

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/INDE>

INDE

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Les Dossiers du Pôle -

Publication date: jeudi 22 janvier 2009

Description:

L'équipe du Pôle Musique Arts, Loisirs et Cinéma vous présente quelques documents qui vous permettront d'approcher et de découvrir ce pays aux multiples facettes.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Voyage dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, sous le regard des anciens dieux et des nouveaux dieux de la technologie. Inde du passé et Inde de l'avenir, une découverte non sans dangers, loin de vos repères...

L'équipe du Pôle Musique Arts, Loisirs et Cinéma vous présente quelques documents qui vous permettront d'approcher et de découvrir ce pays aux multiples facettes.

L'INDE

Gigantisme de l'Himalaya et dentelles de pierre, sable des déserts et vert des rizières, traditions ancestrales et modernisme, douceurs sucrées, chaleur des épices, couleurs des tissus, noirceur de la misère, véritable kaléidoscope, ainsi se présente l'Inde, terre de contrastes, de diversités. L'Union Indienne aux nombreux peuples, aux langues diverses vous propose un voyage hors du temps, véritable dépaysement dans le sublime et dans l'indicible.

Voyage dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, sous le regard des anciens dieux et des nouveaux dieux de la technologie. Inde du passé et Inde de l'avenir, une découverte non sans dangers, loin de vos repères...

L'équipe du Pôle Musique Arts, Loisirs et Cinéma vous présente quelques documents qui vous permettront d'approcher et de découvrir ce pays aux multiples facettes.

Les musiques indiennes

L'Inde a une longue tradition musicale, véritable terre de diversités, de contrastes et de paradoxes. La culture musicale de l'Inde est l'une des seules à avoir entretenu de fortes traditions totalement en marge de l'influence européenne et à avoir en outre rencontré un accueil très chaleureux hors de ses frontières d'origine.

Les styles musicaux

La musique de l'Inde comporte deux grandes traditions classiques :

- ▶ La musique dite hindoustani de l'Inde du Nord.
- ▶ La musique carnatique de l'Inde du Sud.

Leurs origines sont les mêmes et remontent pour leur théorie à des textes comme le natyashastra et le sangitaratnakare mais différent dans leur exécution par des détails importants : différences d'instruments, de raga et tala, de types d'ornementation et de formes musicales.

- ▶ La musique de l'Inde du Nord s'inscrit dans la continuité d'une tradition plus que millénaire. Autrefois musique de cour, perpétuée par des familles de musiciens héréditaires et des courtisanes, danseuses et chanteuses au service de princes hindous et musulmans. Cette musique a été influencée par l'islam venu du Nord, par le Pakistan et la Perse. Dans le nord, la tradition plus ancienne et plus difficile du chant dhrupad a été largement remplacée par le khayal et la thumri, plus libres. Un récital hindoustani peut consister en libre introduction alap indiquant le type de raga choisi, suivie d'une improvisation fondée sur une sorte de courte composition (khayal vocal ou gat instrumental) dans un tala particuliers. La partie en tala est accompagnée par deux petits tambours appelés tabla. La musique hindoustani reste un vecteur d'élévation de l'homme et de libération de l'être.
- ▶ La musique de L'Inde du Sud est beaucoup liée à la danse indienne (bharatanatyam, kuchipudi, et le kathakali en particulier). Les compositions sont souvent plus longues et suivent des formes musicales plus complexes que celles

de la musique hindoustani. Elle a peu subi les influences musulmanes. La tradition musicale est complétée par des chansons glorifiant, implorant les dieux hindous, des compositions riches en imagerie poétique et contenu philosophique. Les formes employées sont plus strictes que dans le Nord. Le gitam, mélodie simple sur un rythme uniforme, est réservé au travail technique, de même que le sarajwati, qui utilise des thèmes religieux ou épiques. Des compositions plus complexes sont jouées en concert, où plusieurs ragas peuvent s'enchaîner dans le même morceau pour former une ragamalika, alors l'esthétique prime dans l'interprétation du kriti. L'improvisation prend une place importante à la fin du concert, avec le ragam-tanam- pallavi.

La gamme indienne

Les sept notes (svara ou swara) de la gamme sont les suivantes (SHA, RE, GA, MA, PA, DHA et Ni). Elles correspondent à peu près au sept notes de la gamme occidentale. Une légende met en relation les sept svara avec les bruits de la nature :

- ▶ Shadja (la tonique) (SHA), le cri du paon qui voit les nuages noirs annonçant une averse est comparé à la note Sha.

- ▶ Rishabha (RE), le beuglement de la vache à qui on a enlevé son veau ressemble au Re.

- ▶ Gandhara (GA), le bêlement de la chèvre est comparé au Ga.

- ▶ Madhyama (MA), le cri du héron est semblable au Ma.

- ▶ Pancham, (PA), le son du chant du rossignol au printemps ressemble au Pa.

- ▶ Dhaivata (DHA), le hennissement du cheval est comparable au Da.

- ▶ Nishada (NI), le barrissement de l'éléphant est semblable au Ni.

Le raga

Le raga est un système modal, terme sanscrit qui signifie littéralement « couleur, passion ». Chaque raga donne un cadre, un canevas dans lequel le musicien joue, compose, et improvise. Le raga donne des notes à utiliser, au moins cinq prises dans l'un des dix modes (thaat) , parmi lesquelles la tonique (sa), un ton fixe que le musicien place où il désire. Toutes les autres notes sont interdites, les jouer équivaldrait à faire de fausses notes. Le raga donne une échelle ascendante (aroha) et descendante (avoroha), soit un ordre fixe ou une hiérarchie dans les tons. Il peut donner des phrases propres au mode ou des séquences de notes.

Les ragas reposent sur l'émotion et certaines notes peuvent être abaissées ou montées pour donner plus d'effet mélancolique ou de brillance. Les modes ont pour effet d'évoquer des sentiments particuliers (comiques, érotiques, pathétiques, terribles, odieux, merveilleux, héroïques ou furieux), et aussi différents moments de la journée. Sans oublier que certains raga sont masculins et d'autres féminins (ragini).

Lors de l'exécution d'un raga (qui peut durer plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures suivant les connaissances et la créativité du musicien ou du chanteur) on commence par un alap, ou prélude, qui cède la place, après une séquence parfois longue d'improvisation lente sans rythme précis, au poème chanté (dhrupad, khayal, ghazal, qawwali) ou à la pièce instrumentale (gat) et ses différentes phases (improvisations, accélérations rythmiques).

Les talas

L'Inde possède sans comparaison possible, le système rythmique le plus élaboré du monde. Tala en sanscrit signifie rythme. Il existe des talas à 3 temps jusqu'à 108 temps. Les rythmes sont construits sur des périodes de temps assez longues à l'intérieur desquelles peuvent être réalisées des variations complexes, des contretemps, des ornements d'une très grande variété sans que l'action psychologique du sentiment rythmique soit altérée

Les instruments de la musique indienne

La musique indienne est riche en instruments de musique par conséquent, ne seront évoquer dans ce chapitre que les principaux. En outre, la voix est considérée comme un instrument de musique à part entière, les paroles sont considérées comme superflues, souvent quelques mots sont indéfiniment répétés. Le chanteur utilise des codes rythmiques ou encore montre toute sa virtuosité sur une seule voyelle ou chante « sa ré ga ma pa dha ni sa » c'est-à-dire les notes chantées.

Ils existent trois groupes d'instruments : les instruments à cordes, les instruments à vent et les percussions.

► Les instruments à cordes

Le santour : instrument de l'Inde du Nord, originaire du Cachemire. Il possède plus de 100 cordes tendues sur un rectangle creux et frappées avec deux maillets faits de noix.

Le sarangi : instrument à cordes frottées par un arc. Il a trois ou quatre cordes principales et trente cinq à quarante cordes résonnantes. Il se joue en faisant glisser le dos des ongles, le long des cordes en boyau.

Le sarod : instrument très ancien, construit d'une seule pièce en bois de tek. Sa caisse de résonance est recouverte de peau et ses dix cordes métalliques sont grattées à l'aide d'un plectrum en noix de coco.

Le sitar : instrument le plus commun aujourd'hui, sa forme définitive s'est fixée vers le XVIIIème siècle. Il est constitué d'une boîte de résonance hémisphérique montée sur un très long manche sur lequel sont fixées, dans des glissières, des touches mobiles. Les cordes se jouent avec un plectre tenu entre le pouce et l'index ou avec un onglet en métal.

La tanpura : instrument qui maintient en bourdon constant la tonique dans toute la musique indienne. Il possède quatre à six cordes. Son rôle est fondamental pour la constitution de l'atmosphère sonore d'un raga.

La veena : instrument qui a donné naissance au sitar et au sarod.

Le violon : instrument introduit en Inde il y a près de 450 ans, et très vite adopté par les musiciens indiens.

► Les instruments à vent

Le shennai (Shahnai) ou hautbois de l'Inde : instrument de belle sonorité, apprécié pour la délicatesse de ses nuances. Constitué d'une embouchure, d'un corps de bois percé de trous, le tout allant en s'évasant. Il se termine par un pavillon de cuivre.

Les flûtes : instruments représentés en grand nombre, flûtes traversières ou droites, petites ou grandes, avec ou

sans embouchures, en bambou, en cuivre ou encore en argent. Il existe trois groupes de flûtes la murali est la flûte traversière classique de l'Inde, le vamsha est droite, faite d'un bambou ouvert aux deux bouts, le shenai ou hautbois de l'Inde est de belle sonorité, apprécié pour la délicatesse de ses nuances.

► Les percussions

Le mridangam : tambour horizontal et biface. Instrument d'accompagnement surtout utilisé en Inde du Sud.

La pakhawaj : tambour équivalent du mridangam pour l'Inde du Nord, mais le côté droit est accordé sur la tonique.

Les tablas : instrument accompagnant la musique chantée ou jouée. Ils sont composés de deux petits tambours dont celui de droite est accordé sur la dominante ou la sous-dominante et celui de gauche sur la tonique.

Lexique

Dhrupad : chant austère, chant religieux, de dévotion le plus ancien du Nord. Il remonte au XVème siècle.

Gat : lorsqu'on joue le khayal de façon instrumentale, le gat est la partie du raga qui correspond au poème chanté du khayal vocal.

Gitam (litt. chant) : forme la plus simple de composition.

Khayal : chant virtuose très répandu dans le Nord. On recherche l'effet dans les vocalises, il demande beaucoup d'imagination et de subtilité dans les techniques vocales.

Kriti : forme de composition la plus élaborée et la plus importante dans la musique carnatique. Chaque concert comprend un ou deux kriti, il développe le contenu musical et est parfois accompagné d'un texte souvent dévotionnel. La composition est basée sur un raga mais laisse part à l'improvisation.

Ragam-tanam-pallavi : forme improvisée type composée de plusieurs parties. La première partie « Alapana ou ragam » ,c'est l'introduction en rythme libre, sans percussion sur base d'un raga où le musicien explore ses possibilités. La deuxième partie c'est le « tanam » où le musicien continue son improvisation, toujours sans percussions mais en introduisant le rythme soit une pulsation. La dernière partie le « pallavi » est une phrase mélodique qui comprend un rythme précis et des paroles que le musicien interprète d'abord sans variations pour que le percussionniste entre en jeu. Cette forme d'improvisation peut durer quelques minutes ou quelques heures suivant l'inspiration des musiciens.

Ragamalika : c'est un enchaînement de plusieurs ragas, les spécialistes appellent souvent une « guirlande de ragas ».

Sarajwati ou Sarajati : forme de composition de la musique carnatique.

Thumri : style vocal principalement chanté par les femmes. Son origine est peut-être une musique d'accompagnement de danses. Il se joue sur des ragas de début de soirée qui ont une connotation amoureuse ou érotique.

Discographie

► Musique de l'Inde du Sud

L SUBRAMANIAM (violon)

Une Anthologie de la musique classique de l'Inde du Sud

Harmonia Mundi, 1990

031.1 SUB

Mattanur SHANKARANKUTTY

Inde du Sud - Kerala : le Thayambaka

Harmonia Mundi, 1997

031.1 SHA

► Musique de l'Inde du Nord

Kushal Das

Raga Marwa : Surbahar

Ocora, 2004

031.1 DAS

Balaram Pathak
Inde du Nord
Harmonia Mundi, 1987
031.1 PAT

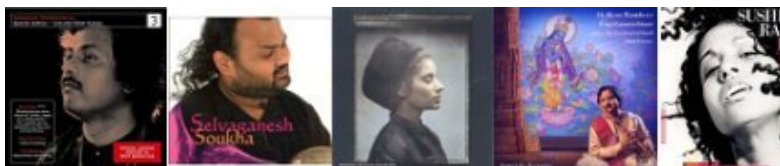
Ravi SHANKAR (sitar)
Raga Puriya-Kalyan Dhum « Man Pasand »
Harmonia Mundi, 1987
031.1 SHA

Bismillah Khan (shenāi, hautbois)
Ragas
Shefali Nag, 1994
031.1 KHA

► Musique traditionnelle modernisée

Debashish Bhattacharya
Calcutta slide-guitar
Riverboat, 2005
031.2 BHA

Selvaganesh (Tablas)
Soukha
Naïve, 2006
031.2 SEL

► Musique électro d'influence

Asian Dub Foundation

Sheila CHANDRA
Moonsung : a real world retrospective
Virgin, 1999
450 CHA

Ronu MAJUMDAR

Hollow bamboo
Nocturne, 2004
031.2 MAJ

► Musique métissée

Susheela RAMAN
Love trap
031.2 RAM

BIBLIOTHEQUE MUSICALE

Musique d'Inde du Sud :

petit traité de musique carnatique

Isabelle CLINQUART
Actes Sud (Musiques du monde)
781.62 CLI

La Musique de l'Inde du Nord
Alain DANIELOU
Fata Morgana, 1995 (Hermès)
781.629 14 DAN

Petit atlas des musiques du monde
Alain ARNAUD
Edition du Panama / Cité de la musique
781.62 PET

Dictionnaire thématique des musiques du monde
Etienne BOURS
Fayard
781.62 BOU

L'Art du raga : la musique classique de l'Inde du Nord
François Auboux
Minerve
781.629 14 AUB

Introduction à la forme musicale traditionnelle indienne, le raga. Présente ses caractéristiques en matière de modes, de rythme, d'ornementation, d'improvisation, etc., sa place dans la musique indienne, mais aussi son enseignement en Inde, et ses rythmiques principales. Avec des exercices pratiques.

Le Tabla : percussion de l'Inde du Nord : méthode d'initiation
Pandit Shankar Ghosh
Improductions
841.91 TAB

Pandit Shankar Ghosh est reconnu comme l'un des plus grands maîtres contemporains de la percussion indienne. Dans cette méthode, Pandit Shankar Ghosh présente les différentes frappes (bol) qui vous permettront de jouer du tabla. (DVD)

Voyage en Inde

Palais des maharadjahs
texte de Alain Sillard
Photographies de Dominique Leroy
Les Créations du Pélican
LOI 915.4 MAH

Symboles de faste et de rêve, les palais de maharadjahs restent les témoins des splendeurs de l'époque précoloniale anglaise par leur architecture et leurs jardins. Aujourd'hui reconvertis pour la plupart en hôtels de luxe et propriétés des anciennes familles régnantes toujours présentes et respectées, ils accueillent les visiteurs avec charme et raffinement. En parcourant ce beau livre, vous serez l'invité de ses somptueuses demeures et découvrirez leur écrin : le Rajasthan.

L'Inde du XIXe siècle : voyage aux sources de l'imaginaire
Amina Okada, illustrateur Enrico Isacco
Agep (Les Grands voyages du XIXe siècle)
LOI 915.4 IND

Dans la France du 19ème siècle, l'Inde porteuse de rêve n'était pas tant une contrée lointaine ou une destination pittoresque qu'une région encore en friche de l'imaginaire exotique et tropical. Il incombait alors aux voyageurs de redécouvrir un pays devenu indéchiffrable car préservé par un aura de mystères fait de légendes. Dans cet ouvrage, sont présentés les carnets de voyage, les photographies, les dessins, les croquis faits au long des errances qui portèrent à la connaissance des compatriotes restés en France quelques-unes des mille facettes de l'étonnant prisme indien.

Les Indes à Paris : histoire, culture, arts, gastronomie, sorties
Sophie Royer
Parigramme (Le monde en capitale)
LOI 915.4 IND

Des comptoirs de commerce aux routes du Gange, le rêve indien ne cesse d'exercer sa fascination. Ce lointain voyage peut commencer à notre porte. Les charmes de l'Inde à Paris, avec le quartier de Little India dans le nord de la capitale et le célèbre passage Brady. De nombreuses adresses pour ceux qui souhaitent préparer leur voyage (organismes, librairies) découvrir plus précisément la civilisation, la littérature, l'art. Mais également des adresses

pour savourer la gastronomie indienne, pour s'habiller à la mode indienne, découvrir la danse.

L' Inde de la mer et des hommes

réal. par Frédéric Soltan et Dominique Rabotteau

Vidéo France (Thalassa)

Dvd

LOI 915.4 IND

L'Inde compte plus de 8000 km de côtes. Des millions d'hommes vivent avec la mer et pour elle. Nous assistons au combat des bateaux-serpents, et découvrons Pondichéry, une saison de sel, les colosses de Malabar, le festival de Ganesh, les villages de pêcheurs.

Fous de l'Inde : délires d'Occidentaux et sentiment océanique

Régis Airault

Payot (Petite bibliothèque de l'Inde)

LOI 910.4 AIR

En s'appuyant sur sa propre expérience professionnelle, l'auteur tente d'expliquer l'étrange comportement de certaines personnes ayant été atteintes du syndrome indien. Il part du postulat selon lequel il est facile de perdre le contact avec la réalité alors que l'on est un jeune Occidental à la recherche de sensations et spiritualités nouvelles.

L'Inde où j'ai vécu avant et après l'indépendance

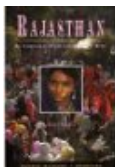
Alexandra David-Neel

Presses pocket

LOI 910.4 DAV

Celle qui se nommait « orientalisme-reporter », vous commente les dieux hindoux, le système des castes, les gourous, les mystiques, philosophes, les ascètes. Une initiation captivante aux mystères et à la sagesse de l'Inde.

Rajasthan : des citadelles du désert à la douceur du Mewar

Annie Sorrel

Olizane (Guides Olizane, aventure)

LOI 915.4 IND

Guide culturel présentant une introduction à la géographie, l'histoire, la société, les religions, les fêtes, l'art et la vie quotidienne. Comprend aussi une description des centres d'intérêt et des renseignements pratiques.

Rajasthan et Gujarat : l'Inde des caravanes

Hachette (Guides bleus)

LOI 915.4 RAJ

Décrit le Rajasthan et le Gujarat, les fêtes et manifestations, les différents intérêts touristiques, et propose de nombreux circuits, dont celui des mythiques caravanes qui firent la fortune de Jaisalmer, Birkaner et Jodhpur.

Jaisalmer

réal. par Thierry Cribier

Zarafa (Repérages)

Dvd

LOI 915.4 IND

Jaisalmer, citadelle au coeur du désert du Thar, proche du Pakistan, est un lieu singulier. Différentes castes y cohabitent et chaque religion y est respectée. Cette bonne entente est essentiellement illustrée par la musique. Nous découvrons les traditions et la richesse culturelle de cette ville.

Inde du nord : empire des sens

réal. de Pierre Brouwers

T.F.1 vidéo (DVD guides)

Dvd

LOI 915.4 IND

Berceau de l'une des plus anciennes civilisations de la planète, l'Inde du nord regorge de trésors dans les multiples domaines. En vous pilotant à travers les plus beaux paysages de la vallée du Gange et du Rajasthan, vous découvrirez Bénarès, Jaisalmer, Jaipur, Calcutta, New Delhi, un véritable dépaysement.

Inde du nord 2004

Philippe Gloaguen
Hachette (Guide du routard)
LOI 910.4 IND

Informations touristiques, adresses, renseignements pratiques, descriptions de circuits. Pour voyager bien et à moindre prix.

Inde du nord 2006
Lonely planet (Guide de voyage)
LOI 915.4 IND

Brève présentation générale et par zones du nord de l'Inde : culture et société, gastronomie, environnement.

Inde du sud 2006
Lonely planet (Guide de voyage)
LOI 915.4 IND

Brève présentation de l'Inde du Sud : histoire, gastronomie, faune et flore. Pour chaque région des conseils pratiques concernant l'hébergement, la restauration et les déplacements sont détaillés.

L'Inde du Sud

réal. Bernard d'Abrigeon
commentaire François Gall
Montparnasse (Des trains pas comme les autres)
Dvdb
LOI 915.4 IND

Au départ du voyage se trouve Bombay, mégapole de treize millions d'habitants où se mêlent toutes les croyances religieuses de l'Inde. Les souvenirs de l'Empire Britannique sont partout. Puis, les trains nous emmènent dans le sud, vers Goa et ses plages paradisiaques puis vers Cochin, ancestrale plaque tournante du commerce des épices. Nous arrivons ensuite dans le Golfe du Bengale, à Maduarai et Pondichéry d'où les français tentèrent de coloniser l'Inde du XVIème siècle et enfin nous découvrons Madras, la pétulante capitale du sud.

Inde : Malabar et Coromandel

Alain Carayol

Romain Pages

LOI 910.4 CAR

Les côtes indiennes de Malabar et de Coromandel forment un carrefour entre Orient et Occident. Fréquentées par les marins et marchands d'épices depuis l'Antiquité, ces côtes portent les témoignages de l'architecture classique et baroque européenne. Outre la diversité culturelle, la luxuriance tropicale de la végétation comble le voyageur. Un livre découverte qui nous présente les attraits de ces deux destinations mal connues.

Pondichéry : L'Indienne

réal. par Marc Mopty

Zarafa (Repérages)

Dvd

LOI 915.4 IND

Nom du bout du monde, Pondichéry fait encore rêver. Entre architecture coloniale et foule colorée, cet ancien comptoir français ne ressemble à aucune autre ville. Avec cette collection, nous poursuivons ainsi le carnet de route de l'auteur et partageons ses impressions de voyages. Un récit bien documenté.

Voyage culinaire

Connaître la cuisine indienne
Françoise ALBY
Sud-Ouest, (Connaître. Cuisine)
641.595 4 IND

Ces recettes présentent une cuisine aux saveurs et parfums variés, élaborée avec des produits simples.

Cuisine de l'Inde :
recettes originales du sous-continent des épices
Jasjit PUREWAL, Karen ANAND, Jennifer BRENNAN
Ed. du Pacifique, (Tables du monde)
641.595 4 IND

Après une introduction permettant de se familiariser avec les différents styles de la cuisine indienne et les diverses méthodes de cuisson, 85 recettes contemporaines récoltées dans toutes les régions de l'Inde vous sont proposées.

Cuisine indienne : 67 recettes pour dépayser vos papilles
Cornelia SCHINHARL
Solar, (Mini basic)
641.595 4 IND

67 recettes faciles à réaliser offrant un panorama de la richesse de la cuisine indienne : poulet tandoori, chutney à la mangue, samosas, lassis, vindaloo, riz à la menthe.

Cuisine indienne
Bikash et Marcela KUMAR
Hachette, (Petits pratiques. Cuisine)
641.595 4 IND

Dîners à Bollywood :

50 recettes salées, sucrées, épicées, enamorées

Dramandra KHASSAR

Minerva, 2006 (Kitsch'n)

641.595 4 IND

50 recettes indiennes, sucrées et salées, imaginées par Dramandra Khassar comme autant de sortilèges amoureux pour éblouir sa promise, de la rencontre aux fiançailles.

Petits plats au curry

Pat CHAPMAN

Marabout, 2000 (Côté cuisine)

641.595 4 IND

Les principaux currys et leurs variantes, au poulet, à la viande, au poisson et aux légumes mais aussi tout sur le balti, le dhansak, le bhoona ou le madras.

Le Monde du Curry

Sylvie GIRARD-LAGORCE

Flammarion, 2003 (Le Monde des saveurs)

641.595 4 IND

Un panorama de la cuisine au curry à travers 80 recettes précédées d'une présentation de l'épice : composition, histoire et traditions.

Loisirs créatifs indiens

Souvenirs brodés du Taj Mahal
Framboise KERLOC'H
Temps apprivoisé, 2004 (LTA arts du fil)
746.44 KER

Réunit 15 créations en broderie traditionnelle inspirées par des visites du Taj Mahal : décoration intérieure (nappes, sets, parures de lit), accessoires (pochettes à bijoux, étuis à lunettes) et vêtements (bustier, tunique, châle). Une photographie pleine page, un gabarit et la correspondance des fils sont fournis pour chaque modèle.

Indian interiors = Intérieurs de l'Inde
Sunil SETHI
Taschen, 2003
747 SET

Des palais princiers somptueux du Rajasthan à la maison traditionnelle en terre battue du désert de Thar, un panorama des habitations de l'Inde.

Danses indiennes

Bharatanatyam : la danse classique de l'Inde
Manjula LUSTI-NARASIMHAN
Musée d'ethnographie de Genève
LOI 793.319 5 LUS

Retrace l'histoire et les origines de cette danse traditionnelle indienne, définit sa place dans la culture indienne passée, présente et à venir et en expose les principes et les mouvements.

La Danse classique indienne : une tradition en transition
Leela VENKATARAMAN, Avinash PASHRICHA
Ed. de Lodi
LOI 793.319 5 VEN

Présente l'histoire et la gestuelle particulière de différentes danses classiques de l'Inde : la bhharatanatyam, la kathak, l'odissi.

Gulabi Sopera
Thierry ROBIN, Véronique GULLIEN
Naïve
LOI 793.319 5 ROB

Le récit du destin d'une jeune danseuse de la très basse caste des Soperas, dresseurs de serpents. Elle nourrissait sa famille à l'âge de quatre ans en dansant dans la rue ; elle est devenue aujourd'hui une figure emblématique de la femme indienne.

Kathakali
Renuka GEORGE
La Sept-Arte, 1987
VHS
LOI 793.319 5 GEO

Le kathakali est une danse traditionnelle qui puise ses origines à Kerala, dans le sud de l'Inde.

Gulabi Sapera : la danse du serpent

Sergio G. MONDELO

Envol prod., 2002

VHS

LOI 793.319 5 MON

Ce film narre le destin exceptionnel de Gulabi Sapera, héroïne de la caste des Kalbeliyas (les charmeurs de serpents), la plus célèbre des danseuses rajasthanies.

Omkara

Raghunath MANET (chorégraphe)

Tem prod, 2003

DVD

LOI 793.319 5 OMK

Spectacle avec Didier Lockwood, Caroline Casadesus et Raghunath Manet.

Pondichery :Dance, music and drums of India

Raghunath MANET

Ted prod,2003

DVD

LOI 793.319 5 PON

Raghunath Manet est un artiste unique au monde. Chorégraphe, musicien et compositeur, il est le dernier danseur pratiquant encore le "bharata natyam" une forme classique très ancienne, sacrée et vivante dont l'art lui a été transmis par le légendaire Ram Gopal, l'homme qui fit pleurer Nijinski. Raghunath maîtrise aussi le chant et plusieurs instruments traditionnels, dont l'antique veena, sorte de cithare. Il fait donc revivre le répertoire ancien et vénéré d'Inde du sud, tout en lui apportant une touche de la plus grande modernité.

Arts de l'Inde

L'Art de l'Inde
Nigel Cawthorne
Solar, 1998
ART 709.54 CAW

L'art de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est
Louis Frédéric
Flammarion, 1994
ART 759.54 FRE

L'Art en Inde
C. Sivaramamurti
Mazenod, 1974 (L'Art et les grandes civilisations)
REF art 709 ART Lecture et consultation sur place

L'Art indien
Roy C. Craven
Thames & Hudson, 1991 (L'Univers de l'art)
ART 709.34 CRA

L'Age d'or de l'Inde classique
L'Empire des Gupta
R.M.N.
ART 709.38 AGE

Présentation de l'art Gupta, une période considérée comme l'âge d'or de l'art indien durant laquelle la pensée religieuse, les sciences, la littérature et le théâtre atteignent un raffinement qui rayonnera jusqu'au Népal, l'Asie du Sud-Est et l'Asie Centrale. Présentation chronologique de ce grand moment à travers plus de 120 notices décrivant des sculptures, des terres cuites ou des monnaies.

Ajanta A

Amina Okada, Jean-Louis Nou

Impr. nationale, 1991

ART 709.34 OKA

Kali : la force au féminin

Ajit Mookerjee

Thames and Hudson, 1995

ART 704.948 MOO

{{}}

L'Inde hindoue :

temples et sanctuaires de Khajuraho à Madurai

Henri Stierlin

Taschen, 1998

ART 720.95 STI

Kanch Mandir : le temple des miroirs

Chêne, 1979

ART 726.1 KAN

Les Palais du Rajasthan

Antonio Martinelli, George Michell

Citadelles & Mazenod, 2005

ART 728.82 MAR

Propose de découvrir l'architecture palatiale du Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde : marbres, céramiques, peintures, ébénisteries, verres, stucs et mobiliers font des habitations des familles princières les éléments les plus exceptionnels de l'architecture civile indienne.

Taj Mahal
Photographies Jean-Louis Nou
Textes Amina Okada
Imprimerie nationale, 1993
ART 726.8 OKA

► Peinture

Le Grand Moghol et ses peintres :
miniatures de l'Inde aux XVIe et XVIIe siècles
Amina Okada
Flammarion, 1992
ART 751.77 OKA

Rajasthan : les peintures murales du Shekhavati
Francis Wacziarg
Laffont, 1984
ART 751.73 WAC

La Miniature indienne
Anjan Chakraverty
CELIV, 1996
ART 751.77 CHA

► Photographie

Inde, rêve de pierre
photogr. Olivier Barot
textes André Malraux, Rabindranath Tagore
Météores, 2005
ART 778.94 BAR

A la recherche du mystère et de la poésie qui habitent les temples indiens et les statues de pierre qu'ils abritent, les photographies font pénétrer le lecteur dans Khadjuraho, Mahabalipuram, Madurai, etc. Elles sont accompagnées d'extraits d'anciens textes philosophiques de l'Inde. A l'occasion d'une exposition tenue à la galerie "Le voleur d'images", à Paris, du 19 mai au 24 septembre 2005.

L'Inde et le cinéma

Bollywood

Coup de foudre à Bollywood
réal. et scénario de Gurinder Chadha
F CHA

Mme Bakshi n'a qu'une seule idée en tête : marier les aînées de ses quatre filles, Jaya et Lalita. Mais pas n'importe comment ! Comme toute bonne mère indienne, Mme Bakshi est exigeante : son futur gendre se doit d'être indien et surtout riche.

Devdas
Réal. Sanjay Leela Bhansali
F BHA

Devdas, le fils d'un riche propriétaire, et Paro, la fille d'un modeste voisin, s'aiment passionnément. Malheureusement, le père de Devdas n'accepte pas l'entrée de Parvati dans sa famille en raison des différences de classe sociale.

La Famille indienne
réal. et scénario de Karan Johar
F JOH

Yash et son épouse ont élevé leurs fils avec amour tout en leur inculquant le respect des traditions familiales. Ce que dit leur père, Rahul et Rohan n'y dérogeraient sous aucun prétexte. Mais Rahul tombe amoureux de Anjali, une jeune fille de Dehli

Hum Tum
réal. et scénario de Kunal Kohli ; scénario de Siddharth Anand
F KOH

Tout oppose Rhea et Karan. Elle est sérieuse et croit en l'amour ; lui ne vit qu'au temps présent dans l'insouciance la plus totale. De cette oisiveté et immaturité, Karan en a fait une bande dessinée : Hum Tum ou l'expérience et les souvenirs épars de l'enfance. De ville en ville et de pays en pays, Rhea et Karan se retrouvent et se disputent, laissant peu à peu les sentiments prendre le dessus.

Kabhi Kabhie
réal. et scénario de Yash Chopra
F CHO

Amit est un garçon sensible, poète et amoureux de Pooja. Les deux amants rêvent d'une vie parfaite jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Pooja doit se plier aux vœux de ses parents et épouser Vijay. S'éloignant peu à peu du monde dans lequel il espérait s'épanouir, Amit délaisse son premier amour et décide d'épouser malgré tout Anjali.

Lagaan

réal. et scénario de Ashutosh Gowariker

F GOW

En 1893, au centre de l'Inde, les villageois de Champaner attendent en vain la mousson. Pour humilier ce peuple au bord de la famine, le cruel capitaine Russell, chef de la garnison britannique, veut doubler le Lagaan, l'impôt sur les céréales. Le jeune Bluvan, meneur de la révolte contre cette injustice, se voit proposer par l'officier un terrible pari : si les Indiens battent les Anglais au cours d'un match de cricket, ils seront exemptés de lagaan pendant trois ans, mais s'ils perdent, ils devront payer une triple taxe. Bhuvan accepte le pari mais ne dispose que de trois mois pour former son équipe.

Le Mariage des moussons

réal. de Mira Nair

F NAI

Dans une demeure fastueuse de New Delhi, les Verma, une famille indienne, se préparent à célébrer le grand mariage de leur fille Aditi selon la tradition du Penjab. Des centaines de parents sont invités, venus des quatre coins du monde, de l'Australie à la Silicon Valley. Les préparatifs vont bon train, mais des incidents et des révélations vont venir épicer la noce.

Swades, nous le peuple

réal. et scénario de Ashutosh Gowariker

F GOW

En hindi, swades signifie notre peuple. L'Inde compte plus d'un milliard d'habitants. Une main d'oeuvre colossale capable de créer les plus grandes richesses. Et pourtant, la réalité du pays est toute autre. Des paysans et leurs familles meurent de faim dans les campagnes. Leurs enfants ne sont pas scolarisés. Les castes divisent les habitants d'une même région.

Veer-Zaara

réal. et scénario de Yash Chopra

F CHO

Pilote et secouriste au sein de l'Indian Air Force, Veer risque sa vie pour sauver celle des autres. Jusqu'au jour où il porte secours à une jeune fille, Zaara, belle, rebelle, et légèrement inconsciente. Elle a quitté son Pakistan natal afin de venir en Inde accomplir les dernières volontés de sa mère. Veer tend la main à Zaara, sans savoir que son destin va en être changé à jamais.

Cinéma indien

Camera kids

réal. et scénario de Zana Briski et Ross Kauffman

F BRI

Quartier chaud de Calcutta : un groupe d'enfants inoubliables. Ils sont souriants, pleins de vie, malicieux et drôles : ils sont les fils et filles de prostituées. Face à la plus grande des pauvretés, face aux abus et au désespoir, ils ont peu de chance d'échapper à un futur écrit d'avance et de se construire une vie meilleure. En compagnie de la photographe new-yorkaise Zana Briski qui leur enseigne l'art de la photographie, ils embarquent dans un voyage extraordinaire qui va les transformer. Les photos prises par les enfants ne sont pas seulement exemplaires et remarquables en terme d'observation, elles reflètent quelque chose de moralement plus grand : l'art comme force immense de "salut" et d'ascension.

Mother India

réal. de Mehboob Khan ; scénario de Wajahat Mirza

F KHA

L'Inde paysanne, dans les années 60. Radha se souvient des années passées. Pour lui offrir un mariage fastueux, sa mère a hypothéqué la ferme familiale auprès d'un usurier. Elle et son mari travaillent dur afin de rembourser le prêt. Plusieurs enfants naissent. Mais le temps passe et l'usurier continue de venir prélever chaque saison sa part des récoltes, de menacer de reprendre le terrain et de vouloir confisquer le bétail.

Charulata

réal. et scénario de Satyajit Ray

F RAY

Calcutta, 1880. Un jeune et riche intellectuel porte peu d'attention à sa jeune épouse. Se rendant compte de sa solitude, il demande à son cousin de lui tenir compagnie et de stimuler les talents qu'elle pourrait avoir. La jeune femme va se prendre d'affection pour Amal, le cousin et sera bouleversée par ses nouveaux sentiments.

Chroniques indiennes

réal. et scénario de Buddhadeb Dasgupta

F DAS

En 1969, en Inde, à Gospeira, un village de prostituées perdu au milieu de nulle part, Rajani a promis à Natabar, un de ses anciens clients, de lui donner sa fille. Qu'un homme aussi important s'intéresse à Lati est une chance inespérée. Pour la mère, c'est l'espoir d'arrêter enfin la prostitution. Et pour la fille la promesse d'une vie meilleure. Mais cette dernière est prête à tout pour échapper à ce destin.

Des Jours et des nuits dans la forêt

réal. et scénario de Satyajit Ray

F RAY

Quatre amis abandonnent la ville et ses soucis et partent en vacances dans les forêts de Palamau. Ils vont apprendre à mieux se connaître à travers les filles qu'ils vont rencontrer.

Fantômes

réal. de Ram Gopal Varma ; scénario de Lalit Marathe

F VAR

Vishal et sa femme Swati, jeune couple sans enfant, s'installent dans leur nouvel appartement, un confortable duplex au sommet d'une tour. Vishal, soucieux de ménager la sensibilité de son épouse, a pris soin de ne pas lui révéler la mort de la locataire précédente. Tandis que le jeune homme va travailler, Swati reste à la maison, et devient de plus en plus sensible à d'étranges apparitions.

Les Joueurs d'échecs

réal. et scénario de Satyajit Ray

F RAY

Au royaume musulman d'Oudh, le souverain Wajid Ali Shah occupe son temps entre la poésie et la musique. Non loin du palais royal, deux propriétaires terriens jouent d'interminables parties d'échecs. Plongés dans leurs passions, ils ignorent les visées colonisatrices de la puissante Compagnie des Indes dont l'armée est aux portes du royaume.

Salaam Bombay

réal. de Mira Nair ; scénario Sooni Taraporevala

F NAI

Krishna, un enfant de dix ans abandonné par un cirque arrive à Bombay. Il est immédiatement submergé par la folie et la cacophonie, dévoré par la ville.

Le Salon de musique

réal. et scénario de Satyajit Ray

F RAY

A son amour de la musique et de la danse, un homme sacrifie sa fortune et finalement perdra sa femme et son fils unique.

Le Serviteur de Kali

réal. et scénario de Adoor Gopalakrishnan

F GOP

Dans le sud du Kérala, la principauté de Travancore avait son bourreau officiel. Celui-ci devait vivre à l'extérieur du village, loin des sujets du prince. En contrepartie, il bénéficiait de quelques privilèges : un lopin de terre, une pension annuelle et une compensation financière après chaque exécution.

Tonnerres lointains

réal. et scénario de Satyajit Ray

F RAY

Bengale, 1942. Les privilèges d'un couple de brahmanes sont tout à coup remis en question lorsque la pénurie de riz, due à la guerre, s'installe.

La Trilogie d'Apu

réal. et scénario de Satyajit Ray

La Plainte du sentier F RAY 1

L'Invaincu F RAY 2

Le Monde d'Apu F RAY 3

Fresque dramatique sur la vie d'une famille indienne composée de trois parties ayant pour pivot la jeunesse, l'adolescence et la maturité d'Apu qui commence sa vie dans un petit village du Bengale et la poursuit à Calcutta.

The Warrior

réal. et scénario de Asif Kapadia

F KAP

En Inde, Lafcadia, un guerrier redoutable, décide de ne plus être violent et de retourner dans son pays natal. Il se heurte alors à son seigneur qui refuse que l'un de ses meilleurs hommes prenne sa retraite. Il envoie donc des tueurs sur les traces de Lafcadia. Le fils de ce dernier est assassiné et le guerrier crie vengeance.

Le Cinéma et l'Inde

Gandhi

réal. de Richard Attenborough

F ATT

Reconstitution historique de la vie de celui que l'on surnomma le "mahatma". La carrière de Gandhi comme avocat débute en Afrique du Sud où il défend les droits de la minorité indienne, ce qui a un grand retentissement dans son pays. Plus tard, dans ses luttes pour l'indépendance de l'Inde, il prônera toujours la non-violence. Une grande fresque pour approcher l'histoire de l'Inde.

Le Mahabharata

réal. et scénario de Peter Brook

F BRO

Composé de trois parties - La Partie de dés, L'Exil dans la forêt, La Guerre, ce "grand poème du monde" raconte la violente querelle entre deux groupes de cousins, les Pandavas et les Kauravas, querelle qui a pour objet le pouvoir sur le monde.

Nocturne indien

réal. et scénario de Alain Corneau

d'après le roman d' Antonio Tabucchi

F COR

Un jeune homme arrive un jour à Bombay. Il part à la recherche d'un ami qui a vécu quelque temps dans cette ville pour disparaître sans laisser de traces. Au cours de son enquête, il va rencontrer d'étranges personnages et pénétrer dans un pays qui le fascine.

The Householder

réal. et scénario de James Ivory

scénario et oeuvre de Ruth Praver Jhabvala

F IVO

A Delhi, Prem vient d'épouser Indu, une jeune femme belle et pleine d'esprit. Pourtant, il a bien du mal à comprendre sa jeune épouse et lutte contre le poids des responsabilités que lui confère son nouveau statut de chef de famille.

Bombay talkie

réal. et scénario de James Ivory

scénario et oeuvre de Ruth Praver Jhabvala

F IVO

Lucia Lane, écrivain britannique se rend sur un tournage à Bollywood à la recherche d'inspiration pour son prochain roman.

Chaleur et poussière

réal. de James Ivory

scénario et oeuvre de Ruth Praver Jhabvala

F IVO

Anne, jeune journaliste, part reconstituer, en Inde, le passé de sa grand-tante Olivia, qui y vécut soixante ans auparavant. Elle connaîtra le même parcours sentimental, mais l'expérience d'Olivia en modifiera le déroulement.

Shakespeare wallah

réal. et scénario de James Ivory

scénario et oeuvre de Ruth Praver Jhabvala

F IVO

Au lendemain de l'indépendance de l'Inde, une troupe itinérante d'acteurs shakespeariens se retrouve confrontée à la modernisation du pays et au rejet de la culture britannique.

La Cité de la joie
Réal. Roland Joffé
F JOF

Max un jeune chirurgien américain traumatisé par l'échec d'une opération, décide de ne plus pratiquer la médecine et part en Inde pour fuir ses démons. Arrivé à Calcutta, il refuse dans un premier temps de s'impliquer dans la misère qui l'entoure. Mais les circonstances vont l'amener au coeur des bidonvilles.

Le Tigre du Bengale, Le Tombeau hindou
réal. et scénario de Fritz Lang et Richard Eichberg
F LAN

Répondant à l'invitation du puissant Maharadjah Chandra, l'architecte français Henri Mercier, se rend au Palais d'Eschnapur. En chemin, il sauve la vie d'une danseuse sur le point d'être attaquée par un tigre. Les deux jeunes gens tombent amoureux, mais Henri ignore qu'elle est la promise de Chandra.

La Route des Indes
Réalisé par David Lean
F LEA

En 1920, Miss Adela Quested part épouser en Inde un jeune magistrat. Fuyant le nationalisme étroit et l'arrogance de la colonie anglaise, elle part à la découverte de l'Inde profonde. Un jeune médecin indien va bouleverser ce parcours. Cette comédie dramatique est une fresque magnifique dans l'Inde coloniale des années 20, pays déchiré par le choc des cultures. La route des Indes est un conte provocateur et foisonnant , magistralement interprété.

Le Fleuve
réal. et scénario de Jean Renoir
F REN

Sur les bords d'un grand fleuve indien vit une famille britannique. Les deux filles de la maison se lient d'amitié avec la

filles de leur voisin, Mélanie, née d'une mère hindoue. La venue du jeune capitaine John va troubler le coeur des jeunes filles. Mais ce dernier, souffrant d'une infirmité, refusera l'amour qui lui est offert.

Etudes du cinéma indien

Beauté indienne : le style Bollywood

Bérénice Geoffroy-Schneiter

Assouline

CIN 791.430 95 GEO

Montre les différentes représentations de la beauté féminine idéale en Inde, dans les oeuvres d'art anciennes comme dans l'esthétique des films produits dans les studios de Bollywood.

Bollywood :

dans les coulisses des Films Cities

Pierre Polomé et Virginie Broquet

Rouergue

CIN 791.430 95 POL

Ce carnet de voyage en Inde à travers le cinéma populaire commence par les studios de Bombay et se poursuit à travers le continent, à Hyderabad, puis Madras, puis Delhi afin de découvrir les coulisses de ce cinéma : réalisateurs, producteurs, stars, salles de cinéma et les affiches peintes à la main.

Bollywood Film Studio ou Comment les films se font à Bombay

Emmanuel Grimaud

CNRS Editions

CIN 791.430 95 GRI

Emmanuel Grimaud, anthropologue qui a été assistant d'un cinéaste indien et a tourné des films documentaires à Bombay, décrit et analyse la production d'un film populaire hindi dans les studios de Bollywood, du travail sur le scénario jusqu'à la projection, ainsi que les savoirs-faire mis en oeuvre.

Le Cinéma indien

textes de Raphaël Bassan, Nasreen Kabir, Henri Micciollo, Philippe Parrain

L'Equerre : Centre Georges Pompidou

CIN 791. 430 95 CIN

Il était une fois Bollywood : voyage dans l'industrie cinématographique indienne et sa culture

Jonathan Torgovnik

Phaidon

CIN 791.430 95 TOR

Torgovnik qui a suivi plusieurs tournages de films musicaux en Inde présente en images les différentes étapes de la réalisation d'un film, la vie sur le plateau, les personnages et les acteurs. Les textes d'accompagnement rappellent l'ampleur du phénomène Bollywood, son histoire et son évolution et précisent le contexte de la prise des photographies.

Les Stars en Inde

réal. d'Yves Billon et d'Agnès Guérin

Zarafa

DVD

CIN 791.430 95 BIL

De Bombay à Madras, rencontres avec les plus grandes stars du cinéma indien.

Bandes originales de films

Bollywood night

CD 1, Electro & Modern Bollywood

CD 2, Funky & Kitsch Bollywood

Warner Music, 2006

520 A. BOL

Devdas

Ismail Darbar

Universal, 2002
520 DEV

Lagaan
A. R. Rahman
520 LAG

Le mariage des moussons
Mychael Danna
Universal, 2001
520 MAR

The Mahabharata : B.O. du film de Peter Brook
Virgin, 1990
520 MAH

Musique et Cinéma de l'Inde
MK2, 2004
520 A. MUS

Salaam Bombay
L. Subramaniam
ADES, 1989
520 SAL

Le Salon de Musique
Ustad Vilayat Khan
Harmonia Mundi, 1989
520 SAL

Veer-Zaara
Madan Mohan
Bodega, 2006
520 VEE