krama* werden die Worte in folgender Reihe wiederholt: 1 2 2 1, 2 3 3 2, usw. Im *Jatā* werden die Worte in folgender Reihe wiederholt: 12 21 12, 23 32 23, 34 43 34, usw. Im *Ghana* werden die Worte in folgender Reihe wiederholt: 12 21, 123 321 123, 23 32, 234 432 234, 34 43, usw.

Übersetzung:

„Möge das Seil um den Hals der fehlerlosen Kuh aus der Herde der Schenkenden auf den Pfahl gelegt werden, an den sie angebunden ist, damit unsere Feinde vernichtet werden. Denn so zieht das Seil herab auf die Feinde den Zorn des Unglücksgottes (Regent des Südwestens).“
(*Taittirīya Samhitā*, 2, 2, 6, 5, 50)

Nr. 14. WEISSER YAJUR VEDA

Hymne an Ganapati aus dem *Śukla Yajur Veda*. Rezitiert mit *vikṛtis* von Sāmavedācārya Rishi Shankar Tripathi von Benares. Aufgenommen in Benares im Jahre 1950. Die *vikṛtis* sind: *Samhitā*, *Pada*, *Krama*, *Jatā*, *Puṣpamālā*, *Kramamālā*, *Śikhā*, *Rekhā* und *Dhvaja*.

Zum Text:

Dieser Text ist der des Sängers, abgekürzt durch Weglassung der wiederholten Worte (*tvām* und *avāmahe*). Der Text in *Devanāgarī* ist der des *Mantra*, wie er allgemein gedruckt ist.

Übersetzung:

„Wir rufen dich an, den Herrn der Menge, der die himmlischen Scharen regiert, den Geliebtesten unter den Geliebten, den höchsten Schatz aller Schätze. Bleibe allumfassend. Möchte ich dich in mein Herz schließen, wie du eingebettet bist in den Schoß der Natur.“
(*Śukla Yajur Veda*, 23, 19; *Ṛg Veda*, 2, 31, 1a; *Gaṇapati Upaniṣad*, usw.)

Übersetzung: Martin Bente

1. A Vedic Sacrifice, the *Shatakunda Mahā Yajña*, the Sacrifice of a Hundred Hearths. Priests recite Vedic *mantra*-s while throwing offerings into the fires.

Un Sacrifice Védique, la *Shatakunda Mahā Yajña* ou Sacrifice des cent foyers, à Benares. Les officiants récitent des *mantra*-s védiques en jetant des offrandes dans les feux.

Eine vedische Opferung, die *Shatakunda Mahā Yajña* oder „Opferung der hundert Feuerstätten“ in Benares. Die Priester rezitieren vedische *Mantras*, wobei sie Opfergaben ins Feuer werfen.

2. Pandit Rāma Shāstrī Dravid reciting a Vedic text (cf. recordings No. 11 and 12).

Pandit Rāma Shāstrī Dravid récitant un texte védique (cf. Enregistrement No 11 et 12).

Pandit Rāma Shāstrī Dravid bei der Rezitation eines Veda-Textes (vgl. Aufnahme Nr. 11 u. 12).

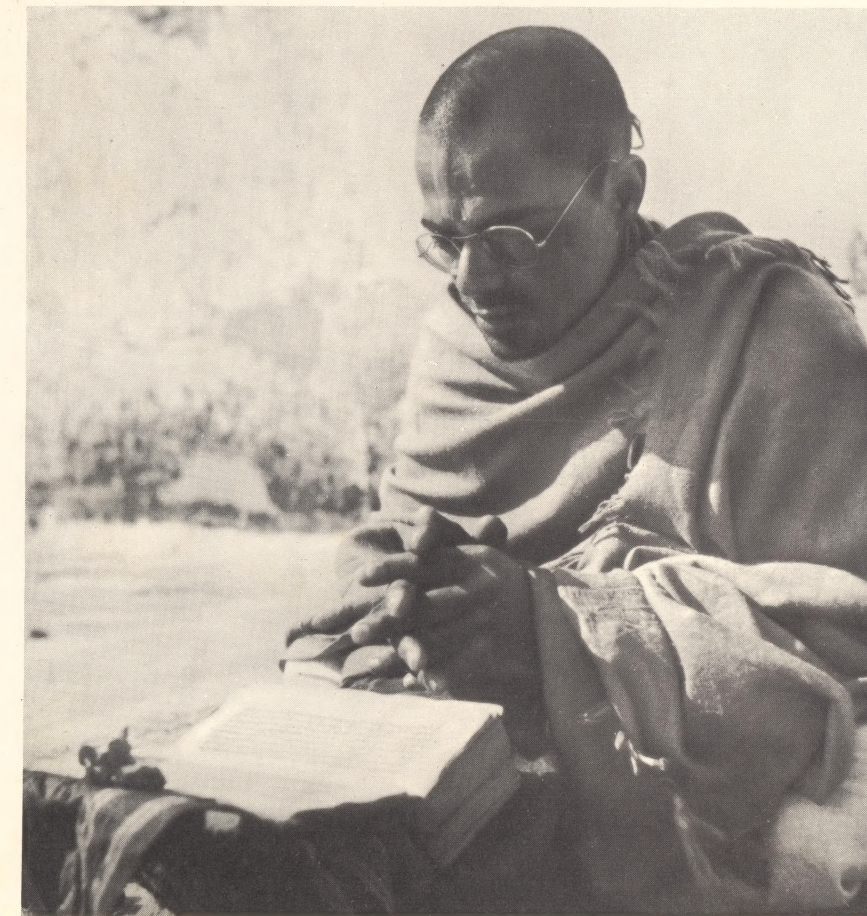
3. A brahmin blowing the sacred conch during a Vedic ceremony in Benares.

Un brahmane sonnait de la conque sacrée pendant une cérémonie védique à Benares.

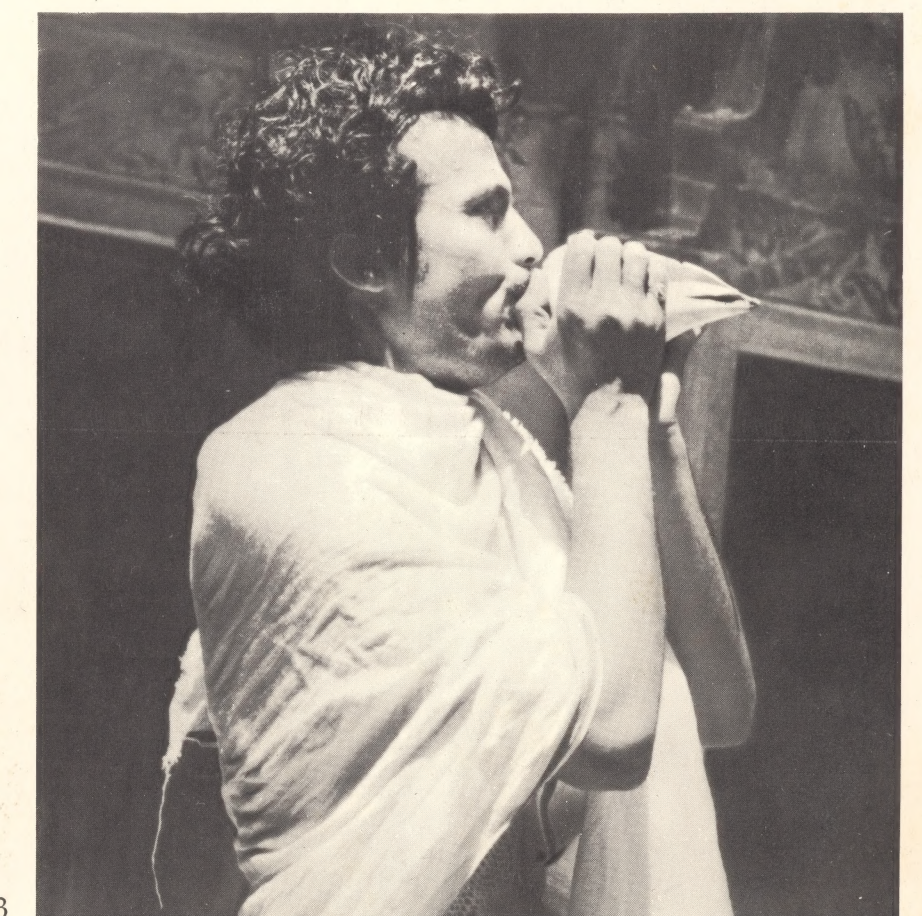
Brahmane, der während einer Veda-Zeremonie in Benares die heilige Muschel bläst.

1

2

3

BARENREITER MUSICAPHON
KASSEL- BASEL- PARIS- NEW YORK

D.P.

BM 30 L 2006-1

1

M
33

BM 30 L 2006

UNESCO-COLLECTION
A Musical Anthology of the Orient
INDIA (Record 1)
Vedic Recitation and Chant

1. Rg Veda (Invocation to Kubera I)
2. Rg Veda (Invocation to Kubera II)
3. Rg Veda (Hymn to Agni)
4. Sama Veda (Hymn to Indra)
5. Sama Veda (Sacrifice of the Soma)
6. Sama Veda (Invocation to Kubera)
7. Sama Veda (Invocation to the Gods)
8. Sama Veda (Hymn to Rudra, the Destroyer)
9. Sama Veda (Hymn to Indra, God of Rains and King of Heaven)
10. Sama Veda (Hymn to the Moon)

BM-30L-2006-1

Alle Rechte der Plattenhersteller und des Eigentümers des aufgenommenen Werkes vorbehalten • Vervielfältigung, öffentliche Aufführung und Verbreitung dieser Platte durch Rundfunk ist untersagt

Alle Rechte der Plattenhersteller und des Eigentümers des aufgenommenen Werkes vorbehalten • Vervielfältigung, öffentliche Aufführung und Verbreitung dieser Platte durch Rundfunk ist untersagt

BARENREITER MUSICAPHON
KASSEL- BASEL- PARIS- NEW YORK

D. P.

M
33

BM 30 L 2006-2

BM 30 L 2006

2

UNESCO-COLLECTION
A Musical Anthology of the Orient
INDIA (Record 1)
Vedic Recitation and Chant

- 11. White Yajur Veda (Hymn to Prajapati, Lord of Creatures)
- 12. White Yajur Veda (Hymn to Brahma)
- 13. Black Yajur Veda (Invocation preliminary to the magic cult of Nirrti, the Malevolent Power)
- 14. White Yajur Veda (Hymn to Ganapati)

Alle Rechte des Plattenherstellers und des Eigentümers des aufgenommenen Werkes vorbehalten - Vervielfältigung, öffentliche Aufführung und Verbreitung dieser Platte durch Rundfunk ist untersagt