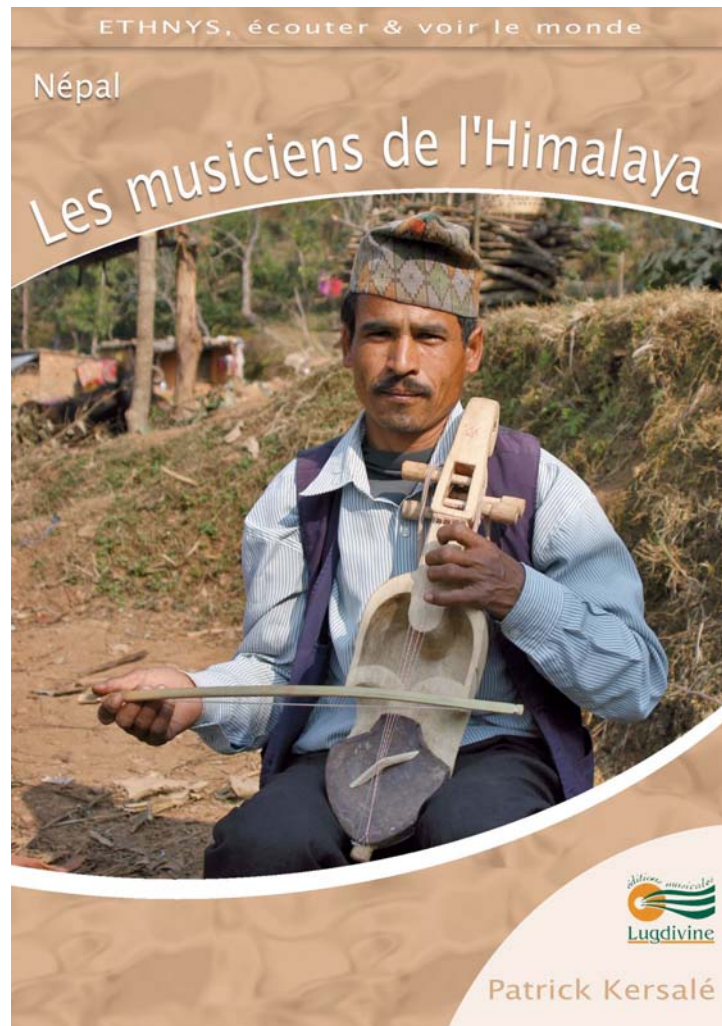

LES MUSICIENS DE L'HIMALAYA

Un DVD documentaire de
Patrick KERSALÉ

Sommaire

NOTE D'INTENTION
CONTENU DU DVD
SYNOPSIS DES FILMS
L'AUTEUR - RÉALISATEUR
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
AUTRES PUBLICATIONS DE L'AUTEUR SUR L'ASIE

© Patrick Kersalé, 2010.

LES MUSICIENS DE L'HIMALAYA

NOTE D'INTENTION

Le système de caste est officiellement aboli par la constitution du Népal depuis 1963.

Extrait de la Constitution du Népal. Article 14. Droit contre l'intouchabilité et la discrimination raciale

Nul ne peut, sur le terrain de la caste, de l'ascendance, de la communauté ou de la profession, être soumis à quelque forme de discrimination raciale et d'intouchabilité. Un tel acte discriminatoire est puni et la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation prévue par la loi.

Toutefois, la situation socio-économique des populations issues des castes inférieures d'autrefois demeure sensible. Nous avons souhaité en témoigner au travers de deux d'entre elles : les Gandharba et les Damaï. Toutes deux pratiquent la musique. Les Gandharba sont bardes, les Damaï animent essentiellement les mariages.

Le tournage du film « **les messagers du Népal** » a été décidé consécutivement à notre rencontre avec Kedar Gandhari, secrétaire général de l'Organisation pour la Culture et les Arts Gandharba. Au quotidien, il cherche à promouvoir la culture et défendre les droits des Gandharba. L'objectif de ce film, désormais traduit en anglais, est d'en faire un outil de communication en direction des donateurs potentiels, des ONG et des autorités népalaises.

Quant au film « **Panchai baja** » il est plutôt un document ethnomusicologique témoignant de formes musicales très anciennes. L'un des instruments de l'orchestre des Damaï, la trompe *narsingha*, représente un vestige probablement voué à la disparition.

Patrick Kersalé

LES MUSICIENS DE L'HIMALAYA

CONTENU DU DVD

Film 1, commenté et chapitré de 26', version française : « Les messagers du Népal »

Au Népal, les Gandharba représentent une communauté sociale de musiciens itinérants d'environ 5 à 10 000 personnes. Leur identité est liée à la musique et ils se définissent eux-mêmes comme les messagers du Népal d'antan. Toutefois la nouvelle donne économique et politique du pays les contraint à s'adapter. Kedar Gandhari, le secrétaire général de l'Organisation pour la Culture et les Arts Gandharba expose le point de vue de son association à propos de leur origine mythique, de leurs activités passées et actuelles ; il lève le voile sur leur stratégie d'adaptation. Le film nous entraîne également à la découverte de la vièle *sarangi*, l'inséparable compagnon de ces bardes séculaires.

Une autre communauté de musiciens professionnels, les Damai, ont réussi la mutation de leur pratique musicale. Les Gandharba, qui aujourd'hui se cherchent, réussiront-ils eux aussi la leur ?

Film 2, commenté et chapitré de 26', version française : « Panchai baja»

Au Népal, les Damai représentent une catégorie sociale de musiciens et de tailleurs. Ils se seraient installés dans ce pays dès le XIVe siècle, fuyant les invasions musulmanes du nord de l'Inde. Leur ensemble orchestral traditionnel est appelé *panchai baja* ; il ne se rencontre désormais que dans les villes moyennes et les campagnes du Népal. La musique traditionnelle des Damai est recherchée pour ses bons auspices lors des grandes cérémonies familiales.

Dans les grandes villes de la vallée de Kathmandu, modernité oblige, les Damai délaissent l'ensemble *panchai baja* pour créer ou s'intégrer dans des fanfares inspirées de celles de l'ex armée coloniale de l'Inde britannique. C'est pour eux une manière de s'intégrer dans une société qui les considère encore trop souvent comme des intouchables.

LES MUSICIENS DE L'HIMALAYA

SYNOPSIS DU FILM « LES MESSAGERS DU NÉPAL »

- **Les Gandharba : musiciens professionnels du Népal**
Au Népal, les Gandharba représentent une communauté sociale de musiciens itinérants. On ne connaît pas exactement leur nombre, mais il seraient entre 5 et 10 000.
- **Origine mythique des Gandharba**
Les Gandharba sont les descendants des musiciens célestes selon les mythes du Népal et les écrits indiens du Ramayana et du Mahabharatta. Mais un jour ils se disséminèrent à travers le Ciel lors d'un grand chambardement provoqué par les dieux...
- **Rôle ancestral des Gandharba**
Au XIème siècle, un roi du Rajasthan émigra de l'Inde au Népal. À cette époque, des Gandharba sont venus avec lui. Ils se sont établis tout près de Pokhara, à Batulechaur. Autrefois, Les Gandharba allaient d'un lieu à l'autre pour chanter les histoires du royaume du Népal, des rois des temps passés, les batailles, les luttes, les accidents...
- **Gandharba ou Gaïné ?**
Les Gandharba sont dénommés Gaïné par les non-Gandharba, une appellation peu appréciée par les intéressés.
- **Préservation du patrimoine oral**
Plusieurs zones historiques du Népal sont classées par l'UNESCO. En revanche, ce patrimoine immatériel que représente les chants des Gandharba n'a pas encore fait l'objet d'une attention particulière de la part de cette organisation internationale, alors qu'il est fragilisé.
- **La facture du *sarangi***
La fabrication de la vièle monoxyle *sarangi* est affaire de spécialiste.
- **Le luth *harbhaja***
Si aujourd'hui les Gandharba accompagnent leurs chants avec la vièle *sarangi*, il n'en a pas toujours été ainsi.
- **Vers une réorientation sociale**
La nouvelle donne socio-économique du Népal, avec l'arrivée de l'électricité et des médias audiovisuels dans les villes et les villages, fait perdre aux Gandharba leur rôle traditionnel de messagers.
- **Les Damaï**
Il existe, au Népal, une autre communauté de musiciens professionnels : les Damaï. Comme les Gandharba, il vivent dans l'exclusion au bas de l'échelle sociale.

- **Un espoir pour les Gandharba**

Les Damai semblent avoir réussi leur mutation. Alors qu'en sera-t-il des Gandharba ? Une lueur d'espoir pointe à l'horizon...

* * * * *

SYNOPSIS DU FILM « PANCHAI BAJA »

Jour de mariage à Pokhara

Un groupe de musiciens damai anime un mariage.

Situation sociale des Damai

En ce jour de mariage, le petit hameau de Kau, situé à quelques kilomètres de Pokhara, n'est peuplé que de femmes. Les hommes, tous musiciens professionnels, ont déserté la place. Ashok Thapa évoque leurs conditions sociale et matérielle.

Origine des instruments

L'orchestre traditionnel des Damai est appelé *panchai baja*, ce qui signifie « cinq instruments ». Une autre terminologie est parfois utilisée pour désigner une formation plus large : *naumati baja*, littéralement « neuf instruments ».

Les tambours *damaha*

Les Damai semblent tirer leur nom de leur tambour en forme de timbale, *damaha*. Ces instruments ont une grande importance tant dans l'histoire du Népal que dans celle de l'Inde du Nord. Ils étaient autrefois associés à la puissance militaire des souverains et à la relation entretenue avec les divinités.

Les tambours *nagara* du Rajasthan

Ces pratiques musicales se perpétuent aujourd'hui encore dans le nord de l'Inde, notamment au Rajasthan, probable patrie d'origine des Damai.

Symbolique du *damaha*

À l'image du pouvoir central, le peuple a lui aussi, depuis longtemps, cherché à s'attirer les bons auspices des tambours en invitant les musiciens damai lors des grands événements familiaux que sont les naissances, les mariages et les funérailles.

Le tambour *tyamko*

À côté des tambours *damaha*, se trouve une autre timbale (*tyamko*) qui donne la pulsation rythmique à l'orchestre.

Le tambour *dolakhi*

Le *dolakhi* est un tambour en bois de forme légèrement conique.

Les cymbales *jhyali*

La section de percussions est complétée par une paire de cymbales fabriquées par les chaudronniers dans un alliage ésotérique de cinq métaux dénommé *pancha dhatu* : cuivre, zinc, étain, argent, or.

Le hautbois *sahanai*

Le hautbois des Damai se caractérise par sa forme courbe et son anche quadruple.

La trompe *narsingha*

La trompe *narsingha* est l'instrument le plus étonnant du *panchai baja*. Son nom signifie « corne de buffle » en référence à une trompe autrefois fabriquée avec ce matériau.

Regard sur l'iconographie du Rajasthan

L'investigation archéologique et historique permet de retrouver la trace des archétypes instrumentaux de l'ensemble *panchai baja*, notamment au Rajasthan.

Les *band baja*

Dans les villes de la vallée de Kathmandou, les Damai délaissent aujourd'hui leurs instruments et leurs répertoire séculaires pour créer ou s'intégrer dans des ensembles dénommés *band baja*, qui plongent leurs racines dans la tradition militaire de l'Inde Britannique.

Conclusion

Malgré le changement radical que constituent ces fanfares par rapport à leur orchestre traditionnel, l'essentiel est préservé pour les Damai...

LES MUSICIENS DE L'HIMALAYA

L'AUTEUR - REALISATEUR

Né en 1959, Patrick Kersalé est ethnomusicologue autodidacte. Au cours des deux dernières décennies, il a œuvré dans une quarantaine de pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie pour photographier, enregistrer, filmer les musiciens traditionnels et étudier leur musique. Musicien, ethnomusicologue, conférencier, pédagogue, il est l'auteur de 160 publications (disques, livres, DVD, films, outils pédagogiques) consacrés aux musiques traditionnelles. Il est directeur de la collection de CD *Peoples*, de la collection de livres-disque *Parole d'Ancêtre* consacrée aux traditions orales parlées, des collections de DVD *Ethnys*, *Thèm'Axe* et *Eclectic* consacrées aux musiques traditionnelles.

Co-fondateur du Musée de la Musique d'Hier et d'Aujourd'hui à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), il déploie toute son énergie pour sauvegarder, préserver et faire connaître ces musiques en voie de disparition.

Membre de la société des Explorateurs Français.

Tous les projets audios, vidéos et photographiques ont été réalisés sans aucune subvention.

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Documentaires de création

- 2001. Les maîtres du Nyama - La confrérie des chasseurs sénoufo (Burkina Faso), 48'
- 2002. Au bon vouloir du ciel (Vietnam), 52'
- 2003. Gongs de tous les pouvoirs (Vietnam. Laos. Cambodge), 26'
- 2003. Hmong : l'art de la séduction (Vietnam), 26'
- 2003. Tambours et djembés du Burkina Faso, 26'
- 2004. Musique et harmonie au royaume des Gan (Burkina Faso), 49'
- 2004. Aux origines de la musique (Afrique, Asie) 52'
- 2005. Musique aux pays des bambous (Asie du Sud-Est, Chine), 52'
- 2006. Musiques au pays des Maharajahs (Rajasthan), 52'
- 2007 Musiques aux pays des cigales (France), 52'
- 2007 Musiques aux pays des temples d'or (Myanmar), 26'
- 2007 Enfants musiciens du Burkina Faso, 26'
- 2007 Le passé re-composé des maîtres du piano (France), 52'
- 2008 Le Cerf (France), 26'
- 2009 Les messagers du Népal, 26'
- 2009 Akouna Farma, messenger du royaume (Burkina Faso), 26'
- 2009 Le galoubet-tambourin provençal (France), 26'
- 2009 Mystères des voix du monde, 26'
- 2009 Splendeurs sonores du Rajasthan, 26'
- 2009 L'esprit de laalebasse, (Afrique), 26'
- 2009 Le chant du bambou (Asie sud-est, Chine), 26'
- 2009 Panchai baja (Népal, Rajasthan), 26'
- 2009 Chants et danses funéraires de Toraja (Indonésie - Sulawesi), 26'
- 2009 Les aubades de la Saint-Éloi de Châteaurenard (France), 26'
- 2009 O'Roch, le chaman de la préhistoire, 84'

AUTRES PUBLICATIONS DE L'AUTEUR SUR L'ASIE

CD

INDONÉSIE

Bali-Java. Musiques traditionnelles. Éd. *Sunset-France*. Coll. *Playa-Sound*. PS65110

NYANMAR

Musiques du dedans et du dehors. Éd. *VDE-Gallo*. Coll. *Peoples*. CD-1009

VIETNAM

Anthologie de la musique Êdê. Éd. *Buda Musique*. Coll. *Musique du monde*. 92726-2

Chants de possession. Éd. *Buda Musique*. Coll. *Musique du monde*. 92657-2

Chants des minorités des hauts plateaux du nord. Éd. *VDE-Gallo*. Coll. *Peoples*. CD-826

Gongs. Éd. *Sunset-France*. Coll. *Playa-Sound*. PS65256

L'art de la vièle vietnamienne. Éd. *Arion*. Coll. *L'art de....* ARN60417

L'art du khèn. Éd. *Arion*. *L'art de....* ARN60367

La voix des maisons de chant (ca trù). Éd. *Buda Musique*. Coll. *Musique du monde*. 1987282

Musique et chants des Hmong. Éd. *VDE-Gallo*. Coll. *Peoples*. CD-915

Musique funéraire du nord. Éd. *Arion*. Coll. *Musica Deo*. ARN58456

Musiques et chants des Jörai. Éd. *VDE-Gallo*. Coll. *Peoples*. CD-1051

Musiques et chants des minorités du Nord. Éd. *Buda Musique*. Coll. *Musique du monde*. 92669-2

Théâtre populaire du nord (Hat chèo). Éd. *Arion*. Coll. *Arion*. ARN64368

Vietnam, une tradition rénovée. Éd. *Sunset-France*. Coll. *Playa-Sound*. PS65116

LIVRES-CD

VIETNAM

Parole d'ancêtre Viêt. Au temps des mandarins. Éd. *Anako*

THÉMATIQUE

Musiques traditionnelles du monde. Communiquer ici, là-bas et au-delà. Éd. *Lugdivine*. 1075

DVD

Vietnam. Hmong : l'art de la séduction. Viêt-nam. Éd. *Sunset France*. Coll. *Horizons*. PS69002

Aux origines de la musique. Éd. *Lugdivine*. *Ethnys*. 7348

Musiques aux pays des calebasses : « L'esprit est dans le fruit ». Éd. *Lugdivine*. *Ethnys*. 7349

Musiques aux pays des bambous. Éd. *Lugdivine*. *Ethnys*. 7352

Les musiciens de l'Himalaya. Éd. *Lugdivine*. *Ethnys*. 7673