

BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE

Ouvrages généraux sur la culture et l'histoire de l'Inde :

FREDERIC (Louis) : *Dictionnaire de la civilisation indienne*, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1987, 1276 p.

Source très riche d'informations générales sur la philosophie, l'histoire et la culture de l'Inde. Présentation sous forme de dictionnaire encyclopédique extrêmement pratique. Bibliographie très complète.

JAFFRELOT (Christophe) : *L'Inde contemporaine de 1950 à nos jours*, Paris, Fayard, 1996, 742 p.

Ouvrage collectif. Analyse très complète de l'histoire économique, politique, sociologique, religieuse et culturelle de l'Inde depuis l'indépendance. Un chapitre (rédigé par Françoise DELVOYE) est consacré exclusivement à la musique, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution récente des conditions sociales de sa pratique.

MARKOVITS (Claude) : *Histoire de l'Inde moderne. 1480 - 1950*, Paris, Fayard, 1994, 727 p.

Ouvrage collectif. Présentation très détaillée, tenant compte des plus récentes recherches historiographiques, de toute la période s'étendant de l'empire de Vijayanagar à la fin de la colonisation britannique.

MONIER MONIER -WILLIAMS : *A Sanscrit-English Dictionary*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 1/1899, 11/1990, 1333 p.

Dictionnaire ancien mais constamment réédité. Référence incontournable dans l'étude du Sanscrit. Nous avons largement utilisé cet ouvrage pour les définitions et les recherches étymologiques des termes d'origine sanscrite.

THURSTON (E.) : *Castes and Tribes of South India*, Madras, Government Press, 1909.

Description très détaillée de tout le système social et religieux en Inde du sud au début du XXème siècle. Présentation des particularités de chacune des très nombreuses sous-castes (*jati-s*) de la société hindoue.

2ème Partie : La musique carnatique et les styles instrumentaux :

Ouvrages principaux :

ANANTAPADMANABHAN (C.S.) : *The Veena, its Technique, Theory and Practice*, Gana Vidya Bharati, New Delhi, 1954, 70 p.

Bien que de petite dimension, cet ouvrage est le plus complet et le plus intéressant de ceux écrits sur la *viṇā* et publiés en Inde. Il traite à la fois de la facture et de la diversité des styles instrumentaux, aborde les problèmes acoustiques de manière très rationnelle sans dédaigner les aspects symboliques et religieux. Un livre de référence malheureusement non réédité.

BALACHANDER (S.) : *To Present & Future Musicians, Musicologists, Music-Lovers, Music-Students, Experts in Allied-Arts, Press & Public. An "Open-Letter"*, Madras, Auteur, 1985, 158 p.

Ouvrage polémique, publié à compte d'auteur, contestant l'attribution à Svāthi Tirunāl, ancien *mahārāja* de Travancore, de pièces qui auraient été composées par des musiciens de sa cour. Magnifique échantillon du style "flamboyant" de S. Balachander.

BALACHANDER (S.) : *Responsibility of Musicians*, Madras, Auteur, 1989, 8 p.

Exposé, par S. Balachander, du rôle et du devoir du musicien classique carnatique dans le monde moderne. Discours d'inauguration du festival "Sur Singar Samsad", le 4 juin 1989 à Bombay.

BARAS (Catherine) : *Le rythme carnatique dans les écrits du professeur Sambamoorthy*, mémoire de maîtrise présenté sous la direction de M. Kelkel, Paris, Université de la Sorbonne/Paris IV, 1989, 189 p.

Etude du système rythmique carnatique tel qu'il est exposé dans l'ouvrage *South Indian Music* de P. Sambamurthy. Décrit précisément la notation *sargam* et les principes des *solkattu-s*.

BARNETT (Elise B.) : *A Discography of the Art Music of India*, The Society for Ethnomusicology, Special Series N°3, 1975, 54 p.

Discographie répertoriant les disques 33 tours, de musique principalement savante mais parfois aussi populaire, du nord ou du sud, publiés en occident. Classement par éditeur.

BERTRAND (Daniel) : *Notation et transcription de la musique carnatique*, Mémoire de DEA préparé sous la direction de M. Manfred Kelkel, Paris, Université Paris Sorbonne / Paris IV, 1991, 120 p.

Description précise de la notation *sargam*, dans son écriture en caractères latins ou indiens (devanagari, tamoul, telugu). Transcriptions sur portées et transcriptions graphiques.

BHAGYALEKSHMY (Dr. S) : *Ragas in Carnatic Music*, Trivandrum, CBH Publications, 1990, 383 p.

Ouvrage décrivant les caractères principaux de plus de 450 *rāga-s* carnatiques. Très bonne introduction sur la théorie musicale de l'Inde du sud.

CHELLADURAI (Dr. P.T.) : *The Splendour of South Indian Music*, Dindigul, Vaigaraj Publishers, 1991, 443 p.

Traité de théorie musicale carnatique. Très largement inspiré de P. Sambamurthy.

COUSINS (Margaret E.) : *The Music of Orient and Occident*, Madras, B.G. Paul & C° Publishers, 1935, 199 p.

Témoignage d'une musicienne occidentale sur la vie musicale en Inde au début du XXème siècle. Particulièrement intéressant pour ses descriptions de la cour de Mysore.

CURTISS (Marie Joy) : *The Social Position of the Performing Arts of India*, New York, Syracuse University, Report Project N° 1-1006, 1974, 71 p.

Enquête approfondie sur l'évolution des conditions de vie et du rôle social des musiciens, en Inde du nord et du sud, entre le début du XXème siècle et 1970.

DANIELOU (Alain) : *Catalogue de la musique indienne classique et traditionnelle enregistrée*, Paris, UNESCO, 1952, 236 p.

Discographie répertoriant principalement des disques 78 tours parus en Inde entre 1930 et 1950.

DANIELOU (Alain) : *Northern Indian Music, Vol. I : Theory and Technique ; Vol. II : The Main Ragas*, London, Halcyon Press, 1954, Vol. 1 : 163 p., Vol. 2 : 248 p.

Important ouvrage sur la théorie de la musique hindousthanie, et sur les caractéristiques de certains de ses principaux *rāga-s*, utilisant un système précis de notation des *śruti-s*. Intérêt particulier pour les problèmes liés au tempérament.

DAY (C.R.) : *The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan*, 1/1891, Delhi, Low Price Publications, 2/1990, 181 p.

Un des premiers livres sur la musique indienne écrit par un amateur occidental. Explications de la théorie musicale, caractéristiques de certains *rāga-s*, très nombreuses transcriptions sur portées, descriptions d'instruments de musique.

DESHPANDE (Vamanrao H.) : *Indian Musical Traditions. An Aesthetic Study of the Gharanas in Hindustani Music*, Bombay, Popular Prakashan, 1/1973, 2/1987, 222 p.

Remarquable ouvrage analysant le concept de *gharānā* dans la musique hindousthanie (sorte d'équivalent des *bānī-s* carnatiques). Classement en fonction de la préférence donnée au rythme ou à la mélodie.

DEVA (B.C.) : *The Music of India, a Scientific Study*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1981, 278 p.

Recueil d'articles sur des points précis de la théorie et de la pratique musicale indienne. Approche rationnelle de ces questions, par l'utilisation d'instruments de mesure et de méthodes propres à l'acoustique musicale.

DIKSITAR (Subbarama) : *Saṅgīta Sampradāya Pradarśini*, Traduction en Tamoul, Madras, The Music Academy, Vol. 1 : 1961, 250 p.; Vol. 2 : 1963, 258 p.; Vol. 3 : 1968, 268 p.; Vol. 4 : 1977 : 404 p.; Vol. 5 : 1983 : 342 p.

Ouvrage de référence malheureusement jamais traduit en Anglais. La meilleure source sur l'œuvre de Muttusvāmi Dīkṣitar et la tradition de Vēṅkaṭamakhi. L'auteur est l'inventeur du code le plus utilisé pour décrire les *gamaka-s*. Classement des pièces par *mēḷakarta*.

FOX STRANGWAYS (A.S.) : *The Music of Hindostan*, Oxford, 1914, réédité sous le titre *Features Principles and Technique of Indian Music*, Delhi, Kanishka Publishing House, 1989, 364 p.

Analyse très détaillée de la théorie de la musique indienne, et de sa pratique au début du XXème siècle. Nombreuses transcriptions sur portée de thèmes classiques ou populaires. Témoignage d'un occidental sur la vie musicale dans les villes et les cours royales.

GAYATHRI (Narayanan) : *Vocal-Based Style of Vina Playing*, Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master of Arts in Indian Music, dirigé par Dr. S. Seetha, University of Madras, Madras, 1982, 96 p. + XXVIII.

Analyse, par une de ses principales disciples, de la musique et de la technique instrumentale de S. Balachander. Très nombreuses transcriptions en notations *sargam*, avec explications de la technique utilisée. Ouvrage de référence sur ce sujet, bien que non publié.

GEETA RAJA : *Special Features in Veena Dhanammal's Style of Music*, M.A. Dissertation, Gandharva Maha Vidyalaya, New Delhi, 72 p.

Travail consacré à la généalogie et au répertoire de Vina Dhanammal, sans tentative toutefois d'analyse approfondie de sa technique instrumentale.

GOWRI KUPPUSWAMY & HARIHARAN (M.) : *Index of Songs in South Indian Music*, Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1981, 970 p.

Index recensant plus de 10 000 compositions carnatiques, classées par titre, auteur, *rāga*, *tāla* et langue. Outil très précieux pour l'étude de ce répertoire.

GROSSET (Joanny) : "Inde : Histoire de la musique depuis l'origine jusqu'à nos jours" in *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, Histoire de la musique* Vol. 1, Paris, Delagrave, 1913, pp. 257 à 376.

Cette étude reste une des plus complètes, en langue française, sur la musique indienne. Partie très détaillée sur les traités anciens. S'inspire beaucoup de l'ouvrage de C.R. Day pour traiter de la musique carnatique.

JACKSON (William J.) : *Tyāgarāja. Life and Lyrics*, Madras, Oxford University Press, 1991, 394 p.

Excellent ouvrage sur la vie et l'oeuvre de Tyāgarāja, replongeant dans le contexte historique et religieux de son époque. Traductions de *kṛti-s*.

JAISHREE (M.K.) : *The Role of Veena in the Theory and Practice of Karnatak Music*, PhD Thesis, Bangalore University, Bangalore, 1986, 363 p.

Un des meilleurs travaux sur la *vīṇā*. Evocation de son histoire ancienne et récente, de sa technique de jeu, de sa facture, de l'influence de l'instrument sur certains compositeurs. Recherche très originale sur les hauteurs des notes réellement interprétées par les musiciens carnatiques.

KELKEL (Manfred) : *Musiques des mondes. Essai sur la métamusique*, Paris, J. Vrin, 1988, 342 p.

Un des rares ouvrages en Français à donner une description très précise du système des *tāla-s* et de son évolution au cours de l'histoire.

KINNEAR (Michael S.) : *A Discography of Hindustani and Karnatic Music*, Westport, Greenwood Press, 1985, 594 p.

La discographie la plus complète et la plus récente sur la musique indienne, enregistrée en Inde comme à l'étranger.

LALITA RAMAKRISHNA : *Varnam, a special form in Karnatak Music*, New Delhi, Harman Publishing House, 1991, 286 p.

Ouvrage de référence sur la forme *tāna-varṇam*, ses caractéristiques et son importance dans l'apprentissage de la musique carnatique. Catalogue très complet des *varṇam-s* figurant dans le répertoire actuel.

MANUEL (Peter) : *Cassette Culture : Popular Music and Technology in North India*, Chicago, University of Chicago Press, 1993.

Important travail sur les conséquences de la multiplication des éditeurs de musique enregistrée en Inde du nord, grâce à la facilité de reproduction des cassettes audio. Conclusions parfaitement valables pour l'Inde du sud.

MOUTAL (Patrick) : *Hindusthānī Rāga Saṅgīta. Une étude de quelques mécanismes de base*. Paris, Centre d'Etudes de Musique Orientale, 1987, 178 p.

Petit livre très didactique, expliquant clairement, et non sans humour, les principes de base de la musique hindousthanie. Mériterait une réédition beaucoup plus large.

MOUTAL (Patrick) : *A Comparative Study of Selected Hindustānī Rāga-s, Based on Contemporary Practice*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1991, 580 p.

Ouvrage de référence sur les caractéristiques de quelques-unes des plus importantes familles de *rāga-s* de la musique hindoustanie.

Nadopasaka. La musique de l'Inde du sud : l'une des musiques du Monde, Paris, Institut de Musique Carnatique, 1995, 145 p.

Ouvrage de mélanges en hommage à Mokkapati Nageswara Rao. Articles sur la théorie et la pratique musicale carnatique, et sur son apprentissage en occident. Réflexions sur la notion de "Musique du Monde", sur l'improvisation et sur l'ornementation.

PADMANABHA (BK- Rao), YOGANARASIMHAM (H.) & DORESWAMY (R.N.) : *Compositions of Vainika Sikhmani Veena Seshanna*, Mysore, Sangeeta Kalabhivardhini Sabha, 1965, 255 p.

Partitions de 53 compositions de Vina Seshanna, écrites en notation *sargam* utilisant simultanément les caractères kannadas, devanagari et tamouls. Importante biographie avec généalogie en introduction.

POPLEY (H.A.) : *The Music of India*, New Delhi, Low Price Publications, 1/1921, 3/1993, 186 p.

Écrit au début du siècle, cet ouvrage est une introduction, restant assez générale et superficielle, à la musique indienne du nord et du sud.

POWERS (H.) : article "India, subcontinent of.", Chap. 1 & 2 in *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, London, Macmillan Publishers, 1980, Vol. IX pp. 69 à 141.

Excellente introduction à la musique du nord et du sud de l'Inde. Nombreuses comparaisons entre les deux traditions. Quelques transcriptions sur portées.

PUCCINELLI (André) : *Le gurukula system en Inde du sud : thème et variations autour d'un concept traditionnel*, Montpellier, Université Paul Valéry / Montpellier III, Mémoire de D.E.A. dirigé par Mme Josiane Mas, Octobre 1996, 89 p.

Très intéressante étude sur les nouvelles conditions de la transmission de la tradition musicale (et de la danse) en Inde du sud, comparant les nouvelles écoles (principalement Kalakshetra) au modèle ancien du *gurukula*.

PURUSHOTTAMAN (E.N.) : *Tyagopanishat*, Telugu Viswa Vidyalayam, Hyderabad, 1990, 416 p.

Traductions et commentaires littéraires et religieux de 125 *kṛti-s* de Tyāgarāja.

RAJAGOPALAN (N.) : *A Garland*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1990, 540 p. ; *Another Garland*, Madras, Carnatic Classics, 1992, 528 p. ; *Yet another Garland*, Madras, Carnatic Classics, 1994, 442 p.

Dictionnaire biographique en trois volumes des musiciens, compositeurs et interprètes de la musique carnatique. Source inépuisable d'informations sur de nombreux artistes peu connus. Très gros travail de documentation. Reste parfois un peu anecdotique.

RANGARAMANUJA (R.- Ayyangar) : *Carnatic Music*, The Yoga Vedanta Forest Academy, Rishikesh, 1958, 159 p.

Petit livre d'introduction à la musique carnatique, avec de nombreuses informations sur la vie et le style de Vina Dhanammal. Quelques chapitres écrits en langue tamoule.

RANGARAMANUJA (R. - Ayyangar) : *History of South Indian (Carnatic) Music, From Vedic Times to the Present*, Madras, Auteur, 1972, 368 p. + CLXXVIII

Ouvrage important sur l'histoire de la musique carnatique depuis ses plus lointaines origines. Assez polémique sur la période la plus récente. Chapitre très intéressant sur Vina Dhanammal, son répertoire et sa technique de jeu.

SAMBAMURTHY (P.) : *Great Musicians*, Madras, The Indian Music Publishing House, 2/1985, 102 p.

Biographie d'une quinzaine de musiciens carnatiques, dont en particulier les *vainika-s* Venkataramana Das, Sangameswara Sastri et Vina Seshanna.

SAMBAMURTHY (P.) : *History of Indian Music*, Madras, The Indian Music Publishing House, 2/1982, 262 p.

Histoire de la musique carnatique procédant par thèmes successifs, de manière non chronologique. Un chapitre est consacré à l'histoire de la *vīṇā*.

SAMBAMURTHY (P.) : *Kīrtana Sāgaram*, Vol. 1 à 5, Madras, The Indian Music Publishing House. Vol 1, 1957, 104 p. ; Vol. 2, 1958, 120 p. ; Vol. 3, 2/1961, 124 p. ; Vol. 4, 2/1967, 134 p. ; Vol. 5, 1972, 88 p.

Recueil de plus de 200 partitions, majoritairement de Tyāgarāja, en notation *sargam* et caractères tamouls.

SAMBAMURTHY (P.) : *South Indian Music*, Vol. 1 à 6, Madras, The Indian Music Publishing House. Vol. 1: 12/1988, 132 p. ; Vol. 2: 10/1987, 186 p. ; Vol. 3 : 9/1990, 472 p. ; Vol. 4 : 5/1982, 422 p. ; Vol. 5 : 4/1982, 291 p. ; Vol. 6 : 2/1982, 312 p.

Le traité en langue anglaise le plus complet sur la musique carnatique, son histoire, sa théorie et sa pratique. Un ouvrage incontournable, constamment réédité.

SAMBAMURTHY (P.) : *A Dictionary of South Indian Music and Musicians*, Madras, The Indian Music Publishing House, Vol. 1 (A-F) : 1952, 168 p. ; Vol. 2 (G-K) : 1959, 375 p. ; Vol. 3 (L-N) : 1971, 160 p.

Dictionnaire encyclopédique extrêmement complet, s'arrêtant malheureusement à la lettre "N".

SEETHA (Dr. S.) : *Tanjore as a seat of Music*, University of Madras, Madras, 1981, 654 p.

Histoire de la vie musicale à Tanjore entre le XVIIème et le XIXème siècle. Thèse de doctorat. Ouvrage de référence très bien documenté.

SHARADA GOPALAM : *Facets of Notation in South Indian Music*, Delhi, Sundeep Prakashan, 1991, 112 p.

Condensé d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université de Mysore. Analyse, et souvent remise en cause très bien argumentée, de la terminologie caractérisant les différents types d'ornements utilisés dans la musique carnatique.

SHARMA (Prem Lata) : *Saṅgītaratnākara of Śārṅgadeva, Text and English Translation*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, Vol. 1, 1977, 450 p. ; Vol. 2, 1989, 397 p.

Seule traduction actuelle en langue anglaise, encore malheureusement incomplète, du plus important traité en Sanscrit sur la musique. Commentaires très détaillés écrits par une des musicologues les plus érudites de l'Inde contemporaine.

SUBBA RAO (B.) : *Raganidhi. A comparative Study of Hindusthani and Karnatak Ragas*, Madras, The Music Academy, Vol. 1 : 1980, 152 p. ; Vol. 2 : 1982, 184 p. ; Vol. 3 : 1984, 260 p. ; Vol. 4 : 1985, 304 p.

Catalogue comparatif des *rāga*-s hindousthanis et carnatiques. Ouvrage de référence.

SUBRAMANIAN (Karaikudi. S.) : *South Indian Vina. Tradition and Individual Style*. Ph.D. thesis, Wesleyan University, Ann Arbor, U.M.I., 1986, Vol. 1 & 2, 712 p.

Thèse de doctorat sur la *vīṇā*. Utilisation d'un système élaboré de transcription graphique. Comparaison entre les styles de Mysore et Karaikudi par un représentant de ce dernier *bāṇī*.

SUMA SUDHINDRA (N.) : *A Study of the Evolution of Tāvadyas and their Relevance to Karnatic Music*, PhD Thesis, Bangalore University, Bangalore, 1988, 217 p.

Thèse de doctorat principalement consacrée à la *vīṇā*. Importante partie historique. Tentative de caractérisation des styles assez succincte.

VEDAVALLI (M.B.) : *Mysore As A Seat Of Music*, Trivandrum, CBH. Publication, 1992, 220 p.

Thèse de doctorat. Evocation assez complète des principaux compositeurs et instrumentistes de la cour de Mysore aux XIXème et XXème siècles.

VIDYA SHANKAR : *The Art and Science of Carnatic Music*, Madras, The Music Academy Madras, 1983, 216 p.

Petit traité sur la théorie et la pratique de la musique carnatique, écrit par une des principales musicologues actuelles de l'Inde du sud . Tentative intéressante de description des *gamaka*-s. Nombreux tableaux très clairs.

VIDYA SHANKAR : *Syama Sastry's compositions*, Madras, Parampara, 1 / 1947, 3 / 1989, 351 p.

Recueil de compositions de Śyāma Śāstri. Notation *sargam* en caractères devanagari et tamouls. Textes écrits en Devanagari, Telugu, Tamoul, et traduction en Anglais. Notation très précise avec symboles d'ornements.

Vipanchi. Dr. V. Doreswamy Iyengar Felicitation Volume, Bangalore, The Bangalore Gayana Samaja, 1992, 214 p.

Ouvrage de mélanges en l'honneur de Mysore V. Doreswamy Iyengar, écrit pour moitié en Kannada et pour moitié en Anglais. Quelques articles apologétiques sur ce musicien, mais aussi quelques articles de fond sur les styles instrumentaux de Mysore, de Tanjore ou du Kerala.

VISWANATHAN (T.) : *Rāga Ālāpana in South Indian Music*, PhD. Dissertation, Wesleyan University, 1975, Ann Arbor, U.M.I. dissertation services n° 75-19,907, Vol. 1 : 239 p. ; Vol. 2 : 162 p.

Thèse de doctorat. Etude comparant l'interprétation d'*ālāpana*-s improvisés dans six grands *rāga*-s carnatiques par cinq chanteurs différents. Précise le concept de *rāga*.

Who's Who of Indian Musicians, New Delhi, Sangeet Natak Akademi, 2/1984, 160 p.

Petit annuaire des musiciens hindousthani et carnatiques. Adresses généralement périmées mais précieuses indications sur les *gharānā-s* ou les *bānī-s* auxquels ils appartiennent.

Articles parus dans la revue *Sruti* :

A.S.S. : "Balachander Memorial Meetings in Madras. Attributes Recalled, Tributes Paid" in *Sruti* N° 71, Août 1990, pp. 7 & 8.

Suite d'apologies de S. Balachander, adressées par ses pairs musiciens peu après son décès.

ANJALI JANAKIRAMAN : "Need for Cross-Cultural Understanding" in *Sruti* N° 59, Août 1989, pp. 28 & 29.

Entretien avec Mokkapati Nageswara Rao, où ce dernier montre l'intérêt pour des musiciens occidentaux d'une étude sincère de la tradition indienne.

BALACHANDER (S.) : "Try, Try & Try Again" in *Sruti* N°68, Mai 1990, p.30.

Texte du discours de S. Balachander pour l'inauguration du 50ème festival de l'Indian Fine Arts Society, Madras, décembre 1982. Exposé du besoin impérieux de progrès et de recherche qui anima cet artiste tout au long de sa vie.

"Case Against Swati Tirunal. Balachander Claims New Discoveries" in *Sruti* N° 57/58, Juin/Juillet 1989, pp.11 & 12.

Article sur la polémique soulevée par S. Balachander à propos de l'oeuvre musicale de Svāthi Tirunāl. Compte rendu assez critique de son argumentation.

DEVIKA (V.R.) : "Savithri Rajan : A Flying Bird" in *Sruti* N°81/82, Madras, Juin/Juillet 1991, p. 10.

Brève nécrologie de Savitri Rajan. Témoignage sur la modestie et l'humilité de cette artiste rarement entendue.

DORAISWAMY (P.K.) : "Emani Sankara Sastri : Eminent Vainika" in *Sruti* N°41, Madras, Février 1988, p. 42.

Brève évocation en forme d'épithète parue peu après le décès d'Emani Sankara Sastri.

DORAISWAMY (P.K.) : "Thunder, Lightning & Rain" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 25 à 27.

Description de la technique instrumentale de S. Balachander, et de sa très riche personnalité.

GAYATRI CHANDRA SHEKAR : "Doreswamy Iyengar & His 3-D's : Devotion, Diligence & Deep Humility" in *Sruti* N°14, Décembre 1984, pp. 17 à 27.

Nombreuses évocations de la vie musicale à la cour de Mysore. Biographie et relation particulièrement détaillée des années d'apprentissage de Mysore V. Doreswamy Iyengar.

GAYATRI CHANDRA SHEKAR : "Iyengar : Music Standard Today is High" in *Sruti* N°14, Décembre 1984, pp. 54 à 57.

Entretien avec Mysore V. Doreswamy Iyengar, où il expose sa conception de la pratique musicale.

GAYATRI CHANDRA SEKHAR : "Veena Venkatagiriappa (1887 - 1951) : Architect of the Mysore Bani" in *Sruti* N° 50, Madras, Novembre 1988, pp. 17 à 22.

Très important article sur l'héritage musical, la vie et l'oeuvre de Venkatagiriappa, le *vainika* qui a donné au *bānī* de Mysore sa forme actuelle.

JAYARAMAN (P.C.) : "Emani Sankara Sastry : A Musicien Of Many Parts" in *Sruti* N°47, Madras, Août 1988, pp. 19 à 23 & 26.

Important article sur la généalogie, la biographie, la personnalité, la carrière dans le monde du cinéma et de la radio, et enfin sur le style musical d'Emani Sankara Sastri. Nombreuses photographies.

JAYARAMAN (P.C.) : "Orchestration In Indian Music. Kama Sastri On Approach & Development" in *Sruti* N°47, Madras, Août 1988, pp. 27 & 28.

Entretien avec le neveu d'Emani Sankara Sastri sur le rôle et l'intérêt musical d'un grand orchestre, pour l'interprétation ou la création d'oeuvres dans le contexte de la musique indienne.

JAYARAMAN (P.C.), PADMA VARADAN, AYYANGAR (R.R.), etc. : "A Garland for R.R." in *Sruti* N° 87/88, Madras, Hiver 1991/1992, pp. 31 à 49.

Très importante biographie de R. Rangaramanuja Iyengar, l'un des admirateurs les plus inconditionnels de Vina Dhanammal, et sans doute l'une des personnes ayant le plus oeuvré pour la préservation de sa mémoire. Nombreuses évocations et témoignages sur ce musicologue intransigeant, passionné et hors du commun.

KRISHNAN (S.) : "Institut de Musique Carnatique" in *Sruti* N°59, Août 1989, pp. 27 & 28.

Rapide biographie de Mokkapati Nageswara Rao, et description de l'Institut de Musique Carnatique, qu'il fonda en France avec Catherine Zalay.

KRISHNAN (S.) : "An Authentic Genius" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 23 à 25.
Nombreuses anecdotes sur la vie et la personnalité de S. Balachander.

KRISHNASWAMY (S.Y.) : "The Musical Wealth of Dhanammal : An Expert's Evaluation, in *Sruti* N°23/23-S, Juin/Juillet 1986, pp. 38 & 39.

Description générale des caractéristiques principales du style de Vina Dhanammal. Nombreuses anecdotes sur sa carrière musicale.

MANNA SRINIVASAN : " Chittibabu : A Vainika With Great Appeal" in *Sruti* N° 139, Madras, Avril 1996, p. 18.

Nécrologie de Chitti Babu, retraçant les faits les plus marquants de sa vie.

MEENAKSHI SHANKAR : "An Affirmation of Tradition. Rajeswari & Sreevidhya" in *Sruti* N° 92, Madras, Mai 1992, p. 33.

Critique d'une série de concerts donnés par Rajeswari Padmanabhan et sa fille Srividya Chandramouli lors d'une tournée en Allemagne.

NITHYA BALAJI : "Teaching Carnatic Music to Foreigners" in *Sruti* N° 59, Août 1989, pp. 29 & 30.

Propos de Mokkapati Nageswara Rao sur les satisfactions et les difficultés qu'il rencontrait dans la pratique de son enseignement en France.

ORR (P.) : "Dhanammal's Disciples" in *Sruti* N°23/23-S, Été 1986, pp. 35 & 36

Récapitulatif des quelques rares musiciens, amateurs ou professionnels, ayant étudié avec Vina Dhanammal. Contribution au débat, un peu polémique, sur l'existence d'un *bānī* de Vina Dhanammal.

ORR (P.) : "Training under Sambasiva Iyer : His Way or not at All" in *Sruti* N°51/52, Madras, Hiver 1988, p. 32.

Description des méthodes pédagogiques particulièrement rigoureuses du fondateur du *bāṇī* de Karaikudi.

ORR (P.) : The Music of Dhanammal & her Heirs : Continuity & Change in Style, in *Sruti* N°53, Février 1989, p. 16.

Interrogation sur la réalité d'un "*bāṇī* de Vina Dhanammal", ne se limitant pas simplement à la conservation de son très important répertoire de compositions.

ORR (P.) : "Fascinating Albums / Frank Annotations" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 38 à 49.

Commentaires sur les albums de photos / journaux intimes de S. Balachander, riches en détails révélant des facettes parfois méconnues de sa personnalité. Très nombreuses anecdotes sur sa vie de musicien.

ORR (P.) : "Dhanammal Bani Music Workshop Concert Series at End" in *Sruti* N° 71, Madras, Août 1990, pp. 8 à 10.

Conclusions sur un séminaire consacré au style de Vina Dhanammal, où 8 chanteurs furent initiés au répertoire particulier de ce *bāṇī*. Totale absence de joueurs de *vīṇā*.

ORR (P.) : "R. Visweswaran : A 4-in-1 Phenomenon" in *Sruti* N° 127, Madras, Avril 1995, p.23.

Biographie de R. Visweswaran et exposé des caractéristiques les plus marquantes de son style.

PATTABHI RAMAN (N) & RAJAGOPALAN (K.R.) : "Veena Dhanammal. A Mere Musician, But a Great Artist" in *Sruti* N°23/23-S, Juin/Juillet 1986, pp. 25 à 34.

Biographie et généalogie très détaillée de Vina Dhanammal. Evocation de sa personnalité, de ses goûts musicaux et de son style.

PATTABHI RAMAN (N.) & SANKARAN (T.) : "Endaro Mahanubhavulu... Carnatic Musicians of Kerala." in *Sruti* N° 27/28, Décembre 1986/Janvier 1987, pp. 71 à 79.

Important article traitant de certains musiciens peu connus, dont en particulier les joueurs de *vīṇā* du *bāṇī* de Manjapara.

PATTABHI RAMAN (N) : "The Madras Festival Season. A Cyclone of Song, Dance and Wind" in *Sruti* N° 29, Madras, Février 1987, pp. 21 et 22.

Publié il y a déjà plus de 10 ans, un des premiers articles de la revue *Sruti* consacré à l'inflation, totalement hors de contrôle, du nombre de concerts pendant le festival annuel de Madras (*The "Mad" Madras season*).

PATTABHI RAMAN (N.) : "A Many-Splendoured Musician" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 19 à 23.

Rapide biographie et évocation de la personnalité de S. Balachander, en introduction à ce numéro spéciale de la revue *Sruti* qui lui fut grandement consacré.

PATTABHI RAMAN (N) : "Carnatic Music During the Decade. Solo Performers. Veena" in *Sruti* N° 120, Madras, Septembre 1994, pp. 17 à 22.

"Catalogue" très complet de tous les grands joueurs de *vīṇā* actuels, classés suivant leurs écoles d'origine. Très peu de précisions biographiques mais abondante iconographie. Un article de référence.

PATTABHI RAMAN (N) : "The Veena's Place in the North & the South" in *Sruti* N° 140, Madras, Mai 1996, pp. 34 à 39.

Evocation des principaux joueurs de *bīn* et de *vichitra-vīṇā* hindousthanis, et des plus grands *vaiṇika-s* d'Inde du sud. Constat du manque de popularité actuel de ces instruments.

RADHIKA RAJ NARAYAN, "Contemporary Styles of Veena Playing, A Listeners' Guide" in *Sruti* N° 6, Avril 1984, pp. 17 à 19.

Article général décrivant brièvement les principales caractéristiques des différents *bānī-s* et écoles de jeu sur la *vīṇā*. Ne considère que trois écoles (Tanjore, Andhra et Mysore) en oubliant celle de Travancore, et ajoute une école "moderne" comprenant S. Balachander et Chitti Babu.

RAGHAVENDRA (K. - Rao) : "Karnataka Professor in Calcutta Highlights Veena's Features & Potential" in *Sruti* N° 45/46, Juin/Juillet 1988, p.8.

Bref compte rendu d'une visite et de conférences données par Mysore R. Visweswaran à Calcutta.

RAGHAVENDRA (K. - Rao) : "Homage to Veena Seshanna" in *Sruti* N° 120, Madras, Septembre 1994, pp. 9 & 10.

Biographie rapide et description des traits principaux du style, du répertoire et de l'oeuvre de Vina Seshanna. Quelques anecdotes sur sa carrière.

RAGHAVENDRA (K. - Rao) : "Filip to RTP in Mysore" in *Sruti* N° 129/130, Été 1995, p.17.

Résumé d'une conférence donnée par Mysore R. Visweswaran sur l'histoire et l'évolution de la forme "*rāgam tānam pallavi*".

RAGHAVENDRA (K. - Rao) : "The Place of Sanketi Community in Carnatic Classical Music" in *Sruti* N°133, Octobre 1995, pp. 19 à 31.

Biographie et oeuvre de plusieurs *vaiṇika-s* importants de Mysore, comme R.S. Keshavamurthy et ses fils, ou R.N. Doreswamy.

RAGHAVENDRA (K. - Rao) : "Veena Festival in Mysore" in *Sruti* N°144, Septembre 1996, pp. 7 à 9.

Résumé de plusieurs conférences sur la *vīṇā*, données à Mysore lors d'un festival consacré à cet instrument en Mai 1996. Critique très partagée mais néanmoins assez positive d'un concert peu conventionnel donné à cette occasion par R.K. Suryanarayan.

RAJESWARI PADMANABHAN : "Looking Back & Ahead" in *Sruti* N°51/52, Madras, Hiver 1988, pp. 35 & 36.

Racontée par Rajeswari Padmanabhan, l'histoire de son apprentissage et de sa carrière musicale.

RAM ASLESHA : "A 'Record' in Indian Recording History" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 32 & 33.

Evocation de la discographie particulièrement importante de S. Balachander.

RAM ASLESHA : "The Mad, Mad, Madras Season" in *Sruti* N° 113, Madras, Février 1994, pp. 33 à 36.

Analyse du programme du festival annuel de Madras de décembre 1993. Un des multiples articles, toujours très critiques, publiés chaque année par *Sruti* sur la démesure, et parfois la qualité décevante, de cette manifestation.

RAMALINGA (Sastry) : "Visakha Music Academy's Festival" in *Sruti* N° 89, Madras, Février 1992, p. 9.

Critique assez acerbe d'un concert donné par R.K. Suryanarayan à l'occasion d'un festival de musique à Visakapatnam.

RAMANATHAN (N.) : "Mysore Scool of Veena" in *Sruti* N°101, Madras, Février 1993, p. 32.

Résumé d'une conférence sur l'école de *vīṇā* de Mysore, donnée par Mysore V. Doreswamy Iyengar à la Music Academy de Madras, à l'occasion de son festival annuel en décembre 1992.

RAMNARAYAN (V.) : "A Sextet Of Sensations" in *Sruti* N° 1, Madras, Octobre 1983, p. 13.

Brève biographie des premières années de six musiciens "génies précoces", parmi lesquels les *vainika-s* S. Balachander et E. Gayatri, et le joueur de *gōṭṭuvādyam* N. Ravikiran.

RANDOR GUY : "Bang on with the Bioscope" in *Sruti* N° 68, Mai 1990, pp. 34 & 35.

Evocation de la carrière de S. Balachander dans le monde du cinéma, où il fut successivement acteur, compositeur, réalisateur et producteur.

RANGANAYAKI RAJAGOPALAN : "Holding a Mirror to the Master" in *Sruti* N°51/52, Madras, Hiver 1988, pp. 33 à 35.

Témoignage de Ranganayaki Rajagopalan sur ses dures années d'apprentissage avec Karaikudi Sambasiva Iyer, et sur le reste de sa carrière.

SREENIVOS (P.B.) : "The Emani I Knew : Sweet Recollections Of Srinivos" in *Sruti* N°47, Madras, Août 1988, pp. 24 & 25.

Témoignages et anecdotes, par un de ses proches collaborateur et ami, sur la personnalité et les goûts musicaux d'Emani Sankara Sastri.

SRINIVASAN (T.R.) & JAYARAMAN (P.C.) : "The Karaikudi Veena Brothers & Ten Generations of the Tanjavur Tradition" in *Sruti* N°51/52, Madras, Hiver 1988, pp.19 à 31.

Très important article sur les frères Karaikudi, leur vie, leur personnalité, leur style musical, leur répertoire. Nombreuses anecdotes illustrant le caractère de ces musiciens d'exception.

SUBRAMANIAN (Karaikudi S.) : "Reflections in a Pool of Memories" in *Sruti* N°51/52, Madras, Hiver 1988, p. 37.

Témoignage de K.S. Subramanian sur son adoption symbolique par Karaikudi Sambasiva Iyer, et sur les derniers mois de ce grand musicien.

SUDHA ANANTHARAMAN : "This is All India Radio, Madras. Where FM Means Fine Music" in *Sruti* N° 11, Madras, Septembre 1984, p. 15.

A l'occasion d'une modification des programmes sur le canal en modulation de fréquences d'All India Radio, cet article donne d'intéressantes statistiques sur la part réservée à chaque genre de musique sur cette chaîne publique.

SUDHA ANANTHARAMAN : "Desamangalam Subrahmania Iyer Trust Promotion of Veena Music Aimed" in *Sruti* N°44, Mai 1988, p. 12.

L'un des rares articles évoquant ce musicien. Contient quelques informations sur son style et sur ses disciples.

SUNDARA RAJAN (V.S.) : "Veena Vidwan Chittibabu And The Message Of The Koel" in *Sruti* N°73, Madras, Octobre 1990, pp. 27 à 29.

Evocation assez complète de la carrière musicale de Chitti Babu. Nombreuses réflexions de cet artiste sur sa musique, ses expériences et la pratique de son art.

SURYA PRASAD (M.) : "A Unique Veena Samaroh in Bhopal" in *Sruti* N°140, Madras, Mai 1996, pp. 21 à 24.

Compte rendu d'un séminaire sur la *vīṇā*, où furent mises en lumière les caractéristiques principales de son jeu, et analysées les causes de son manque relatif de popularité. Texte d'une résolution adoptée pour promouvoir son enseignement, sa diffusion, et les recherches sur l'amélioration de sa lutherie.

VISWESWARAN (R.) : "Thus spake Visweswara !" in *Sruti* N° 127, Madras, Avril 1995, pp. 24 à 26.

Extrait d'un long discours prononcé par R. Visweswaran, où celui-ci expose très clairement sa vision de la musique et où il insiste sur son rôle en tant que musicologue et musicien. Il rejoint sur de nombreux points S. Balachander dans ses propos.

Autres articles :

BADHWAR (Inderjit) : "A divine Talent" in *India Today*, New Delhi, 31/10/1986, pp. 156 à 163.

Propos de S. Balachander sur sa conception de la musique. Très belles photographies de cet artiste, prises par le grand photographe indien Raghu Rai.

BHUVARAHAN (N.R.) : "Vina Sambasiva Aiyar" in *Birth Centenary of Sangita Kalanidhi Karaikudi Sambasiva Iyer*, Madras, India International Rural Cultural Centre, 1988, pp. 3 à 6.

Biographie de Karaikudi Sambasiva Iyer. Importance de cet artiste dans la maturation du style actuel de Tanjore.

DICK (Alastair), GEEKIE (Gordon), WIDDESS (Richard) : article "*Vīṇā*" in *The New Grove Dictionary of Musical Instruments*, London, Macmillan Publishers, 1984, Vol. 3, pp. 728 à 735.

Article assez complet sur le jeu et l'histoire de toutes les sortes de *vīṇā-s* (*rudra vīṇā*, *vichitra vīṇā*, *vīṇā* d'Inde du sud, *gōṭṭuvādyam*, et leurs ancêtres).

DORESWAMY (Mysore V. - Iyengar) : "Veena Seshanna" in *The Hindu*, Madras, 17/05/1970.

Brève biographie et analyse de l'oeuvre de Vina Seshanna, par le principal représentant actuel de son école.

HARIHARAN (P.) : "Eminent Vainikas of Kerala" in *Vipanchi, Dr. V. Doreswamy Iyengar Felicitation Volume*, Bangalore, Bangalore Gayana Samaja, 1992, pp. 184 à 188.

Courte évocation de treize grands joueurs de *vīṇā* ayant appartenu à l'école de Travancore au cours du XIXème et de la première moitié du XXème siècle.

HARIHARAN (P.) : "Travancore Style of Veena Playing" in *172nd Birth Anniversary of Maharaja Swati Tirunal Souvenir*, Trivandrum, Sri Swati Tirunal Sangeetha Sabha, 1985, 9 p. (non numérotées).

Description précise des caractéristiques des instruments et du style de jeu sur la *vīnā* pratiqué à Travancore par le *bānī* de Manjapara. Biographie succincte des principaux représentants de cette école.

KENT WOLF (Richard) : "Karaikkudi Vina Playing" in *Veene Seshanna Bhavana Special Number*, Mysore, Ganabharathi, 1992, pp. 57 à 74.

Travail d'analyse particulièrement intéressant sur le *bānī* de Karaikudi. Comparaison entre les personnalités, les carrières et les styles de jeu de Ranganayaki Rajagopalan et de Rajeswari Padmanabhan. Réflexion plus générale sur le concept d'"école".

KRISHNASWAMY (S.Y.) : "Veena Dhanammal - A Tribute" in *In Memory of Veena Dhanam*, Dhanam Memorial Committee, Madras, 1939, pp. 9 & 10.

Épithète à la mémoire de Vina Dhanammal. Témoignage sur son style.

LAKSHMI VISWANATHAN : "Music for Peace and Pleasure" in *The Hindu*, Madras, 25/12/1992, p. 17.

Généalogie et biographie de K.P. Sivanandam, rédigée à l'occasion de l'attribution à ce musicien du titre de "*Sangita Kalanidhi*", la haute distinction conférée par la Musique Academy de Madras chaque année au président de son festival.

L'ARMAND (Kathleen & Adrian) : "One hundred years of music in Madras : a case study in secondary urbanization" in *Ethnomusicology* XXVII / 3, Ann Arbor, The society for Ethnomusicology INC, Septembre 1983, pp. 411 à 439.

Étude de l'évolution de la pratique musicale professionnelle à Madras entre 1884 et 1977, en prenant pour source les annonces de concerts parues dans le quotidien "*The Hindu*". Travail très rigoureux.

MOKKAPATI (Nageswara Rao) : "Nadopasana" in *Les carnets du yoga* N° 29, Paris, Union Nationale de Yoga, Mai 1981, pp. 30 à 34.

Petit texte sur l'impact du son et de la musique sur la nature profonde de l'homme. Réflexion sur la notion d'"HARMONIE".

MOKKAPATI (Nageswara Rao) : "La voix au service de l'évolution intérieure" in *La voix : une voie. Revue Française de Yoga* N° 7, Paris, Fédération Nationale des Enseignants de Yoga, 1993, pp. 59 à 71.

Exposé par Nageswara Rao sur la puissance du son, de la voix, et du chant dans la quête du progrès spirituel. Description de quelques principes et techniques.

MOUTAL (Patrick) : "L'écrit et la notation musicale indienne : degré de représentativité" in *Analyse Musicale* n°24, Paris, Société Française d'Analyse Musicale, Juin 1991, pp. 30 à 35.

Se référant à la musique hindousthanie, cet article jette un regard nouveau sur la relation entre la tradition indienne et l'écrit. La réflexion la plus aboutie sur ce sujet.

NARASIMHACHAR (T.B.) : "A Prince Among Vainikas" in *The Hindu*, Madras, 5/7/1987, p. 21.

Généalogie et biographie de Vina Subbanna, liste de ses disciples et anecdotes sur sa vie.

NARAYANA (Devakottai - Iyengar) : "Karaikudi Sambasiva Iyer" in *Birth Centenary of Sangita Kalanidhi Karaikudi Sambasiva Iyer*, Madras, India International Rural Cultural Centre, 1988, pp. 7 à 9.

Evocation de Karaikudi Sambasiva Iyer, de sa vie, de sa personnalité, de son style et de son répertoire. Quelques anecdotes sur le pouvoir de sa musique.

PADMA VARADAN : "The Challenging Technique of Veena Play" in *The Journal of the Music Academy*, Vol. LII, Madras, The Music Academy, 1981, pp. 79 à 88.

Description des techniques employées par la main gauche et la main droite dans le jeu de la *vīṇā*. Référence particulière au style de Vina Dhanammal.

PARHASARATHY (T.S.) : "Vina - The Divine Instrument" in *Birth Centenary of Sangita Kalanidhi Karaikudi Sambasiva Iyer*, Madras, India International Rural Cultural Centre, 1988, pp. 12 à 14.

Petit historique de la *vīṇā* à travers les différents instruments dénommés sous ce vocable. Citation des principaux musiciens l'ayant jouée et situation de Karaikudi Sambasiva Iyer dans cette tradition de grands maîtres de l'instrument.

PARTHASARATHY (T.S.) : "Vidwan Thanjavur K.P. Sivanandam" in *Music Academy Souvenir*, Madras, The Music Academy, 1992, pp. 19 & 20.

Généalogie et biographie de K.P. Sivanandam portant l'accent sur son héritage musical issu du Quatuor de Tanjore.

PAUL (George S.) : "Sole Survivor of the Manjapara School" in *Indian Express*, Cochin, 4/08/1990, p. IV

Généalogie et biographie succincte de M.K. Kalyanakrishna Bhagavathar.

PRATAP (Jeetendra) : "Impressive Veena Recital" in *Indian Express*, New Delhi, 22/02/1989, p. 12.

Critique d'un concert donné par Mysore R. Visweswaran à Delhi.

RAMACHANDRAN (N.S.) : "Balachander as I Know him" in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (2 pages, non numérotées).

Petites anecdotes sur la carrière musicale de S. Balachander.

RAMAMURTHY (Sripada) : "Veena Dhanam" in *In Memory of Veena Dhanam*, Dhanam Memorial Committee, Madras, 1939, pp. 11 à 17.

Épithaphe en l'honneur de Vina Dhanammal. Témoignages et anecdotes biographiques sur cette artiste.

SAMBAMURTHY (P.) "Balachander Bani" in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (2 pages, non numérotées).

Commentaire très élogieux sur le style et la technique de S. Balachander.

SASTRI (B.V.K.) : "Vainikas And Vina Tradition Of Mysore" in *Vipanchi, Dr. V. Doreswamy Iyengar Felicitation Volume*, Bangalore, The Bangalore Gayana Samaja, 1992, pp. 169 à 177.

Très important article sur les joueurs de *vīṇā* de Mysore, le style instrumental de cette ville et la place du mécénat royal. Généalogie particulièrement complète des principaux *vaiṇika-s* de cette école.

SATHYANARAYANA (R.) : "A Missionary of Music" in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (2 pages, non numérotées).

Commentaires sur la personnalité de S. Balachander, très riche, curieuse de tout, innovant sans cesse et ne craignant pas la polémique.

SEETHA (S.) : "Vina Acquires Sariratvam" in *Birth Centenary of Sangita Kalanidhi Karaikudi Sambasiva Iyer*, Madras, India International Rural Cultural Centre, 1988, pp. 10 & 11.

Description du travail quotidien acharné de Karaikudi Sambasiva Iyer sur son instrument, et de la sorte d'ascèse qu'il pratiquait ainsi.

S.V.K. : "On the frets without fret and fume" in *The Hindu*, Madras, 25/11/94.

Extraits d'un entretien avec K.P. Sivanandam où celui-ci fait part de sa conception de la musique en générale et du rôle de la *vīṇā* en particulier.

S.V.K. : "Venerable Vainika of Mysore" in *The Hindu*, Madras, 9/12/94, p. 26.

Nombreuses citations de Mysore V. Doreswamy Iyengar sur son apprentissage, sa vie et sa musique.

SRINIVASA (Sandhyavandanam - Rao) : "Vainika Vidwan Sri S. Balachander, in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (3 pages, non numérotées).

Evocation assez élogieuse des très nombreux talents de S. Balachander, de sa grande maîtrise de la *vīṇā* et de toute les formes de musique.

SRINIVASA (Sandhyavandanam - Rao) : "Music Teaching - Under Gurukula System & in Recognised Institutions" in *The Journal of the Music Academy*, Madras, The Music Academy, 1980, pp. 133 à 139.

Comparaison des avantages et des inconvénients respectifs des deux principaux systèmes d'apprentissage de la musique en Inde, le *gurukula* et les écoles de musique.

SUBBA RAO (V.N.) : "Artiste with Many Facets" in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (3 pages, non numérotées).

Evocation de S. Balachander, de sa personnalité et de son amour pour son art.

SUBRAMANIAN (Karaikudi .S.) : "An Introduction to the Vina" in *Asian Music* XVI-2, Printemps/Été 1985, New York, Society for Asian Music, pp. 7 à 82.

Très important article où K.S. Subramanian décrit l'histoire, la facture et le jeu de la *vīṇā* en reprenant beaucoup des matériaux utilisés dans la rédaction de sa thèse (voir ci-dessus).

SUBRAMANIAN (Karaikudi.S.) : "My Reminiscences" in *Birth Centenary of Sangita Kalanidhi Karaikudi Sambasiva Iyer*, Madras, India International Rural Cultural Centre, 1988, pp. 15 à 18.

Récit de l'adoption de K.S. Subramanian par Karaikudi Sambasiva Iyer, et anecdotes sur les dernières années du maître.

SUBRAMANIAN (Karaikudi S.) : *An Approach to Understanding Vina Styles*, Programme du festival *Vīna Vādana*, Madras, Avril 1993, 4 p.

Court article esquissant les principes devant présider à une analyse des différents styles de *vīṇā*, et exposant succinctement les conclusions de la thèse rédigée par cet auteur (voir ci-dessus).

VISWESWARAN (R.) : "Veena Vidwan" in *Veena Vidwan Sri S. Balachander Silver Jubilee Souvenir*, Madras, 1968 (1 page, non numérotée).

Eloge inconditionnel de S. Balachander écrit par le musicien le plus proche de lui dans sa démarche.

ZALAY (Catherine) & WALPOLE (Jennifer M.) : "Nageswara Rao" in *Nadopasaka, Mélanges en hommage à Nageswara Rao*, Paris, Institut de Musique Carnatique, 1995, pp. 15 à 20.

Biographie de Mokkalapati Nageswara Rao. Evocation de son oeuvre, de sa philosophie, de l'évolution de son enseignement. Citations de J. Krishnamurti et de Jon Barlow sur le caractère épuré de sa musique, et de M. Nageswara Rao sur l'art d'"Apprendre".

2ème Partie : La facture instrumentale :

Ouvrages principaux :

ANANTAPADMANABHAN (C.S.) : *The Veena, its Technique, Theory and Practice*, Gana Vidya Bharati, New Delhi, 1954, 70 p.

Nombreux enseignements sur la facture instrumentale de la *vīṇā*. Etude acoustique sérieuse. Examen approfondi des problèmes posés par le placement des frettes.

BANDYOPADHYAYA (S.) : *Musical Instruments of India*. Varanasi, Chaukhamba Orientalia, 1980, 101 p.

Ouvrage général sur les instruments de musique de l'Inde. Classement par genre. Iconographie assez riche. Nombreuses citations en sanscrit malheureusement non traduites.

BERTRAND (Daniel) : *La Sarasvatī vīṇā. Histoire, Facture et Technique*. Mémoire de maîtrise préparé sous la direction de M. Manfred Kelkel, Paris, Université de Sorbonne/Paris IV, Octobre 1990, 198 p.

Ouvrage sur la *vīṇā* pouvant servir d'introduction à notre présent travail. Place importante réservée à l'histoire et à la généalogie de cet instrument. Quelques expériences acoustiques originales.

BERTRAND (Daniel) : *Les chevalets "plats" de la lutherie de l'Inde*, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, Collection Recherche Musique et Danse, 1992, 65 p.

Etude acoustique de l'effet des courbures présentées par les plaques supérieures des chevalets sur le timbre des instruments indiens. Expérimentation sur un banc de mesure et sur un instrument réel (une *vīṇā*), et explication théorique. Importante utilisation de l'analyse sonographique.

CUESTA (Christian) : *Corde vibrante isolée mécaniquement, amortissements, non-linéarités ; Applications au clavecin et à la tampoura*, Paris, Université du Maine, Mars 1990, 263 p.

Thèse de doctorat en acoustique sur les propriétés vibratoires des cordes, mettant en lumière l'enrichissement du spectre provoqué par le phénomène dit "de précurseur" se développant lors d'utilisation d'un chevalet double (comme par exemple le chevalet du *tamburā* muni de son *jīva*).

DEVA (B.C.) : *The Music of India, a Scientific Study*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1981, 278 p.

Articles importants sur le tempérament, et sur la modification de la vibration des cordes provoquée par le chevalet du *tamburā*. Approche rationnelle de ces questions grâce à l'utilisation d'instruments de mesure et de méthodes propres à l'acoustique musicale.

DEVA (B.C.) : *The musical Instruments of India. Their History and Development*. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 2/1987, 159 p.

Le meilleur ouvrage général en langue anglaise sur les instruments de musique classique ou populaire de l'Inde. Classement par genre inspiré du système de Curt Sachs. Iconographie assez complète.

JANAKIRAM (V.L.) : *Acoustics of Musical Instruments. Study of Tambura*, Thèse de Doctorat en Sciences physiques, Tirupati, Sri Venkateswara University, 1986, 230 p.

Etude acoustique de la facture du *tamburā*, des modes de vibration de ses différentes cordes, des propriétés mécaniques des bois entrant dans sa fabrication. Utilisation des résultats pour la conception d'un nouveau modèle de *tamburā*, sans caisse, pouvant être accordé sur n'importe quel diapason en raccourcissant la longueur vibrante par déplacement longitudinal du chevalet.

KAMALA (A.V.) : *The Evolution of the Vina*, M. Litt. Thesis, University of Madras, Madras, Avril 1970, 196 p.

Mémoire de maîtrise sur la *vīnā*, consacrant une large part à l'histoire ancienne de cet instrument. Réflexions intéressantes sur les problèmes rencontrés de nos jours par les musiciens. Très belle iconographie.

KOTHARI (K.S.) : *Indian Folk Musical Instruments*, New Delhi, Sangeet Natak Akademi, 1968, 99 p.

Ouvrage général recensant trois cents instruments populaires de l'Inde classés par genres. Nombreuses illustrations de qualité.

LEIPP (Emile), RAO (Nageswara) et TRAN (Van Khe) : *La vina et la musique de l'Inde du sud*, Bulletin du G.A.M. N°21, Paris, Université de Jussieu, 1964, 18 p.

Etude de la facture et de l'acoustique de la *vīnā*. Description de son jeu. Réflexions sur la capacité des auditeurs étrangers à la culture carnatique à appréhender cette musique. Un des premiers et des très rares ouvrages en Français à traiter de la *vīnā*.

SACHS (Curt) : *The History of Musical Instruments*, New York, W.W. Norton, 1940, 505 p.

Ouvrage de référence sur l'histoire et l'évolution des instruments de musique. Système de classification encore largement utilisé de nos jours.

SCHAEFFNER (André) : *L'origine des instruments de musique*, Paris, Mouton, 1968, 428 p.

Excellent livre sur l'évolution des instruments de musique. Système de classification original, très différent du précédent, reposant sur la distinction entre corps solide vibrant et air vibrant.

SUBRAMANYAM (G.N.) : *Veena*, Bangalore, auteur, 1988, 91 p.

Petit livre entièrement consacré à la *vīnā*, à sa technique et à sa facture. Il comporte malheureusement beaucoup d'erreurs et d'approximations.

SUKUMAR (N.), NANDAGOPAL : *Tamil Nadu. Handicraft Survey Report : Musical Instruments*. Census of India 1981 Part X D Series 20, Directorate Of Census Operation, Tamil Nadu, 1988, 40 p.

Etude très complète sur les facteurs de *vīṇā*, *nāgasvaram* et *mṛdaṅgam* de Tanjore et de sa région. Description de leurs conditions matérielles, de leur statut social, de leur organisation familiale et professionnelle, de leur niveau d'éducation etc. Constat des difficultés de l'approvisionnement en matériaux de base. Précisions sur des points particuliers de la facture instrumentale.

Articles parus dans la revue *Sruti* :

GEETHA BENNETT : "Travails of a Veena Player" in *Sruti* N°123, Décembre 1994, p. 55.

Relation, sur un ton humoristique, des multiples problèmes rencontrés par les joueurs de *vīṇā* lors de leurs déplacements, en Inde ou à l'étranger.

KRISHNAMURTHY (V.G.) : "Veena Melam" in *Sruti* N°128, Mai 1995, p. 8.

Lettre d'un lecteur de *Sruti* suggérant de remplacer la cire, maintenant les frettes de la *vīṇā*, par des pièces de bois sculptées avec précision. Référence historique assez fantaisiste (il y a plus de 2000 ans, sur le *yazh...*) pour justifier cette opération.

RAMNATH (Iyer) : "The Plight of Veena Music" in *Sruti* N° 144, Septembre 1996, pp. 21 & 22.

Très intéressantes réflexions d'un joueur de *vīṇā* vivant à l'étranger (Australie) sur les multiples problèmes posés par l'amplification, le transport et la disposition des frettes de cet instrument.

RAMNATH (Iyer) : "Vainika's Travail" in *Sruti* N°125, Février 1995, p. 5.

A la suite de l'article de Geetha Bennett cité plus haut, autre témoignage des difficultés rencontrées par les *vaiṇika-s* dans le transport de leur instrument.

SASTRY (B.V.K.) : "Kanakan Rajata Saraswati Veena" in *Sruti* N°142, Juillet 1996, pp. 10 & 11.

Récit de la manière dont la *vīṇā* de Vina Subbanna fut construite, en suivant scrupuleusement les instructions des textes sacrés. Evocation de la vie et de la personnalité de Vina Subbanna.

Autres articles :

LAKSHMIPATHI (T.) : "The Art of Veena Making" in *The Hindu*, Madras, 27/01/1995, p. 27.

Intéressant article sur la facture de la *vīṇā* en Andhra Pradesh. Historique de cet artisanat, évocation de ses difficultés actuelles, mention des principaux centres de lutherie de cet état.

RAMANATHAN (S.) : "Scientific Problems in the Construction of Musical Instruments" in *Sangeet Natak*, New Delhi, Sangeet Natak Akademi, Juillet/Septembre 1970, pp. 75 à 85.

Passionnantes suggestions de S. Ramanathan (Ramjee) pour tenter d'améliorer la facture de la *vīṇā*. Réflexions particulièrement judicieuses sur la manière de disposer les frettes. Article cherchant à concilier la théorie scientifique et acoustique avec la pratique réelle de la lutherie et du jeu instrumental.

RAMESH (B.S.) : "The Royal String-Makers" in *Sunday Magazine*, Bangalore, 24 /11/1991 p. 10.

Evocation de la facture instrumentale à Mysore, au cours du siècle passé et de nos jours. Extraits d'un entretien avec N. Gangadhar, facteur dans cette ville et héritier d'une tradition vieille d'au moins quatre générations.

VIDYA SHANKAR : "The Process of Veena Fretting" in *The Journal Of The Music Academy*, Vol. XXX, Madras, The Music Academy, 1959, pp. 125 à 129.

Description, restant malheureusement trop théorique, de la manière de disposer les frettes sur la *vīṇā*. Ne tient aucun compte de l'augmentation de la tension, ni de la diminution de la longueur des cordes lors de leur appui.

DANIEL BERTRAND
MUSIQUE CARNATIQUE ET FACTURE INSTRUMENTALE
THÈSE DE DOCTORAT - UNIVERSITÉ SORBONNE - PARIS IV - 1997