

—RABINDRANATH TAGORE
Poèmes chantés
Song-poems

LITTÉRATURE & MUSIQUE

Présentés, traduits et adaptés
Transcription, translation and adaptation
par Alain Daniélou

Édition trilingue (français, anglais, bengali)

MICHEL DE MAULE

POÈMES CHANTÉS

Rabindranath Tagore

SONG-POEMS

*Transcription, translation
and adaptation for voice and piano
by Alain Daniélou*

Foreward by Georgette David

MICHEL DE MAULE

Rabindranath Tagore

POÈMES CHANTÉS

Transcription, traduction
et adaptation pour voix et piano
par Alain Daniélou

Introduction de Georgette David

MICHEL DE MAULE

L'ABSOLU SINGULIER
published by Thierry de la Croix

*This work was realized thanks to the Cervo prize for Music, awarded in 1991
“To the musicologist Alain Daniélou, in recognition of his work in various disciplines
(ethnomusicology, philosophy, psychology, acoustics, linguistics, cybernetics),
which has stimulated and contributed to the development of new music
in the second half of the XXth century”.*

Music engraving: Nanon Bertrand, 1992.

Cover conception : Chris Impens and LES 3TSTUDIO.

*Cover photograph: Rabindranath Tagore's Portrait,
watercolour by Alain Daniélou.*

Document of the Daniélou Centre (Zagarolo – Rome).

© ÉDITIONS MICHEL DE MAULE, Paris 2005.

L'ABSOLU SINGULIER
collection dirigée par Thierry de la Croix

Cet ouvrage a été réalisé grâce au Prix Cervo pour la Musique Nouvelle, attribué en 1991 « Au musicologue Alain Daniélou, en reconnaissance de son œuvre dans diverses disciplines (ethnomusicologie, philosophie, psychologie, psycho-acoustique, linguistique, cybernétique), qui a constitué un apport et des stimulations fondamentaux pour le développement de la musique nouvelle de la deuxième moitié du XXe siècle ».

Gravure musicale : Nanon Bertrand, 1992.

Couverture : Chris Impens & LES 3TSTUDIO.
Photo de couverture : *Portrait de Rabindranath Tagore*,
aquarelle d'Alain Daniélou.
Document du Centre Daniélou (Zagarolo – Rome).

© ÉDITIONS MICHEL DE MAULE, Paris 2005.

NOTE ON THE ORIGIN OF THIS WORK

Appointed by Tagore as director of his school of music at Santiniketan, Alain Daniélou went back to Bengal each year until he settled at Benares in 1938. He remained in contact with the poet up to the latter's death in 1941. Thus it was that, during the thirties, Daniélou noted down – in his tiny notebooks, which still exist – the poems that Tagore created and now form this collection.

Between 1940 and 1954, Daniélou transcribed the songs using the western system of notation and also sought to translate the poems into French and English, to fit them to the music. This very difficult task occupied the long rainy days spent at the house he had rented in the Himalayas, close to Almora, when the heat of Benares forced him to leave the plain.

The work, requested by the poet, became the subject of a correspondence with Tagore's son and of a contract with the Visva Bharati, the association dealing with the poet's work. On his return to Europe in 1959, Daniélou prepared three of these songs, published by Ricordi in 1961, which are included in this collection.

Freed from directing the Berlin and Venice Institutes that he had set up, in 1980 he returned to this task, which he finished in 1991, two years before his death. He was very keen on this job, owing both to the value of Tagore's work and to the consideration he had always shown him.

Madame Bertrand is undertaking the computerisation of the music and Madame David of Pondicherry, a specialist on Tagore, has accepted to provide the preface.

The project has been held up by the impossibility of renewing the agreement with Visva Bharati, and publication has consequently had to wait for Tagore's works to become public property. The Publishing House Michel de Maule has, owing to this fact, waited patiently for over ten years to bring this project to a conclusion.

In his remarks concerning the performance of these songs, Daniélou considered that classical singers were not ideal for this kind of lieder, which are best suited to the voice of popular singers like Joan Baez.

Stretching over nearly seventy years, the publication of this work, which Daniélou did not live to see, commemorates the tenth anniversary of his death.

*Jacques E. Cloarec,
May 2004.*

NOTE SUR LA GENÈSE DE CET OUVRAGE

Nommé par Tagore directeur de son école de musique à Santiniketan, Alain Daniélou retourne chaque année au Bengale jusqu'à son installation à Bénarès en 1938. Il garde cependant contact avec le poète jusqu'à la mort de celui-ci en 1941. C'est donc dans les années trente que Daniélou relève sur de minuscules carnets, qui existent toujours, les poèmes que Tagore crée et qui constituent le présent recueil.

De 1940 à 1954, Daniélou retranscrit ces chants en notation occidentale et surtout essaye de traduire les poèmes en français et en anglais de façon à les faire correspondre avec la musique. C'est une entreprise fort difficile qui occupe les longues journées de pluie qu'il passe dans la maison qu'il loue dans l'Himalaya, près d'Almora, quand la chaleur de Bénarès l'oblige à quitter la plaine.

Ce travail, demandé par le poète, fera l'objet de correspondances avec le fils de Tagore et d'un contrat avec le Visva Bharati, l'association qui s'occupe de l'œuvre du poète. Daniélou, rentré en Europe en 1959, prépare trois chansons qui seront publiées par Ricordi en 1961 et qui sont aussi reprises ici.

Libéré en 1980 de la direction des Instituts de Berlin et de Venise qu'il a créés, il reprend ce travail resté dans les tiroirs qui aboutit à la présente réalisation qu'il termine en 1991, deux ans avant sa mort. Il y tenait beaucoup, tant par la valeur de l'œuvre de Tagore que pour le respect qu'il lui a toujours manifesté.

Madame Bertrand se chargera de la saisie informatique du matériel musical et Madame David de Pondichéry, spécialiste de Tagore, acceptera d'en faire la préface.

Le projet bien avancé est alors bloqué par l'impossibilité de renouveler l'accord établi avec le Visva Bharati. Il faudra attendre que les œuvres de Tagore tombent dans le domaine public pour pouvoir enfin achever cette publication, ce qui vaudra aux éditions Michel de Maule d'attendre avec persévérance pendant plus de dix ans avant de mener à bien ce travail.

Daniélou pensait, dans les indications qu'il donnait concernant l'interprétation de ces poèmes, que des chanteuses classiques n'étaient pas l'idéal pour ce genre de lieds, mais qu'ils convenaient plutôt à des voix de chanteuses populaires, par exemple comme Barbara.

La publication de ce travail, qui s'étale sur près de soixante-dix ans et dont Daniélou n'a pas vu l'achèvement, commémore le dixième anniversaire de sa mort.

Jacques E. Cloarec,
Mai 2004.

PREFACE

INTRODUCTION

TAGORE, THE MAN AND HIS WORK

Fortune smiled on Rabindranath Tagore.

He came into the world in 1861. His family was rich, high-caste, powerful and innovatory. His grandfather and father were personages in the public eye. The Tagores lived as a single undivided family in a vast dwelling – Jorasanko – at Calcutta. In Europe, it is difficult to imagine these great Indian families that numbered – under the same roof – the head of the family, all his sons, their wives, their children, and the impact that such a way of life can have on the young. Jorasanko was wide open to all currents of thought; foreign artists were frequent visitors. It was in this out-of-the-ordinary environment that the young Rabindranath was to receive a singular and rich training. I feel that, throughout the course of history, nowhere could there have been a child subjected to such a concentration of artistic, religious and political passion in the bosom of the same family. Everyone, men, women, the young, the old and even the servants and employees, had the chance to reveal their talents. Their minds were perpetually stimulated by new ideas. As Teilhard de Chardin remarks, intellectual stimulation born from the clash of minds allows genius to hatch out.

But fortune and eminence are not enough to provide happiness. The young Rabindranath had an unhappy childhood. The little boys of the family, of whom he was the youngest, were entrusted entirely to the servants in a wing apart within the family complex. The servants ill-treated them, stinted their food, bullied them in all kinds of ways, and granted them no freedom. They lived in an almost exclusively male universe. Of his mother, he had only a hazy memory. No woman's name is cited in the memoirs of his youth. Dickens would have made a gloomy tale of such a childhood. Tagore himself was endowed with a strong aptitude for happiness and clung to anything that could bring him a little joy. Thus, one of the servants, to avoid looking after him, made him sit for hours within a chalk-inscribed circle, threatening him with terrible catastrophes should he dare to break out of it. Seated on the ground in his circle of chalk, the child would stare in contemplation at the foliage of the trees viewed through the slats of the shutters, and he would see wonders. Closed within the walls of the property, restricted

TAGORE, L'HOMME ET SON ŒUVRE

Rabindranath Tagore a été favorisé par la Fortune.

Il est venu au monde en 1861 dans une famille riche, de haute caste, puissante, novatrice. Son grand-père et son père étaient des personnalités en vue. Les Tagore vivaient toutes générations confondues dans une vaste demeure, Jorasanko, à Calcutta. On imagine difficilement en Europe ces grandes familles indiennes rassemblant sous le même toit le chef de famille, tous ses fils, leurs épouses, leurs enfants et l'impact que ce mode de vie peut avoir sur les jeunes. Jorasanko était largement ouvert sur tous les courants de pensée ; des artistes étrangers étaient des visiteurs fréquents. C'est dans ce milieu hors du commun que le jeune Rabindranath devait recevoir une formation singulière et riche. Je ne pense pas que se soit jamais trouvé ailleurs, au cours de l'histoire, un enfant soumis à une telle concentration de passion artistique, religieuse, politique au sein d'une même famille. Tous, hommes, femmes, jeunes, vieux et même les domestiques et employés, avaient l'occasion de révéler leurs talents. Les esprits étaient perpétuellement sollicités par des idées nouvelles. Comme le souligne Teilhard de Chardin, la stimulation intellectuelle née du choc des esprits permet au génie d'éclore.

Mais la fortune et l'éminence ne suffisent pas à procurer le bonheur. Le jeune Rabindranath eut une enfance malheureuse. Les petits garçons de la famille, dont il était le plus jeune, étaient entièrement livrés aux domestiques dans une aile à part de la propriété familiale. Ces domestiques les brutalisaient, les privaient de nourriture, les brimaient de mille façons et ne leur accordaient aucune liberté. Ils vivaient dans un univers à peu près exclusivement masculin. De sa mère, il ne gardera qu'un souvenir flou. Aucun nom de femme n'est cité dans les souvenirs de son jeune âge. Dickens aurait fait d'une telle enfance un récit noir. Tagore, lui, était doué d'une forte aptitude au bonheur et se raccrochait à tout ce qui pouvait lui apporter quelque joie. Ainsi l'un de ces domestiques, pour ne pas avoir à le surveiller, l'enfermait durant des heures dans un cercle de craie, le menaçant de terribles catastrophes s'il s'avisait de le franchir. Assis par terre dans son cercle de craie, l'enfant

in his slightest movements, he gave himself over to day-dreaming, to observing the inaccessible world beyond the walls, and developed a propensity for solitude.

In India, respect for one's parents is sacred. So never a word of recrimination escapes the mature man in calling his childhood to mind. He says quite simply: "The freedom of not being petted made up even for the harshness of this bondage". Although his sufferings are erased in his account of his youth and only appear here and there in some fugitive bitter reference, they resurface in many of his works. Thus, the play The Post Office presents a child shut up in his home, who dies in the end because of it. The recurrent theme of the bird in a cage was inspired, according to the poet himself, by his own childhood. Curiously, it was not the ill-treatment that marked him, but the haunting memory of being shut in, which becomes an almost obsessive element in most of his works. Born of the bitter experience of childhood, it is generally sublimated: this confinement is transposed into that of the soul, prisoner of the world of appearances and eager to be free of it.

He was still less happy when, at about the age of five, they wanted to put him to school. He was placed in three establishments, one after the other, but could not adapt to the scholastic world: his mind closed against it, the grossness of the other children and of the masters shocked him. It was total rejection. His father understood his repugnance and decided to have him taught at home. His day began at dawn and ended at night. A complete educational plan was set out for him, with a rigorous time schedule: gymnastics, the main sciences – taught in Bengali, English, Sanskrit, music, drawing. Unfortunately, even with his teachers, his studies repulsed him just as much. At the same time, however, he was a tireless devourer of books, words had a fascination for him. As soon as he could hold a pen, he began scribbling verse. The poet was already pricking through. He adored music and singing, which he started on when still very young with an old traditional singer who frequented the house.

A trip to the Himalayas, made with his father when he was eleven, changed his life. His father – whom he knew only as a distant and inaccessible figure of power – took him under his direction, tested his abilities, and a relationship of trust was established between them. When he returned, he had gained his place in the bosom of the family, and left behind him the ghetto of the servants' quarters. He was thrilled to discover the pleasure of being cuddled, listened to, enrolled by his elders in their literary and political experiments. Finally, he was alive!

Adolescence confirmed his penchant for writing. He filled notebooks with verses, he published a few poems in reviews edited by his elders, he composed songs. His principal vocation was born. His father had not yet given up the idea of his making a career, and thus sent him, aged seventeen, to England so that he could read for the bar, hoping to make a lawyer of him. A waste of time. The young man returned eighteen months later, without a diploma, happy to escape from the fogs of London and be back in Bengal.

In 1880, he stands at the onset of his adult life, which was to be for him a progressive entry into a more committed life. His primary vocation was clearly to be literature,

se fixait dans la contemplation des frondaisons des arbres aperçues par les interstices des persiennes et y voyait des merveilles. Enfermé entre les murs du domaine, bridé dans ses moindres mouvements, il s'adonnait à la rêverie et à l'observation du monde inaccessible d'au-delà des murs ; il développa un penchant pour la solitude.

En Inde, la révérence pour les parents est sacrée. Aussi pas un mot de récrimination n'échappe à l'homme mûr lorsqu'il évoque son enfance. Il dit simplement : « l'absence de caresses importunes était une compensation à ce régime ». Si ces souffrances sont gommées dans le récit qu'il fait de sa jeunesse et ne se manifestent ici et là que par quelque fugitif trait amer, par contre elles resurgissent dans nombre de ses œuvres. Ainsi la pièce de théâtre *Amal ou la Lettre du roi* présente un enfant enfermé dans sa maison et qui finit par en mourir. Le thème récurrent de l'oiseau en cage a été inspiré, de l'aveu même du poète, par son enfance. Curieusement, ce ne sont pas les mauvais traitements qui l'ont marqué mais la hantise de l'enfermement que l'on retrouve comme un élément quasi obsessionnel dans la plupart de ses œuvres. Né de l'amère expérience de l'enfance, il est généralement sublimé : cet enfermement se transpose en celui de l'âme prisonnière du monde des apparences et avide de s'en libérer.

Il fut encore moins heureux lorsque, vers l'âge de cinq ans, on voulut le mettre à l'école. On le plaça successivement dans trois établissements, mais il ne put se faire à l'univers scolaire, son esprit se fermait, la grossièreté des autres enfants et des maîtres le choquait. Ce fut un refus absolu. Son père comprit sa répugnance et décida de le faire instruire à domicile. Sa journée commençait à l'aube et se terminait à la nuit. On lui établit un programme complet d'éducation et un emploi du temps rigoureux : gymnastique, sciences principales enseignées en bengali, anglais, sanskrit, musique, dessin. Malheureusement, même avec des précepteurs, les études le rebutaient toujours autant. En revanche, il était un infatigable dévoreur de livres ; les mots exerçaient sur lui une véritable fascination. Dès qu'il sut tenir une plume, il commença à gribouiller des vers. Déjà pointait le poète. Il adorait la musique et le chant, auquel il s'initia tout jeune auprès d'un vieux chanteur traditionnel qui fréquentait la maison.

Un voyage dans l'Himalaya qu'il fit avec son père lorsqu'il avait onze ans changea sa vie. Son père, qu'il ne connaissait que comme une puissance lointaine et inaccessible, le prit alors sous sa direction, testa ses aptitudes ; un rapport de confiance s'établit entre eux. Lorsqu'il revint, il avait conquis sa place au sein de la famille, il était sorti du ghetto du quartier des domestiques. Il découvrit avec ivresse le plaisir d'être choyé, écouté, enrôlé par ses aînés dans leurs essais littéraires et politiques. Il vivait enfin.

À l'adolescence s'affirme son penchant pour l'écriture. Il remplit des cahiers de vers, publie quelques poèmes dans des revues éditées par ses aînés, compose des chants. Sa vocation principale était née. Son père n'avait toutefois pas encore renoncé à lui faire choisir une carrière : aussi l'envoya-t-il, à l'âge de dix-sept ans, en

but he did not know what path to venture on. He wrote some plays (Valmiki, Nature's Revenge), a novel (The Young Queen's Market) and two collections of poems (Evening Songs, Morning Songs), glorifying love, singing of nature, and bringing a new wind into Bengali poetry. Here appears for the first time the theme of the Waterfall, breaking its rocky prison to run freely, sweeping away everything in its path, until it finally falls into the infinite ocean. This theme, which often returns, is like a profession of faith.

His first publications gained him admirers in literary circles. Rabindranath was anxious to be recognised and to please, which helped him overcome his shyness.

He was very handsome, a beauty that struck everyone who saw him. He was to remain so throughout his life, becoming the august old man whose image still endures. He was very fussy about his appearance, seeking simultaneously both dignity and elegance. He loved life, and everything that was good and beautiful. In nationalist circles, it was deemed proper to adopt Gandhi's style, but Tagore wasn't Gandhi: he was the exact opposite. In one of his poems, he writes: "No, my friends, I shall never be an ascetic, whatever you may say". As a poet, he was rather introspective, listened to his heart, his imagination, always splitting himself in two to analyse his thoughts, his writings, and his actions. These misgivings about himself can be seen in his works, in the look of his self-portraits. But he was also basically an optimist, endowed with great energy, a man of action as much as a writer, a conscientious, active citizen in an India seeking an identity. His writings and the evidence of his life reveal that he was a thoroughly good person, suffering with the suffering of others, which he could tell to the point of weeping about it: he could never tolerate injustice. His ideal was fraternity, an ideal that finds great difficulty in penetrating the heart of mankind.

When he was twenty years old, one evening, while admiring the sunset over the Ganges, he was seized with a emotion so intense that he felt transported by some ineffable joy. With astonishment he discovered the nature that surrounded him as though he were seeing it for the first time. He felt as though a veil had fallen from his eyes, and that he could see the reality of the universe unfiltered by his own ego. The impelling need to create poetry henceforth appeared to him as a sign.

His father arranged his marriage in 1883. Children were born. He became acquainted with sorrow on the suicide of his sister-in-law, only slightly older than he, of whom he was very fond. This death was to haunt him throughout his life and numerous echoes of it are found in his poetry and songs.

His life took a decisive turn in 1890, when his father entrusted him with the management of the family properties. Now, he plunged into the world of rural Bengal, where he discovered his real roots, which was to become the main source of inspiration for his work. Even today, Calcutta and rural Bengal are worlds apart, and how much more so they must have been at the end of the nineteenth century! Fifty miles away from Calcutta, life was lived as it had ever been. The peasants had no more than was strictly necessary in their mud huts with their elegant thatched roofs, definitely the most

Angleterre pour lui faire préparer un diplôme de droit, espérant faire de lui un avocat. Peine perdue. Le jeune homme revint au bout de dix-huit mois sans diplôme, heureux d'échapper aux brumes de Londres et de retrouver son cher Bengale.

Nous sommes en 1880: le voici à l'aube de l'âge adulte et ce sera pour lui l'entrée progressive dans une vie plus engagée. Sa vocation première est clairement la littérature, mais il ne sait quelle voie emprunter. Il écrit des pièces de théâtre (*Valmiki, La Revanche de la nature*), un roman (*Le Marché de la Reine-bru*) et deux recueils de poème (*Sérénade, Aubade*) qui glorifient l'amour, chantent la nature, et apportent un courant neuf dans la poésie bengalie. C'est là qu'apparaît pour la première fois le thème de la cascade qui brise sa prison de rochers pour courir en liberté, entraînant tout sur son passage, et qui va se jeter dans l'infini de l'océan. Ce thème, qui se retrouvera souvent, est comme une profession de foi.

Ces premières publications lui valent des admirateurs dans les milieux littéraires. Rabindranath a le souci d'être reconnu et de plaire, ce qui l'aide à surmonter sa timidité.

Il est très beau, d'une beauté qui frappe tous ceux qui le voient. Toute sa vie il le restera, devenant l'auguste vieillard dont l'image demeure. Il est très soucieux de son apparence, à la recherche à la fois de la dignité et de l'élégance. Il aime la vie, tout ce qui est bon et beau. On trouverait convenable dans les milieux nationalistes qu'il adopte le style de Gandhi. Mais Tagore n'est pas Gandhi, il est plutôt aux antipodes. Il écrit dans un de ses poèmes: « Non, mes amis, vous aurez beau dire, jamais je ne me ferai ascète. » Poète, il vit beaucoup en lui-même, écoute son cœur, son imagination, se dédouble toujours pour analyser ses pensées, ses écrits, ses actions. Cette inquiétude en lui on la reconnaît dans ses ouvrages, dans le regard de ses autoportraits. Mais il est aussi habité par un optimisme fondamental; doué d'une grande énergie, il sera homme d'action autant qu'écrivain, citoyen conscient et agissant d'une Inde qui se cherche. Ses écrits et les témoins de sa vie révèlent qu'il était foncièrement bon; il souffrait de la souffrance des autres qu'il savait deviner au point d'en pleurer; il ne pouvait tolérer les injustices. Son idéal sera la fraternité, idéal si difficile à faire pénétrer dans le cœur des hommes.

Il avait vingt ans quand, un soir, en admirant un coucher de soleil sur le Gange, il se sentit saisi d'une émotion si intense qu'il fut comme transporté par une joie ineffable. Il découvrait avec étonnement la nature environnante comme s'il la voyait pour la première fois. Il eut le sentiment qu'un voile était tombé de ses yeux, qu'il voyait la réalité de l'univers non filtrée par son moi. Deux recueils de poèmes, *Les Chants du soir* et *Les Chants du matin*, proviennent de cette expérience. L'impérieuse nécessité de la création poétique lui apparaît désormais comme une évidence.

Son père le marie en 1883. Des enfants naissent. Il fait l'apprentissage de la douleur avec le suicide de sa belle-sœur, à peine plus âgée que lui, à qui il était lié par une affection très profonde. Cette mort le hantera toute sa vie et on en trouve de nombreux échos dans sa poésie et ses chants. « Vous vous êtes baignée dans la som-

beautiful in India. The young Tagore discovered this universe, the rhythm of the seasons, the torrential rains, the weekly fairs on the river bank, where the inhabitants of the different villages would meet. He took an interest in each family, in their history, their dramas. He was fascinated by the grace of the women he encountered carrying out their daily tasks, going to draw water with the tinkling of their bracelets.

He lived as often as not on a boat. He was spellbound by the green countryside, whose source of life is the river: he couldn't do without it. He listened to the songs of the boatmen, which found an echo in his own. Above all, he discovered the Bauls, those wandering singers, "God's Fools": "In (one) village I came into touch with some Baul singers... (and) had the occasion to talk to them about spiritual matters. The first Baul song which I chanced to hear with any attention profoundly stirred my mind." This encounter was of major importance. The Bauls provided him with a source of inspiration that occupies considerable space in his own songs and poems. In Spain, somewhat later, Federico Garcia Lorca would similarly transmit to the whole world the soul of gypsy poetry. Thanks to him, the Bauls – considered as vulgar beggars outlawed by society – were recognised, and their art, assimilated as part of the heritage of Bengali poetry, would gradually become known throughout the world.

Perhaps it was from the Bauls that Tagore caught that fascination for the roving life he so longed for without ever managing to adopt, since too many bonds attached him to society. This vagabond dream is present throughout his work. During his life, he was to realise it in part, travelling tirelessly all over the world. The vagabond, free from all ties, being fully himself, is he not the prisoner who breaks his chains? A great number of heroes in his novels, women as well as men, break adrift – at least in their dreams – and it is Tagore himself that trembles in each of them with the desire to escape.

These years up to 1913 were a period of intense production, in which his genius unfurls and asserts itself. He wrote not only poems and songs, but also plays and novels. From now on, he is a master of language. He mixes his genres as he wishes. His novels unveil his profound realism. He paints a very sombre picture of the darkness of the human soul, of the destitution of the humble, the subjection of women, sordid lives in the towns. Tagore plunged into the real world of the common man. He knew how to see, he divined ignoble calculations camouflaged as good feelings. He also had the gift of sympathy, and farmers and the excluded freely confided in him. In some of his novels, one feels that he has directly transposed certain real-life events (Punishment). Attention is not usually paid to Tagore's realism, the exact and subtle picture he gives us of Bengali society at the beginning of the twentieth century and the bitterness that emerges from it. There is a bit of Balzac in him. This analysis without complacency of society and mankind is masked in the public mind by the idea of Tagore the idealist. He lends himself to it by making his characters talk too much in showing off their great feelings. This is why the paintings he produced during the last twenty years of his life have raised such

bre mer. Vous êtes vêtue de la robe des fiancées ; vous traversez l'arche de la Mort et vous attendez les épousailles de l'âme. »

Un tournant décisif dans sa vie se produit en 1890, lorsque son père lui confie l'administration des domaines de la famille. Il va alors se plonger dans le monde du Bengale rural, où il découvrira ses véritables racines et qui deviendra la source principale d'inspiration de son œuvre. De nos jours encore, Calcutta et le Bengale rural sont deux mondes à part. Mais combien plus encore en cette fin du XIXe siècle ! À cinquante kilomètres de Calcutta, on vivait comme aux temps immémoriaux. Les paysans n'avaient que le strict nécessaire dans leurs huttes de terre au toit de chaume, si raffinées pourtant, à coup sûr les plus belles de l'Inde. Le jeune Tagore découvre cet univers, le rythme des saisons, les pluies torrentielles, les foires hebdomadaires au bord du fleuve où se rencontrent les habitants de divers villages. Il s'intéresse à chaque famille, à son histoire, à ses drames. Il est fasciné par la grâce des femmes qu'il surprend dans leurs tâches quotidiennes, qui s'en vont puiser l'eau dans le tintement de leurs bracelets. « La paresseuse senteur de l'herbe était suspendue dans le mince brouillard qui planait sur la terre. Pour traire la vache avec vos mains tendres et fraîches comme du beurre, vous étiez sous le bananier. Je restai immobile. Je ne dis pas un mot ; seul l'oiseau chanta caché dans le buisson. »

Il vit le plus souvent sur un bateau. Il est envoûté par le paysage verdoyant dont la source de vie est le fleuve : il ne pourra plus s'en passer. Il écoute les chants des bateliers qui trouveront un écho dans ses propres chants. Surtout il découvre les Bauls, ces chanteurs errants, les « fous de Dieu » : « Dans un village j'entrai en contact avec un groupe de Bauls. Nous parlâmes de sujets d'ordre spirituel. Le premier chant Baul que j'eus la chance d'écouter me bouleversa. » Cette rencontre sera capitale. Les Bauls lui fourniront une source d'inspiration qui trouvera une large place dans ses propres chants, dans ses poèmes. Federico Garcia Lorca, un peu plus tard, en Espagne, transmettra de la même façon au monde entier l'âme de la poésie gitane. Grâce à lui les Bauls, considérés comme de vulgaires mendiants au ban de la société, seront reconnus et leur art, intégré au patrimoine de la poésie bengalie, se fera petit à petit connaître dans le monde entier.

C'est peut-être aussi des Bauls que Tagore tirera cette fascination du vagabond qu'il souhaitera être sans y parvenir, car trop de liens l'attachent à la société. Ce rêve du vagabond sera omniprésent dans son œuvre. Dans la vie il le réalisera partiellement en parcourant inlassablement le monde. Le vagabond, libéré de toute attache, étant pleinement lui-même, n'est-ce pas le prisonnier qui brise ses chaînes ? Un grand nombre de héros de ses romans et nouvelles, femmes aussi bien qu'hommes, rompent les amarres ou, tout au moins, en rêvent et c'est Tagore lui-même qui frémit du désir de l'évasion en chacun d'eux.

Jusqu'en 1913, ces années seront une période d'intense production où son génie se déploie et s'affirme. Il n'écrit pas seulement des poèmes et des chansons mais aussi des pièces de théâtre, des nouvelles, des romans. Il est désormais un maître de

astonishment: their dark and tragic character, recalling Goya, seems incongruous in a man who professes joy. In this art, new for him, he fixes the deep impulses of persons in their brutish exuberance.

*His prose works are evidence of a very subtle psychology. He knows how to read looks and silences and apprehends repressed emotions and impulses, the subtleties of desire or repugnance. More particularly, his heroes are not all of a piece. Tagore notes the changes, not only in behaviour, but also in the depths of the being under the shock of events or when confronted with others. In this connexion, the novel *The Home and the World* is revealing: the sanctimonious hypocrite in the story, a personage with a high colour, is, at a certain point, partly contaminated by the idealism of his dupe, and can be seen vacillating in his plans of usurpation. Unfortunately, these very rich novels of his are somewhat swamped by conversations, which rather dampens the strength of the plot, the picture of society, the psychology. His short novels are sometimes more effective. They are both very different and very charming. Some of them are like prose poems, while others are sparkling little stories written simply for the pleasure of telling and describing rural life. Many of them are fables about the ills of society, in which those who commit excesses are paid back in their own coin. They are not merely ethical demonstrations, however, and evoke the depths of the soul and its enigmas.*

*All Tagore's writings are marked with delicate humour. Nothing caustic, but a sprightly mischievousness that makes pleasant reading: "If some ancient document has it the ten or twelve-year old Sarngarava is spending the whole of the days of his boyhood offering oblations and chanting mantras, we are not compelled to put unquestioning faith in the statement; because the *Book of Boy Nature* is even older and also more authentic". In his youth, he published some satires, but gave up in his maturity and blamed himself quite severely in retrospect.*

*During this period of boiling creation, he produced several works for the theatre. One of the first, the dramatic poem *Nature's Revenge*, was of special importance in his eyes: "*This Nature's Revenge may be looked upon as an introduction to the whole of my future literary work; or, rather this has been the subject on which all my writings have dwelt – the joy of attaining the Infinite within the finite.*"*

These theatrical works are more disconcerting for the western reader than his poetry or novels. They are musical dramas, plays in which the singing is very important, sometimes even preponderant. On some occasions, it is the actors themselves who sing, on others, a chorus. Sometimes dances are mixed up with it as well. These works are bound up with India's traditional aesthetic canons, which ordain that a theatre spectacle must be complete, providing something for the eye, the ear, the heart and the mind. The plot is never the dominant theme, as it is in western dramatic works. He also took his inspiration from the Bengali folklore theatre, in which allegorical characters such as the Good and the Bad are mixed with human characters. With Tagore, there are usually two or three such allegorical characters, such as the King, his opponent, a critic. They

la langue. Il mélange les genres à plaisir. Dans ses romans et nouvelles se dévoile son profond réalisme. On y trouve une peinture très sombre des noirceurs de l'âme humaine, de la vie de dénuement des humbles, de l'asservissement des femmes, de l'existence sordide dans la ville. Tagore a plongé dans le monde réel du commun des hommes. Il sait voir, il devine les calculs ignobles camouflés en bons sentiments. Il a aussi le don de sympathie et les fermiers, les exclus, se confient librement à lui. On sent dans certaines de ses nouvelles la transposition directe d'événements vécus (*Le Châtiment*). On ne prête pas attention d'ordinaire à ce réalisme de Tagore, à ce tableau juste et nuancé qu'il nous livre de la société bengalie au début du XXe siècle et de l'amertume qui s'en dégage. Il y a du Balzac en lui. Mais cette analyse sans complaisance de la société et des hommes est masquée dans l'esprit du public par l'idée qu'on se fait de Tagore l'idéaliste. Il s'y prête en faisant trop parler ses personnages qui font étalage de grands sentiments. C'est pourquoi les peintures qu'il a produites dans les vingt dernières années de sa vie ont suscité tant d'étonnement : leur caractère sombre et tragique qui rappelle Goya paraît incongru chez cet homme qui professait la joie. Dans cet art nouveau pour lui, il fixe les impulsions profondes des êtres dans leur jaillissement brut.

Ses œuvres en prose font preuve d'une très fine psychologie. Il sait lire dans les regards et les silences et appréhender les émotions et les impulsions réprimées, les subtilités du désir ou de la répugnance. Surtout ses héros ne sont pas tout d'une pièce. Tagore note les modifications non seulement dans les comportements, mais aussi dans les profondeurs de l'être sous le choc des événements ou de la confrontation avec autrui. À cet égard, le roman *La Maison et le Monde* est révélateur : le Tartuffe de l'histoire, personnage haut en couleur, est à un certain moment partiellement contaminé par l'idéalisme de sa dupe et on le voit vaciller dans ses projets usurpateurs. Malheureusement ses romans si riches sont un peu trop noyés de discours qui étouffent partiellement la force de l'intrigue, de la peinture de la société, de la psychologie. Les brèves nouvelles ont quelquefois plus d'effet. Elles sont très diverses, ces nouvelles, et beaucoup sont charmantes. Certaines sont comme des poèmes en prose (*Nuage et Soleil*), d'autres des historiettes pétillantes simplement écrites pour le plaisir de conter et de décrire la vie rurale (*La Petite Mariée*, *Le Temple*) ; beaucoup sont des apologues sur les maux de la société où celui qui a commis des excès reçoit la monnaie de sa pièce. Mais ce ne sont pas de simples démonstrations morales : les profondeurs de l'être et ses énigmes sont évoquées.

Tous les écrits de Tagore sont empreints d'un délicat humour. Rien de grinçant mais une malice enjouée qui rend la lecture plaisante : « Si quelque vieux document raconte que le petit Sarngarava, âgé de dix à douze ans, passait ses jours entiers à offrir des oblations, nous ne sommes pas obligés de le croire aveuglément car le livre de la nature de l'enfance est un document encore plus ancien et d'une authenticité plus incontestable. » Dans sa jeunesse, il a publié des écrits satiriques mais il y a renoncé à l'âge mûr et se condamne même sévèrement à titre rétrospectif.

tend to have a dual nature: although they are archetypes, they also possess an individual human psychology. Tagore's plays crowd the scene with characters. He had no trouble in finding actors among the students at Santiniketan. He also liked playing roles himself. One of his former pupils at Santiniketan recalled his last appearance on the stage, towards the end of his life, "I saw him appearing as Thakudada (grand-father) in his play Sarotsav (Autumn Festival). This was at Santiniketan and his last performance on the stage! So natural, so spontaneous was it all. Not only this, the whole stage with all the young ones playing with him overflowed with frolic and freshness, laughter and song and joy... How can one forget it?"

India's politicians considered the theatre as a privileged means for broadcasting messages. Tagore did not escape this trend. His plays are the most didactic of his works. But since his message is one of monumental humanism, his didacticism is not too heavy. His plays deal with widely differing themes: spiritual (The King of the Dark Chamber), political (Red Oleander), ecological (The Waterfall), etc. They aim at highlighting an idea, but without any clear demonstration, leaving the spectator to do most of the work. They are regularly produced in Bengal and have been republished as paper-backs.

This was also a period of serious upheavals. A series of bereavements struck between 1902 and 1905: successively, he lost his father, his wife, two of his children and his closest disciple. Heavy trials, which he managed to overcome: like Hugo, he was convinced that the dear deceased stay close and communicate with him.

The years continue to pass by after these bereavements, and he notes with melancholy that even sorrow and recollection fade away.

At the same time, he is the target of ferocious attacks, especially from literary and political circles. Everything is accused, his style, his ideas, his lack of patriotism. Bitter insinuations were even made about his family and his physique. Nowhere in the world are writers soft with their colleagues, but the Bengalis appear to take the prize. Nirad Chaudhuri tells us that in the nineteenth century rival versifiers would contend with each other in public contests, in which the one who managed to throw the most mud at his rival was the most applauded. In 1914, one of the subjects for the school certificate was to put one of Tagore's texts into "good Bengali". It would be difficult for anyone not to be wounded by such attacks, and Tagore was a particularly vulnerable person. Ceaselessly monitoring himself, he took every blow head on and found it difficult to hold his own. He knew he had to show indifference, pretend to laugh at it, defiantly calling himself "the pariah of letters", but he could not avoid being wounded by the spitefulness of mankind.

"The vipers are hissing around
Saturating the air with poison."

Tagore had never been willing to make any political commitment. But he was living at a time when the independence movement was at its height and everyone expect-

Dans cette époque de création bouillonnante, il a produit plusieurs œuvres théâtrales. L'une des premières, le poème dramatique *La Revanche de la Nature*, revêt à ses yeux une importance particulière : « *La Revanche de la Nature* peut être considérée comme une introduction à toute mon œuvre littéraire ultérieure ; ou, pour mieux dire, tel a été le sujet développé dès lors dans tous mes écrits : la joie d'atteindre à l'infini au sein du fini. »

Ces œuvres théâtrales sont plus déconcertantes pour le lecteur occidental que la poésie ou les romans. Ce sont des drames musicaux, des spectacles où le chant tient une place importante, parfois prépondérante. Ce sont tantôt les acteurs eux-mêmes qui chantent, tantôt c'est un chœur. Il s'y mêle parfois de la danse. Ces œuvres se rattachent aux canons esthétiques traditionnels de l'Inde, qui veulent qu'une pièce de théâtre soit un spectacle complet pour l'œil, pour l'oreille, pour le cœur et pour l'esprit. L'intrigue n'est jamais l'élément dominant comme dans les œuvres dramatiques occidentales. Il s'est inspiré aussi du théâtre folklorique bengali, où des personnages allégoriques tels que le Bien, le Mal, se mêlent aux personnages humains. Chez Tagore, ces personnages allégoriques sont en général deux ou trois, tels le Roi, son opposant, un critique ; il y a en eux une dualité : ce sont des archétypes mais ils ont aussi une psychologie humaine individualisée. Les pièces de Tagore mettent en scène une foule de personnages. Il n'était pas en peine pour trouver des acteurs parmi les élèves de Santiniketan. Il se plaisait à tenir lui-même un rôle. L'un des anciens de Santiniketan évoque sa dernière apparition sur scène vers la fin de sa vie : « Il incarnait le grand-père et jouait avec les jeunes. On n'imaginait pas qu'il tenait un rôle tant il était naturel et spontané. Sur la scène ce n'étaient que gambades, rires et chants, débordants de fraîcheur et d'allégresse. Peut-on oublier de pareils moments ? »

Les hommes politiques de l'Inde considèrent le théâtre comme un moyen privilégié pour faire passer des messages. Tagore n'échappe pas à cette tendance. Ses pièces sont les plus didactiques de ses œuvres. Mais comme son message est celui d'un vaste humanisme, ce didactisme n'est pas pesant. Ses pièces abordent des thèmes très divers : spirituel (*The King of the dark chamber*), politique (*Le Lauriersang*), écologique (*Le Barrage*), etc. Elles visent à mettre en lumière une idée mais sans démonstration évidente, laissant beaucoup de chemin à parcourir pour le spectateur. Elles sont régulièrement représentées au Bengale et rééditées en format de poche.

Cette période a été aussi celle de graves tourmentes. Une série de deuils s'abat sur lui entre 1902 et 1905 ; il perd successivement son père, sa femme, deux de ses enfants et son plus cher disciple. Rudes épreuves qu'il parviendra à surmonter ; comme Hugo, il a la conviction que les êtres chers disparus restent proches et communiquent avec lui. « Aujourd'hui je découvre ta présence dans toute la forêt ; je vois tes cheveux comme une ondée obscure se répandre à travers le ciel ; tu penches

ted words and action from his neighbour. His family had from the beginning joined the great movement for India's resurrection on the religious, cultural and economic level. At that time, Swadeshism – economic autarky – was being preached. With humour, Rabindranath tells how, as adolescents, he and his brother tried hard to manufacture swadeshi matches, which cost them a fortune.

*But Tagore kept his distance from the movement when Swadeshism started to boycott foreign products. The boycott was enforced by fanatical young students on craftsmen and boatmen, who were ruined by it. Tagore, who lived permanently in contact with the needy, could not tolerate such excesses. Around 1905, the independence movement took a violent turn, particularly in Bengal, where it led to many terrorist attacks. Tagore untiringly and forcefully proclaimed his ideal of the brotherhood of all men. Naturally, he was an Indian and a Bengali right down to his fingertips, he loved his country and his culture passionately, but rejected any restrictive patriotism. He could never see an Englishman as a enemy, for him, he was merely a man. He condemned colonialist politics, the hegemonistic tendency of the United States, which he could already perceive, but he also condemned the narrow nationalism of his compatriots. His ideas are found in all his writings at that time, whether theoretical works, novels, or even poetry. They are extensively expounded by Nikkil, his spokesman, in the novel *The Home and the World*, "Those who make sacrifices for their country's sake are indeed her servants, but those who compel others to make them in her name are her enemies. They would cut freedom at the root, to gain it at the top".*

Mud was thrown at him, he was called a "traitor", an "imperialist lackey", Gandhi attempted to enrol him. Tagore held out. He had courage. Not the courage of brilliant feats, but of being true to himself. A century has gone by; the struggle for independence has been wrought into an almost sacred image in Indian memory. Through Tagore's writings, we discover its less glamorous side. But, we must repeat, no one loved his country more passionately. He loved its past, its greatness, he was imbued with its religion, its myths, and – above all – he could live nowhere else. Gandhi one day called him: "The big Sentry".

That he had been a source of inspiration appears in the choice of two of his songs as the national anthems of India and Bangladesh. The song "Never Doubt your Own Courage", which is included in our collection, was often sung in public in Bengal during official ceremonies.

It was during this critical period of his long course that Tagore started on the creation of Santiniketan. Its beginnings were humble and Tagore had certainly not envisaged its future development. In 1901, he founded an embryonic school in this abandoned place where his father had set up a small centre for meditation. The school had five pupils, who were his own children. It was so tiny in this wilderness that, in a song, he compares Santiniketan to a dog curled up in the sand, its head between its paws. It was there that Tagore forged his educational system, destined to become a far-reaching

sur moi ton ombre magique, et j'entends les échos d'un grave cérémonial. » Et c'est la joie qui préside à ces retrouvailles mystiques.

Les années passeront sur ces deuils et il constate avec mélancolie que même la douleur et le souvenir s'effacent.

« C'est dans un sentier plein d'herbes hautes que j'entendis sa voix : "Me connais-tu?" Je me retournai et l'ayant vue : "Il ne me souvient plus de ton nom", dis-je. Elle répondit : "Je suis la première grande douleur de ta jeunesse", et ses yeux ressemblaient au matin ruisselant de rosée. »

Par ailleurs, il est la cible d'attaques féroces de la part, surtout, des milieux littéraires et politiques. Tout y passe : son style, ses idées, son manque de patriotisme. On lance même des insinuations fielleuses sur sa famille et son physique. Nulle part au monde les écrivains ne sont tendres pour leurs confrères, mais les Bengalis semblent remporter la palme. Nirad Chaudhuri nous dit qu'au XIXe siècle des versificateurs rivaux s'opposaient dans des joutes publiques où celui qui avait jeté le plus de boue sur son adversaire était le plus applaudi. En 1914, un des sujets du brevet élémentaire était de remettre en « bon bengali » un texte de Tagore. Il serait bien difficile pour quiconque de ne pas être blessé par de telles attaques. Or Tagore est un être particulièrement vulnérable. Sans cesse à s'épier lui-même, il prend de plein fouet tous ces coups et a du mal à tenir tête. Il sait qu'il doit faire preuve de détachement, il affecte d'en rire, se nommant par défi « le paria des lettres », mais ne peut s'empêcher de se sentir affecté par la méchanceté des hommes.

« Les vipères sifflent alentour

Saturant l'air de poison. »

Tagore n'a jamais voulu prendre d'engagement politique. Mais il se trouve avoir vécu en un temps où le mouvement pour l'indépendance était à son paroxysme et où chacun attendait de son voisin paroles et actions. Sa famille avait adhéré dès le début au grand mouvement de résurrection de l'Inde sur le plan religieux, culturel, économique. On prêchait alors entre autres le swadeshisme, c'est-à-dire une économie autarcique. Rabindranath raconte avec humour comment son frère et lui, au temps de leur adolescence, s'escrimèrent à fabriquer des allumettes « swadeshies » qui leur coûtèrent les yeux de la tête : « Enfin, après bien des péripéties, nous parvînmes à fabriquer une boîte d'allumettes. Elles avaient un petit défaut cependant, pour flamber il leur fallait le contact d'une lumière allumée ».

Mais Tagore se distancie du mouvement lorsque le swadeshisme tourna au boycott des produits étrangers. Ce boycott était imposé par de jeunes étudiants fanatiques à des artisans, des bateliers que cela ruinait. Tagore, qui vivait au contact permanent de ces gens besogneux, ne pouvait admettre ces outrances. Aux environs de 1905, le mouvement pour l'indépendance prit un tour violent, particulièrement au Bengale où se produisirent plusieurs attaques terroristes. Tagore clama inlassablement et avec force son idéal de fraternité avec tous les hommes. Certes, il était indien et bengali jusqu'au bout des ongles, il aimait passionnément son pays et sa

influence. Tagore's pedagogic theory arose out of his own experience. He had not neglected to analyse the reasons for his scholastic failures and scrutinise all the mistakes of the general education system. This criticism is strikingly developed in the short tale The Parrot's Training. As far as his ideas are concerned, they are found almost everywhere in his writings. The aim of education is not to prepare pupils for a career, but for them to learn to live in harmony with the world. Tagore does not outline teaching procedures, he merely states a few basic principles. Freedom is the cardinal principle. He also says: "Education must be a joy for the child".

First and foremost comes contact with nature. Away with classroom walls. At Santineketan each master chose his tree and the young people who wanted to listen to him would gather around him. No text books, which only provide an insipid dilution of knowledge, forming a barrier between the child and true learning. He thus recommends direct experience, with full immersion in basic texts: "The child is not interested in what is perfectly clear and simple – he needs a touch of mystery, he is avid for the complex, the inaccessible, and is capable of enormous efforts in order to grasp it." The master himself must be careful not to hasten learning; the child must initiate the discovery or ask questions.

At Santineketan, masters and pupils formed a community, as in the ancient hermitages of India where the young people went for their training. Any disputes arising among the students or between masters and students are settled by the council. At Santineketan, mixed education was the rule, a revolutionary innovation in the ultra-conservative Bengal of that time, when women lived shut up in the zenana. Tagore was convinced that making boys and girls live separate lives did not make for a balanced education, so he imposed the mixed system with that tranquil firmness that was so characteristic of him.

Of course, romances occurred. No fuss was made about it, and marriages were celebrated with Tagore's blessing. Nowadays, in the teaching establishments of India where co-education is largely the rule, flirting among students unleashes a catastrophe.

The pupils were given total freedom in organising their studies. They worked at their own rhythm at whatever interested them. A wide range of artistic activities was on offer. The masters too were encouraged to continue their studies. "A most important truth, which we are apt to forget, is that a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame."

The little school made rapid advances and increasingly monopolised Tagore's time. He never dreamed of complaining: "The growth of this school is the growth of my own life". He loved children, he had kept their gift of wonder and was happy in their company. For them, he wrote many tales, poems and songs. He watched over them with the solicitude of a grandfather. A former pupil at Santineketan remembers that in the last year of his life, bent in two by age, he would visit the boys' dormitory during the night to see whether their blanket had slipped off their shoulders. His door was always open

culture, mais refusait un patriotisme restrictif. Jamais il ne put voir en un Anglais un ennemi; pour lui, c'était simplement un homme. Il condamnait la politique colonialiste, la tendance hégémoniste des États-Unis qu'il percevait déjà, mais il condamnait aussi bien l'étroit nationalisme de ses compatriotes. On retrouve ses idées dans tous ses écrits de cette époque, écrits théoriques, romanesques ou même poétiques. Elles sont exposées longuement par Nikkil, son porte-parole, dans le roman *La Maison et le Monde*: « Ceux qui font des sacrifices pour leur pays méritent d'être appelés ses serviteurs. Mais ceux qui obligent les autres à en faire en leur nom sont les ennemis de la patrie. Ils sapent la liberté à la base pour en jouir au sommet. »

On le couvrit de boue, on le décria comme « traître », « valet des impérialistes »; Gandhi essaya de l'enrôler. Tagore tint bon. Il avait du courage. Non le courage des actions d'éclat mais celui de la fidélité à soi-même. Un siècle a passé, la lutte pour l'indépendance s'est figée dans les mémoires en image d'Épinal quasiment sacrée. À travers les écrits de Tagore, on en découvre la face peu glorieuse. Mais, répétons-le, nul n'aima plus passionnément son pays. Il en aimait le passé, la grandeur; il était tout imprégné de sa religion, de ses mythes et surtout, il ne pouvait vivre ailleurs. Gandhi l'appela un jour « La grande sentinelle ».

Que Tagore ait été source d'inspiration apparaît dans le choix de deux de ses chants comme hymnes nationaux de l'Inde et du Bangladesh. Le chant « Ne doute pas de toi », présent dans notre recueil, était souvent chanté en commun au Bengale lors de cérémonies.

C'est durant cette période cruciale de son long parcours que Tagore amorça la création de Santiniketan. Les débuts furent humbles et Tagore n'en envisageait certainement pas le développement futur. En 1901, il fonde une école embryonnaire dans ce lieu désert où son père avait établi un petit centre de méditation. L'école comptait cinq élèves, qui étaient ses propres enfants. Si minuscule dans ce désert que, dans un chant, il compare Santiniketan à un chien lové dans le sable, la tête entre les pattes. C'est là que Tagore forgea son système éducatif appelé à un grand rayonnement. La théorie pédagogique de Tagore est née de sa propre expérience. Il n'a pas manqué d'analyser les raisons de ses échecs scolaires et de décortiquer toutes les erreurs du système éducatif général. Cette critique se développe de façon frappante dans le petit conte *L'Éducation du perroquet*. Quant à ses idées, on les trouve à peu près partout dans ses écrits. Le but de l'éducation n'est pas de préparer une carrière mais d'apprendre à vivre en harmonie avec le monde. Tagore n'indique pas des procédés pédagogiques, il énonce seulement quelques principes fondamentaux. La liberté est le principe cardinal. Il dit aussi: « L'éducation doit être une joie pour l'enfant. »

Primordial est le contact avec la nature. À bas les murs de la classe! À Santiniketan, chaque maître choisit son arbre et les jeunes qui veulent l'entendre se groupent autour de lui. Point de manuels qui ne donnent qu'une dilution insi-

to them and he always found a piece of chocolate for them in his pocket. His detractors often derided him as "the school-master". He insisted on this nickname, as there was no more beautiful title in his eyes. Many of his characters, those who represent him, are qualified as school-masters.

In 1918, Santiniketan changed owing to the creation of Visva-Bharati, an international university and centre of studies on oriental and western civilisations and cultures. Not without apprehension, Tagore embarked on this adventure knowing that it would be a much more far-reaching initiative than his school and might even run the risk of distorting the spirit of Santiniketan. He went ahead however, since one of his beliefs was the need for contact between eastern and western cultures.

"The first step towards realisation is to create opportunities for revealing the different peoples to one another. This can never be done in those fields where the exploiting utilitarian spirit is supreme. We must find some meeting ground, where there can be no question of conflicting interests. One of such places is the University, where we can work together in a common pursuit of truth, share together our common heritage."

But it also needed money. Like a pilgrim, Tagore went everywhere preaching his ideas, which he did not find unpleasant, and collecting funds. The fact of having won the Nobel Prize helped him in his task, and made him known throughout the world. Tagore's shadow still hovers over Santiniketan, which remains an influential centre in the domain of the plastic arts.

Let us go back.

1913 – Tagore wins the Nobel Prize for Literature. He was the first Indian writer to receive this distinction and, up to that moment, had been absolutely unknown in Europe and hardly more so in India, outside his native Bengal. An English translation that he had made himself of his collection *Gitandjali* had just appeared in England and had been received with enthusiasm by several readers, one of whom was a member of the Nobel Prize jury. Such international recognition was to change his position in India. Open criticism ceased, at least at a literary level.

Tagore was a poet born. His vocation received its inner consecration with the revelation of Beauty vouchsafed to him at the age of 20. Since then, he knew what he was pursuing through his poems, and he followed his inspiration with trust in that inner truth he felt within himself. The poet often spoke of poetic creativity, its supreme goal being to attain harmony: "Beauty is truth, truth is beauty"; "We must have that perfect emancipation of heart which gives us the power to stand at the innermost center of things and have the taste of that fullness of disinterested joy which belongs to Brahmd".

It is difficult to appreciate poetry when translated. The Bengalis are unanimous in saying that in their tongue Tagore's verses have a different resonance and that translations only give a pale reflection of the enchantment of his writings. One feels the urge to learn Bengali to have access to them.

But even in translation, one is struck by the magic appeal of his imagery. His metaphors are not mere poetic embroidery, not even merely images, they have the value

pide du savoir. Ils forment un écran entre l'enfant et la véritable connaissance. Tagore prône donc l'expérience directe et la plongée dans les textes fondamentaux : « L'enfant ne s'intéresse pas à ce qui est parfaitement clair et simple – il lui faut un brin de mystère, il est friand du complexe, de l'inaccessible; il est capable d'énormes efforts pour le saisir. » Le maître lui-même doit se garder d'avancer des connaissances; l'enfant doit partir à la découverte ou être demandeur.

À Santineketan, les maîtres et les élèves forment une communauté comme dans les anciens ermitages de l'Inde où allaient se former les jeunes gens. Les conflits qui naissent entre étudiants ou entre maîtres et étudiants sont réglés en conseil. Mais Tagore prône l'indulgence. « Quand l'un de nous est indigné outre mesure par leur conduite et porté à infliger un châtiment exemplaire, les méfaits de ma vie d'écolier se dressent devant moi en rangée et me sourient. Je vois bien maintenant que l'erreur consiste à juger les garçons avec le critère des adultes et d'oublier que l'enfant est vif et mobile comme un torrent. En conséquence, point n'est besoin de se laisser alarmer par de petites imperfections, car le courant est lui-même le meilleur correctif. » À Santineketan, l'éducation est mixte, une innovation révolutionnaire dans le Bengale ultra-conservateur de l'époque où les femmes vivaient recluses dans le zénana. Tagore avait la conviction que faire vivre les garçons et les filles dans des mondes à part n'aidait pas à une formation équilibrée. Aussi imposa-t-il la mixité avec la tranquille fermeté qui le caractérise.

Naturellement des idylles naissaient. On n'en faisait pas un drame et des mariages étaient célébrés avec la bénédiction de Tagore. De nos jours, dans les établissements d'enseignement de l'Inde où la coéducation est pourtant largement pratiquée, une amourette entre étudiants déclenche des catastrophes.

Liberté totale est donnée aux jeunes d'organiser leurs études. Ils travaillent à leur rythme à ce qui les intéresse. Un large éventail d'activités artistiques leur est offert. Les maîtres aussi sont encouragés à continuer à étudier. « Une règle importante que nous sommes disposés à oublier, c'est qu'un maître ne peut jamais enseigner véritablement s'il ne continue lui-même à apprendre. Une lampe n'allumera jamais une autre lampe si elle ne garde pas sa propre flamme. »

La petite école prit rapidement son essor et accapara de plus en plus Tagore. Il ne songeait pas à s'en plaindre : « La croissance de cette école, c'est la croissance de ma vie. » Il aimait les enfants; il avait gardé leur don d'émerveillement et se plaisait en leur compagnie. Il a écrit pour eux de nombreux contes, poèmes et chansons. Il veillait sur eux avec une sollicitude de grand-père. Un ancien élève de Santineketan se souvient que, dans la dernière année de sa vie, courbé en deux par l'âge, il venait, dans le milieu de la nuit, dans le dortoir des garçons voir si leur couverture n'avait pas glissé de leurs épaules. Sa porte leur était toujours ouverte et il se trouvait toujours quelque chocolat pour eux au fond de sa poche. Ses détracteurs l'appelaient souvent par dérision « le maître d'école ». Cette appellation il la revendique; il n'y

of knowledge, revelation, as in the case of every great poet. We can understand the diversity of his themes and styles: some poems are purely elegiac, in some one feels the breath of the Vedic hymns (*The Earth Is Drunken Mad*, in this collection), others are narrations in verse, or fantasies. The feeling of joy illumines nearly all of them, many vibrate with a burning sensuality.

Besides the eternal themes of love, death, the magic of nature, he uses other less usual ones such as those mystical flights that are more rare in the West than in India. As in the courtly poetry of the Middle Ages, his love poems can be interpreted as dealing with human or divine love. According to the tradition of poems to Krishna in Bhakti poetry, in the same collection, the outburst of love springs from one, and from the other, expressed in the masculine or feminine gender, thus highlighting love's universality.

With Tagore, poetry and music are inseparable. "The world speaks to me in colours, My soul answers in music". He would compose his poems by singing them and then have the melody written down.

"Our music, though professedly in attendance only, ends by dominating the song. I have often felt this while composing my songs. As I hummed to myself and wrote the lines:

"Do not keep your secret to yourself, my love,
But whisper it gently to me, only to me.

"I found that the words had no means of reaching by themselves the region into which they were borne away by the tune. The melody told me that the secret, which I was so importunate to hear, had mingled with the green mystery of the forest glades, was steeped in the silent whiteness of moonlight nights, peeped out of the veil of the illimitable blue behind the horizon – and is the one intimate secret of Earth, Sky and Waters."

"That is why I am always reluctant to publish books of the words of my songs, for therein the soul must needs be lacking." Our collection thus corresponds to the poet's wish, and was moreover conceived according to his demand. Since the music is given together with the text, in playing, musicians will find the work almost in a state of integrity. The selection, although restricted, opens for us most of the major themes of his poetry and reveals the deep anxieties of this spirit, simultaneously tormented and full of gladness.

Tagore's songs are still sung everywhere in Bengal. They form part of the Bengalis' cultural heritage and a school of music has been set up to teach the musical style he created.

In the last decades of his life, Tagore devoted himself to many tasks: directing the Santiniketan centre, writing, as well as travel abroad, taking part in cultural activities to which he was invited. No major political event escaped his attention, he saw that his voice was heard in serious circumstances. Almost up to his last days, his work potential

a pas plus beau titre à ses yeux. Nombre de ses personnages, ceux qui le représentent, sont qualifiés ainsi.

En 1918, Santineketan mua avec la création de Visva-Bharati, une université internationale, centre d'étude des civilisations et des cultures orientales et occidentales. Ce n'est pas sans appréhension que Tagore s'embarqua dans cette aventure voyant bien que ce serait une entreprise d'une autre envergure que son école et qu'elle risquait même de dénaturer l'esprit de Santineketan. Il se lança pourtant car un de ses credos était qu'il fallait mettre en contact les cultures de l'Est et de l'Ouest.

« Le premier pas à faire est de créer des occasions pour les différents peuples de se révéler l'un à l'autre. Cela n'est jamais possible dans les domaines où l'esprit utilitaire et mercantile est prédominant. Nous devons trouver quelque terrain de rencontre, où il n'y ait pas d'intérêts en conflit. Une telle place est l'Université où nous pouvons travailler ensemble dans la poursuite commune de la vérité, partager ensemble notre héritage commun. »

Mais il fallait aussi de l'argent. Tagore se fit pèlerin : il alla de par le monde prêcher ses idées, ce qui n'était pas pour lui déplaire, et récolter des fonds. Le fait d'avoir obtenu le prix Nobel l'aida dans sa tâche en le faisant connaître partout. L'ombre de Tagore plane toujours sur Santineketan, qui reste un centre rayonnant dans le domaine des arts plastiques.

Revenons en arrière.

1913 – Tagore obtient le prix Nobel de littérature. Il était le premier écrivain de l'Inde à recevoir cette distinction, lui jusqu'alors absolument inconnu en Europe et à peine plus en Inde hors de son Bengale natal. Une traduction de son recueil *Gitanjali* faite par lui-même venait de paraître en Angleterre et elle avait enthousiasmé les quelques lecteurs qui en avaient pris connaissance, dont un membre du jury du prix Nobel. Cette reconnaissance internationale devait changer sa position en Inde. Les critiques ouvertes cessèrent, du moins sur le plan littéraire.

Tagore est né poète. Sa vocation reçut une consécration intérieure lors de la révélation qu'il eut de la beauté à l'âge de vingt ans. Dès lors, il savait ce qu'il poursuivait à travers ses poèmes et il suivait son inspiration avec la foi en la vérité intérieure qu'il se sentait porter en lui : « Je n'ai jamais rien exprimé de faux dans ma poésie – c'est le sanctuaire où les plus profondes vérités de ma vie émergent ». Le poète a souvent parlé de la création poétique. Le but suprême est d'atteindre l'harmonie. « La beauté est vérité, la vérité est beauté. » « Nous sentons que ce monde est une création, que dans son centre il y a une idée vivante qui se révèle par une éternelle symphonie, jouée par d'innombrables instruments, obéissant tous aux prescriptions de la mesure. »

Il est difficile d'appréhender la poésie à travers des traductions. Les Bengalais sont unanimes à dire que, dans leur langue, les vers de Tagore ont une autre réso-

was astonishing. But he also loved to return to his beloved solitude in the room of the little house where he lived at Santineketan.

He also started painting, and this new activity he had dreamed of since his youth became his passion. It was in Paris in 1930 that the first exhibition of his pictures took place: they surprised everyone, because they were unclassifiable.

"His style is wholly personal, astonishingly severe, spontaneous, worrying about no objective rule, preferring the incomprehensible, mystery...", wrote Jeanine Auboyer.

*As a figure, he is now seen as a venerable patriarch with a long white beard. These are the pictures – all steeped in dignity, and reduced to the role of prophets with schematic and intangible messages – that India loves to preserve of its great men. Happily, his work is there, revealing the poet in his entirety. His personality pervades his works, an attitude that is somewhat unusual among Indian writers, who find it out of place to put themselves on stage. Tagore published some autobiographical works including *My Reminiscences*. Most of the time, he speaks in the first person in his poems and songs. In each of his fictional works, he is on stage in the transparent guise of a hero. Even so, however, one cannot claim to know this complex, rich and moving character, who would ask questions about himself up to the very last moment. A few days before his death on August 7, 1941, he dictated this poem:*

*"The sun
on its very first day
struck by newly emerged existence
asked,
'who are you?'
No answer was found.
Years passed by.
The last sun of the day
asked once again,
standing on the shore of the western sea
amidst the silence of the evening
the final question –
who are you?
No response was found".*

Georgette David

Pondicherry, October 2002.

Translation from the French by Kenneth F. Hurry.

nance et que les traductions ne donnent qu'un pâle reflet de l'enchantement de son écriture. Le désir surgit d'apprendre le bengali pour y avoir accès.

Même en traduction, on est pris par l'envoûtement des images. Les métaphores ne sont pas de simples ornements poétiques, pas même de simples images ; elles ont une valeur de connaissance, de révélation, comme chez tout grand poète. Nous pouvons nous rendre compte de la diversité des thèmes et des factures : certains poèmes sont purement élégiaques, dans quelques-uns passe le souffle des hymnes védiques (ainsi « La terre est ivre » dans notre recueil), d'autres sont des récits en vers ou des fantaisies. Le sentiment de la joie les illumine presque tous ; beaucoup vibrent d'une brûlante sensualité. On pourrait faire un petit traité de l'art de séduire avec un choix de ses poèmes : « De peur que je n'apprenne à te connaître trop facilement, tu joues avec moi. Tu m'éblouis de tes éclats de rire pour cacher tes larmes. Je connais tes artifices. Jamais tu ne dis le mot que tu voudrais dire. »

En dehors des thèmes éternels de l'amour, la mort, la magie de la nature, il en est d'autres moins habituels comme les élans mystiques, plus rares en Occident qu'en Inde. Comme dans la poésie courtoise du Moyen Âge, les poèmes d'amour peuvent être interprétés comme amour humain ou divin. Selon la tradition des poèmes à Krishna dans la poésie de la Bhakti, dans un même recueil l'élan d'amour jaillit de l'un, de l'autre, s'exprime au masculin, au féminin, mettant en évidence l'universalité de l'amour.

Chez Tagore, poésie et musique sont inséparables. « Le monde me parle en couleurs, mon âme répond en musique. » Il composait ses poèmes en les chantant et faisait ensuite noter la mélodie.

« Notre musique, bien que professant de n'être que la servante de la poésie, finit par en être la reine. Je l'ai souvent constaté en composant mes propres chants. Comme je fredonnais à part moi en écrivant ces lignes :

Ne garde pas ton secret pour toi seule, mon amour,
Murmure-le doucement à mon oreille, à moi seul.

Je sentis que les mots n'avaient aucun moyen d'atteindre par eux-mêmes la région où la musique les entraînait. La mélodie suggérait que ce secret, que j'étais si importunément désireux d'entendre, était mêlé au mystère verdoyant des clairières dans la forêt, qu'il était trempé dans la blancheur silencieuse des nuits de lune, qu'il regardait à la dérobée au travers du voile bleu sans limite au-dessus de l'horizon et que c'était un des secrets intimes de la Terre, du Ciel et des Eaux. »

« J'ai toujours de la répugnance à publier dans des livres les paroles de mes chants sans leur mélodie ; il me semble que l'âme doit alors en être absente. » Ce recueil-ci répond donc au vœu du poète ; il a d'ailleurs été conçu à sa demande. La notation musicale est donnée en parallèle au texte ; les musiciens, en la jouant, pourront retrouver l'œuvre dans sa quasi-plénitude. Le choix, quoique restreint, nous ouvre à la plupart des grands thèmes de la poésie de Tagore et nous révèle les préoccupations profondes de cet esprit à la fois tourmenté et plein d'allégresse.

Terrasse de la maison de Tagore
Aquarelle d'Alain Daniélou, Santinuketan, 1935.

Les chants de Tagore sont encore chantés partout au Bengale. Ils font partie du patrimoine culturel des Bengalis et une école de musique s'est constituée où s'enseigne le style musical qu'il a créé.

Dans les dernières décennies de sa vie, Tagore se consacre à ses tâches multiples : direction du centre de Santiniketan, écriture mais aussi voyages à l'étranger, participation à des activités culturelles pour lesquelles il est sollicité. Aucun événement politique important n'échappe à son attention ; il fait entendre sa voix dans les circonstances graves. Il gardera jusqu'à ses derniers jours une étonnante puissance de travail. Mais il aime aussi à retrouver sa chère solitude dans la chambre de la modeste maison qu'il habite à Santiniketan.

C'est alors aussi qu'il se met à peindre et cette nouvelle activité dont il rêve depuis sa jeunesse devient sa passion. C'est à Paris en 1930 qu'eut lieu la première exposition de ses tableaux qui surprirent, car ils étaient inclassables.

« Son style est tout personnel, étonnamment dépouillé, spontané, ne se souciant d'aucune loi objective, préférant l'incompréhensible, le mystère » écrit Jeanine Auboyer.

Sa figure est à présent figée dans celle du vénérable patriarche à la grande barbe blanche. Ce sont ces images toutes confites en dignité, réduites au rôle de prophète au message schématisé et intangible que l'Inde aime garder de ses grands hommes. Heureusement l'œuvre est là qui dévoile le poète dans son intégralité. Sa personnalité est omniprésente dans son œuvre, attitude assez peu courante chez les écrivains indiens qui trouveraient déplacé de se mettre en scène. Tagore a publié quelques écrits autobiographiques dont *Souvenirs*, traduit en français. Il parle la plupart du temps à la première personne dans ses poèmes et chants ; dans chacune de ses œuvres de fiction, il est en scène sous le voile transparent d'un héros. Mais on ne pourra, pour autant, prétendre connaître la personnalité complexe, riche et mouvante de celui qui, jusqu'au dernier moment, s'interrogera sur lui-même. Quelques jours avant sa mort, le 7 août 1941, il dicta ce poème :

« Au lever du jour
Le soleil avait demandé
Face à l'apparition inédite de l'être
"Qui es-tu ?"
Nulle réponse n'y fut faite.
Les années passèrent une à une.
L'ultime soleil du jour
Énonça la question finale
Au rivage du couchant
Dans le silence crépusculaire –
Qui es-tu ?
Il ne reçut nulle réponse. »

Georgette David
Pondichéry, octobre 2002.

PREMISE

LIMINAIRE

Rabindranath Tagore (1861-1941) was the son of a Zamindhar, a rich land-owner with the rank of Prince, with immense estates in the east of Bengal. Raja Devendranath Tagore had a great devotion to Indian culture, but was also very open to modern ideas. His vast residence in Calcutta was frequented by musicians, writers and politicians, as well as reformers who wanted to adapt Hinduism to the modern age, by claiming to go back to the purity of the original Vedic religion. He became passionately fond of and supported a reformed sect, the Brahma Samaj, founded by Raja Rammohan Roy in 1828, of which he subsequently took over the leadership. This movement preached abstract monotheism, was opposed to the cult of images, and favoured intercaste marriage and the remarriage of widows. Raja Devendranath Tagore travelled all over the world in princely luxury. He donated collections of Indian musical instruments to several European museums, collections which are still on show today.

It was in this culturally refined atmosphere that the young Rabindranath grew up. An attempt to send him to study at an English school was a disaster, leaving him with a hatred for schools which was at the basis of his creation of the Institute of Santiniketan, where the children were kings and punishment was forbidden.

Besides scholarly Indian music, of which the most renowned representatives were invited to play at the family palace, Bengal has a popular musical tradition of a mystical nature, which is very refined and highly original. The Bauls are a sect of itinerant musicians wandering from village to village, singing wonderful poems in praise of the gods, friendship, abnegation, the joys of divine love. Furthermore, in this country of rivers and canals forming the delta of the Ganges and the Brahmaputra, all transport is by boat, and the boatmen themselves sing amazingly vigorous, passionate, rhythmic songs, known as Bhatiyalis.

Inspired by the Bauls and the Bhatiyalis, the young Rabindranath launched into a poetic art conceived in song form. In this sense, he is a continuator of popular Bengali tradition. All his poems are conceived as songs.

Rabindranath himself translated some of his poems into English. He was awarded the Nobel prize for Literature in 1913. Strangely enough, whereas the Bengali text evidences the simplicity and vigor of a popular language, the English versions translated by

Rabindranath Tagore (1861-1941) était le fils d'un riche propriétaire qui possédait d'immenses terres dans l'est du Bengale et avait rang de Prince. Raja Devendranath Tagore était très attaché à la culture indienne mais très ouvert aux idées modernes. Sa vaste demeure de Calcutta était fréquentée par les musiciens, les écrivains, les politiciens et aussi les réformateurs qui voulaient adapter l'Hindouisme à l'âge moderne en prétendant revenir à la pureté de la religion védique originelle. Il se passionna et soutint une secte réformée, le *Brahma Samaj*, fondée par Raja Rammohan Roy en 1828, dont il assumait, par la suite, la direction. Ce mouvement prêchait un monothéisme abstrait, s'opposait au culte des images, favorisait les mariages inter-castes et le remariage des veuves. Raja Devendranath Tagore voyagea à travers le monde avec un luxe princier. Il fit don à plusieurs musées d'Europe de collections d'instruments de musique indiens, collections qui existent toujours.

C'est dans cette atmosphère de culture raffinée que grandit le jeune Rabindranath. Une tentative pour l'envoyer dans une école anglaise pour ses études fut un échec et il en conserva une haine pour les écoles qui fut à l'origine de la création de son institution de Santiniketan où les enfants étaient rois et les punitions interdites.

En dehors de la musique savante indienne, dont les plus grands représentants étaient invités à jouer dans le palais familial, il existe au Bengale une tradition de musique populaire de caractère mystique, très originale. Les *Baul* forment une secte de musiciens ambulants errant de village en village, qui chantent d'admirables poèmes louant les dieux, l'amitié, l'abnégation, les joies de l'amour divin. Par ailleurs, dans ce pays de rivières et de canaux qui forme le delta du Gange et du Brahmapoutre, tous les transports se faisaient par bateau et les mariniers chantaient, eux aussi, d'étonnantes chansons vigoureuses, rythmées, passionnées, les *Bhatiyali*.

Inspiré par les *Baul* et les *Bhatiyali*, le jeune Rabindranath se lança dans un art poétique conçu sous forme de chansons. Il est, dans ce sens, un continuateur de la tradition du chant populaire bengali. Tous ses poèmes sont conçus comme des chants.

the poet himself are often in conventional and pompous Tennysonian English. The poems of Rabindranath Tagore met with instant success. It was from the English version that André Gide translated into French the Gitanjali (L'Offrande lyrique).

At his peaceful home called Santiniketan (the "Dwelling of Peace"), nearly every day the poet invented a new song, a new poem which he would hum to one of his faithful disciples, who would write down the words, as well as the tune, in Bengali notation, often inspired by those of the Bauls. The transcriptions published in Bengali form a considerable work of several thousands of song-poems, which have nowadays become the new popular music of Bengal and can be heard in every village, as well as in the rich mansions of Calcutta and Dacca.

In most cultures, poetry is sung, or at least chanted. A poem set to music stays in the mind, remaining a constant companion throughout life, hummed by thousands of people. The immense influence that Tagore's poems have had in Bengal is due mainly to the fact that they express all life's circumstances, love, distress, expectation, joy, beauty. Tagore knew how to express every feeling, all life's joys and sorrows, with unvalued delicacy, a sweetness, and a subtlety. He summed up his life, saying: "Din Guli mor Shonar Khanchai" ("My days so filled with joys and sorrows have fled their golden cage") until, in the face of death, he murmured: "ShönmuKhé Shanti Parabar" ("Before me stretches the ocean of peace").

Tagore's music has become a phenomenon, unique of its sort in India, and is taught in many schools. A difference of opinion immediately arose, however, among musicians, some of whom had learned his songs from their musical score which, inevitably, left out certain grace notes. A dispute developed, and still continues, between those who keep the oral tradition and those who affirm that only the written version is authoritative.

One of Tagore's tunes, "Jana Gana Mana", was chosen as the national anthem of independent India. The poet died in 1941, a few years before independence was proclaimed, and his son was very keen that this beautiful tune should be chosen. A national anthem, however, has to be played by orchestras throughout the world. I was asked to prepare an orchestral version which I did at once with the aid of my former teacher, Max d'Ollone, together with another version for a military band. Published by Vishva Bharati, the publishers of all Tagore's works, these adaptations were sent to Nehru and his sister, Vijaya Lakshmi Pandit, then High Commissioner for India, in London. They were played by the orchestra of the B.B.C. I was very happy to pay this tribute to the great poet, known to all as Gurudev, the "Divine Master", with whom I had spent my first years discovering India.

The poet was a great universalist, and wanted his musical work to be known outside India. For this reason, he asked me to undertake the transcription and arrangement of some of his songs so that they could be performed by Westerners. The songs presented here, of which three have already been published by Éditions Ricordi (1961), are the result.

In making these transcriptions, I have followed the Bengali syllabic notation, aided

Rabindranath entreprit de traduire lui-même en anglais certains de ses poèmes et c'est sur la base de cette version qu'il reçut en 1913 le prix Nobel de littérature. Curieusement, alors que les textes bengalis avaient la simplicité et la vigueur d'une langue populaire, les transcriptions anglaises qu'en fit le poète lui-même étaient souvent dans l'anglais conventionnel et pompeux de l'époque de Tennyson (1802-1892). Les poèmes de Rabindranath Tagore connurent un grand succès. C'est d'après la version anglaise qu'André Gide traduisit en français un recueil de poèmes, le *Gitanjali* (*L'Offrande lyrique*).

Dans sa tranquille maison de Santiniketan (la « Demeure de Paix »), le poète inventait presque chaque jour une nouvelle chanson, un nouveau poème qu'il fredonnait le matin à un fidèle disciple qui en transcrivait les paroles et aussi, en notation bengalie, la mélodie, souvent inspirée de celle des *Baul*. Les transcriptions publiées en langue bengalie représentent une œuvre considérable de plusieurs milliers de poèmes chantés devenus aujourd'hui la nouvelle musique populaire du Bengale, que l'on peut entendre dans tous les villages aussi bien que dans les riches demeures de Calcutta et de Dacca.

Dans la plupart des civilisations, la poésie est chantée ou au moins psalmodiée. Un poème chanté s'installe dans la mémoire et devient un compagnon permanent de la vie que des milliers de gens fredonnent à l'occasion.

L'immense influence qu'ont eu les poèmes de Tagore au Bengale n'a été possible que parce qu'ils exprimaient par des chansons toutes les émotions de l'être humain, l'amour, l'angoisse et les tristesses de la vie avec une délicatesse, une douceur, une subtilité sans égales. Il résumait sa vie en disant : « *Din Gulimor Shonar Khanchāi* » (« Mes jours si bien remplis de joies et de chagrins se sont enfuis de leur cage dorée »), jusqu'au moment où, devant la mort, il murmurait : « *Shōnmukhé Shanti Parabar* » (« Devant moi s'étend l'océan de paix »).

La musique de Tagore est devenue un phénomène à part, unique en Inde. Elle est enseignée dans de nombreuses écoles. Toutefois, un conflit s'éleva bientôt entre les musiciens. Certains avaient appris ces chants d'après la notation qui, inévitablement, néglige certaines subtilités ornementales. Une querelle se développa, qui dure toujours, entre ceux qui en ont conservé la tradition orale et ceux qui affirment que seule la version écrite fait autorité.

C'est une mélodie de Tagore, « *Jana Gana Mana* », qui a été choisie comme hymne national de l'Inde indépendante. Le poète était mort en 1941, quelques années avant la proclamation de l'indépendance, et son fils désirait vivement que cette très belle mélodie soit choisie. Mais un hymne national doit pouvoir être joué par les orchestres du monde entier. Je fus chargé de préparer cette version et, avec l'aide de mon vieux maître Max d'Ollone, nous avons, à toute vitesse, préparé une version pour orchestre et une autre pour musique militaire. Publiées par le *Vishva Bharati*, la maison d'édition des œuvres de Tagore, ces versions furent envoyées à Nehru et à sa sœur, Vijaya Lakshmi Pandit, alors Haut-commissaire de l'Inde à

by my own notes and, more especially, by the 78 rpm recordings made by a girl who was the poet's favourite interpreter, but who died prematurely. He called her Kukku, the Nightingale.

Then came the difficult work of translation. I spent many long days, lying on the grass, my eyes on the glittering summits that form the Nanda Devi in the Himalayas, humming the melodies and attempting to find French or English words that could be inserted into the melodic form and convey the meaning and feeling of the poem. It was an arduous task, requiring endless rephrasing and readjustments.

The next step was to shape an accompaniment, to render the songs in the same way as if they were European lieder.

The piano could eventually be replaced by an arrangement for flute, a stringed instrument corresponding to the Bengali Esraj, and a Tanpura, the tonic being C in all cases.

The scale of some of the songs resembles a particular raga, although their fixed linear melodic forms differ fundamentally from the modal bases of the latter, which allow improvised developments.

I have always been against transcriptions and arrangements of traditional or popular music. I hope that these transcriptions, undertaken at the wish of the poet, may, despite their failings and defects, give some idea of the quality of his musical work.

I am grateful to Rathindranath Tagore, son of the poet, and the Visva-Bharati Board who initiated this work and gave me facilities for preparing these transcriptions of Tagore's songs. For the melodies, I had the privilege of writing them under the patient and enlightened guidance of Mr Sailoja Mazumdar, Principal of the Music Department of Santiniketan who received them from the poet himself.

*Alain Daniélou,
The Labyrinth, June 1991.*

Londres. Ils furent joués par l'orchestre de la B.B.C., la radio anglaise. J'étais heureux d'avoir pu rendre cet hommage au grand poète que tous appelaient *Gurudev*, le « Divin Maître », et auprès de qui j'ai passé les premières années de ma découverte de l'Inde.

Tagore, très universaliste, aurait voulu que son œuvre musicale soit connue hors de l'Inde. C'est pourquoi il m'avait demandé d'essayer d'entreprendre des transcriptions et des arrangements de quelques-unes de ses chansons sous une forme qui puisse être exécutée par des Occidentaux. Les chansons présentées ici, dont trois avaient déjà été publiées aux Éditions Ricordi en 1961, sont le résultat de cet essai.

J'ai, pour ces transcriptions, utilisé naturellement la notation syllabique bengalie en l'améliorant à l'aide de mes notes et surtout des enregistrements sur disques 78 tours d'une jeune fille qui fut l'interprète favorite du poète et qui mourut prématurément. Il l'appelait *Koukkou*, le Rossignol.

Vint ensuite le difficile travail de traduction. J'ai passé de longues journées dans l'Himalaya, couché dans l'herbe, les yeux fixés sur les brillants sommets du Nanda Devi, fredonnant les mélodies et cherchant des mots français et anglais qui pouvaient s'insérer dans la forme mélodique tout en exprimant le sens et le sentiment du poème. C'était un exercice ardu impliquant des modifications et des ajustements sans fin.

Après quoi, afin de présenter ces mélodies sous la forme habituelle du lied occidental, j'ai cherché à façonner un accompagnement au piano qui n'interfère pas avec le sentiment de la mélodie, en m'inspirant de l'accompagnement traditionnel formé d'une flûte, d'une *Esraj* à archet et d'une *Tampura*, instrument donnant un bourdon de tonique et de quinte, le *Do* étant toujours la tonique. On peut considérer la gamme de certaines chansons en terme de raga, bien qu'il s'agisse de formes mélodiques fixes, linéaires, et non pas de bases modales permettant des développements improvisés.

J'ai toujours été très opposé à la transcription et aux arrangements de musique traditionnelle ou populaire. J'espère que ces transcriptions, entreprises pour complaire au désir du poète, pourront permettre, malgré leurs faiblesses et leurs défauts, de donner une idée de la qualité de son œuvre musicale.

Je suis reconnaissant à Rathindranath Tagore, le fils du poète, et au Visva-Bharati pour leurs encouragements à entreprendre ces traductions. Pour les mélodies, j'ai eu le privilège de les écrire sous la direction patiente et éclairée de M. Sailoja Mazumdar, chef du département de la musique à Santiniketan, qui en tenait la tradition du poète lui-même.

Alain Daniélou,
Le Labyrinthe, juin 1991.

SONG-POEMS

TEXTS

POÈMES CHANTÉS

TEXTES

HÉ NUTÖN
THE POET'S BIRTHDAY

*Once again has come this cherished hour
Whence started my happy voyage.*

*May its glorious light shine forth
Breaking through the mist of my lone days
Like a radiant sun.*

*Once again has come this cherished hour
Whence started my happy voyage.*

*Tearing through the empty waste
It unveils itself before me
Showing me the triumph of life,
Showing me the mirage
Of the boundless dwelling in our hearts.*

*Towards the East I hear the conch
Blowing in the depth of my soul
Claiming the eternity of spring
On this morning of May ever renewed.*

*Once again ! Once again has come this cherished hour
Whence started my happy voyage.
Once again !*

HÉ NUTÖN
L'ANNIVERSAIRE DU POÈTE

Le voici de retour le jour heureux
Où commença mon beau voyage,
Augure des joies à venir,
Chassant l'ennui monotone des jours
Comme un soleil nouveau.

Le voici de retour le jour heureux
Où commença mon beau voyage.

J'oublie les tristesses passées,
Un monde s'ouvre plein d'espoirs
Et la vie triomphe à nouveau.

Devant mes yeux je vois paraître
Le mirage du bonheur
Et dans mon cœur sonne l'espoir
D'une nouvelle aventure,
Et ma jeunesse retrouvée chante
En ce jour de mai glorieux.

Le voici de retour le jour heureux
Où commença mon beau voyage,
Le voici!

JÖDI PRÉM
IF OUR HEART

*If our heart be not meant for love
Then why at dawn do you fill the skies
With ever new songs, ever new songs
If our heart be not meant for love ?*

*Why this garland of fainting stars
Why those brilliant beds of flowers
Why does the breeze from the southern seas
Whisper secret words from ear to ear
If our heart be not meant for love ? (bis)*

*Why, with longing so intense,
Does the sky gaze into my eyes
If our heart be not meant for love ?*

*Why does my heart ever, ever restless wander in its madness
Launching its bark on the great ocean
Of which no one knows the other shore ?*

*If our heart be not meant for love
Then why at dawn do you fill the skies
With ever new songs, ever new songs ?*

JÖDI PRÉM
SI L'AMOUR N'EST PAS TOUT

Si l'amour n'est pas tout dans la vie,
Pourquoi le ciel à l'aube du jour
Se remplit-il de chants d'oiseaux
Si l'amour n'est pas tout dans la vie?

Pourquoi ces nuits pleines d'étoiles?
Pourquoi ces prés jonchés de fleurs?
Pourquoi le vent du soir murmure-t-il
Des secrets d'oreille en oreille?
Si l'amour n'est pas tout dans la vie. (bis)

Si l'amour n'est pas tout dans la vie,
Pourquoi le ciel regarde-t-il mon visage
Avec tant de chaleur?
Si l'amour n'est pas tout dans la vie.

Sans nulle raison, pourquoi mon cœur
Bat-il si fort
Lorsque je pars vers d'autres aventures
Sur une mer au rivage inconnu?

Si l'amour n'est pas tout dans la vie,
Pourquoi le ciel à l'aube du jour
Se remplit-il de chants d'oiseaux
Si l'amour n'est pas tout dans la vie?

O GO BÖDHU SHUNDÖRI
WHEN THE GENTLE BRIDE APPEARED

*When the gentle bride appeared
The jasmine opened its petals
And the restless champak
Poured forth its fragrance
When the gentle bride appeared.*

*In a green casket, on an April night
I prepared with flowers the chains of her bondage,
When the gentle bride appeared.*

*I brought her as presents all the scents of spring
The red dust of kunkum, the santal of moonlight.*

*The high trees were swinging and the new leaves trembling
And the grass, bowing low, softly sang in whispers.
When the gentle bride appeared
The jasmine opened its petals
And the restless champak
Poured forth its fragrance
When the gentle bride appeared.*

*In the anguish of pleasure
The forest of bamboos murmured
When the breeze gave to their trembling new buds
A soft kiss.*

*On the petals of her lids
Gently did her lover spread
The eye-blue of the clouds of dream
That wander throughout the depth of the night.*

*When the gentle bride appeared
The jasmine opened its petals
And the restless champak
Poured forth its fragrance
When the gentle bride appeared.*

O GO BÖDHU SHUNDÖRI
LORSQU'APPARUT LA JEUNE FILLE

Lorsqu'apparut la jeune fille
Le jasmin entrouvrit ses fleurs
Et les roses ont fleuri
Déversant leur parfum
Lorsqu'apparut la jeune fille.

Pour l'avoir à moi
Un soir de printemps
J'ai tressé pour elle de lourdes chaînes de fleurs
Lorsqu'apparut la jeune fille.

Je ne pouvais lui offrir qu'un tapis de fleurs
D'autre lampe que la lune.
En cette nuit de printemps
Nous n'avions pas d'autre toit que la voûte des arbres,
D'autre lit que le gazon vert et parfumé.

Lorsqu'apparut la jeune fille
Le jasmin entrouvrit ses fleurs
Et les roses ont fleuri déversant leur parfum
Lorsqu'apparut la jeune fille.

Étourdis de plaisir
Les bambous frissonnaient
Lorsque la brise effleurait
Leurs bourgeons d'un baiser.

L'amour avait recouvert
Les paupières de ses yeux
Du bleu des nuages de rêve
Qui flottent dans le ciel du soir.

Lorsqu'apparut la jeune fille
Le jasmin entrouvrit ses fleurs
Et les roses ont fleuri
Déversant leur parfum
Lorsqu'apparut la jeune fille.

PHIRÉ, PHIRÉ
AGAIN, AGAIN

Again, again thy call is heard.
With all thy heart, call, call, call,
Again, again.

Listen ! how dare he not respond.
Call, call, call.

Again, again, thy call is heard
With all thy heart, call, call, call,
Again, again.

This call wanders from grove to grove,
This call echoes from soul to soul.
Let this call rock deep in our heart
In pain and joy. Call, call, call.

Again, again, thy call is heard
With all thy heart, call, call, call,
Again, again.

At dusk or dawn, by day, by night,
Every moment, sit alone and call, call him
In the far depth of thy heart.

Let thy eyes too cry out for him
Keep still, listen watching the path.
May this call enwrap softly our neck
Like a flower garland.
Call, call, call.

Again, again, thy call is heard
With all thy heart, call, call, call,
Again, again.

PHIRÉ, PHIRÉ
À TOUS MOMENTS J'ENTENDS TA VOIX

À tous moments j'entends ta voix
Ton cri d'appel, dak, dak, dak,
À tous moments.

Aucun écho ne te répond, dak, dak, dak.

À tous moments j'entends ta voix
Ton cri d'appel, dak, dak, dak,
À tous moments.

Ton cri résonne dans les forêts
Semant le trouble dans tous les cœurs.
Ton cri apporte joie et tristesse
À tous les êtres, dak, dak, dak.

À tous moments j'entends ta voix
Ton cri d'appel, dak, dak, dak,
À tous moments.

À l'aube, au soir, dans la nuit calme,
Ici et là dans le silence
J'entends ta voix qui fait vibrer mon cœur.

De tes yeux aussi un appel s'élance,
Je reste à l'écoute, interrogeant le chemin,
Ta voix s'enroule autour de moi
Comme un chaîne de fleurs, dak, dak, dak.

À tous moments j'entends ta voix
Ton cri d'appel, dak, dak, dak,
À tous moments.

ORÉ SHABÖDHANI PÖTHIK
FORGET THE PATH

*Listen, for just a moment, cautious pilgrim,
Forget the path, forget the path,
Forget the right path and live.
Listen for just a moment, pilgrim.*

*Let your open eyes be blind and darkened
By the bitter flow of tears,
Forget the path, forget the path,
Forget the right path and live.
Listen for just a moment, pilgrim.*

*There lies, near astray from your path,
A restful forest for all stolen hearts.
There, at the foot of broken trees, lie faded
Masses of scarlet blossom.*

*There, by day and by night, the ocean is at play
Breaking and building its shore.
Forget the path, forget the path,
Forget the right path and live.
Listen for just a moment, pilgrim.*

*You sit, tightly holding on your lap
The wealth of merits reaped along the path.
Like flowers torn off in the stormy night,
Cast them away, cast them away,
Rend them, cast them away.
And having lost all, you can now
Proudly wear the garland of triumph.*

ORÉ SHABÖDHANI PÖTHIK
NE SOIS PAS SI PRUDENT

Ne sois pas si prudent dans la vie,
Sors du chemin, sors du chemin,
Prends le sentier des vagabonds.
Ne sois pas si sage et prudent.

Ouvre les yeux, regarde la lumière.
Aie le courage de pleurer.
Sors du chemin, sors du chemin,
Sors du droit et rude chemin,
Ne sois pas si sage et prudent.

Juste à côté de ta route se trouve
Le jardin secret des plaisirs,
Près d'un arbre abattu t'attendent
Les rouges fleurs des folles passions.

Au bord de la mer les vagues s'amuse
À faire et défaire la rive.
Sors du chemin, sors du chemin,
Sors du droit et rude chemin,
Ne sois pas si sage et prudent.

Tu serres contre toi le trésor de tes inutiles vertus.
Comme des fleurs fanées qui sentent la mort,
Jette-les, laisse-les emporter par le vent.
Et c'est en ayant tout perdu
Que tu trouveras le bonheur.

Sors du chemin, sors du chemin,
Prends le sentier des vagabonds,
Ne sois pas si sage et prudent.

ÖLI BAR BAR PHIRÉ JAYE
THE HUMMING BEE

*The humming bee flies to and fro.
The humming bee that flew away comes back again.
The humming bee flies to and fro
And this is why each flower blooms.
The humming bee flies to and fro.*

*Longing to open the bud will not dare
With shyness and fear it dies.
The humming bee flies to and fro.*

*Casting out all pride and shame
Give all your heart away both night and day
Stay near the flower, my love.
Hope no more yet for ever hope.
Give your heart for a jewel of price.*

*The humming bee flies to and fro.
The humming bee that flew away comes back again.
The humming bee flies to and fro.*

*Come back again, come back again !
In the long night of absence blooms the flower
Floating sadly in a pool of dew.*

*The humming bee flies to and fro.
The humming bee that flew away comes back again.
The humming bee flies to and fro.*

ÖLI BAR BAR PHIRÉ JAYE
L'ABEILLE

L'abeille approche et repart et revient.
L'abeille part et puis s'approche et repart et revient.
L'abeille approche et repart et revient.
Pour lui plaire s'ouvrent les fleurs.
L'abeille approche et repart et revient.

Un tendre bourgeon rêve de s'ouvrir
Mais par pudeur et par peur il n'ose.
L'abeille approche et repart et revient.

Renonce à ta fierté, ouvre-moi ton cœur
Je serai jour et nuit près de toi.
Toujours d'un espoir déçu naît un nouvel espoir.
Ouvre-moi le trésor de ton cœur.

L'abeille approche et repart et revient.
L'abeille part et puis s'approche et repart et revient.
L'abeille approche et repart et revient.
Pour lui plaire s'ouvrent les fleurs.
L'abeille approche et repart et revient.

Reviens à moi, reviens à moi
La forêt s'enivre de mon parfum.
Dénudant son cœur la fleur se pâme de désir
Baignée de larmes de rosée.

L'abeille approche et repart et revient.
L'abeille part et puis s'approche et repart et revient.
L'abeille approche et repart et revient.
Pour lui plaire s'ouvrent les fleurs.
L'abeille approche et repart et revient.

SHÖNKOCHÉRÖ BIHVÖLÖTAYE
NEVER DOUBT YOUR OWN COURAGE

*Never doubt your own courage and lack confidence.
In the hour of dread and danger never feel downcast. Ah, aha !
We are free from fear.*

By the strength of your own daring we shall conquer. Ah, aha !

*Never doubt your own courage and lack confidence.
In the hour of dread and danger never feel downcast. Ah, aha !*

*We protect the weak and poor, fight doers of evil
Never allow ourselves to be poor in spirit and helpless.
We are free from fear.*

We bear the burden of our own troubles and harbour no doubt. Ah, aha !

*Never doubt your own courage and lack confidence.
In the hour of dread and danger never feel downcast. Ah, aha !*

*When the glorious call of duty will sound for us
With a resolve humble and silent, we shall give our life.
We are free from fear.*

*In the difficult endeavour, we shall prove
To ourselves our manhood. Ah, aha !*

*Never doubt your own courage and lack confidence.
In the hour of dread and danger never feel downcast. Ah, aha !*

SHÖNKOCHÉRÖ BIHVÖLÖTAYE
NE DOUTE PAS DE TOI

Ne doute pas de toi, aie confiance en toi,
Ne sois jamais faible ou lâche à l'heure du danger. Ah, aha!
Chasse loin la peur.

Par la force de ton audace tu peux vaincre toujours. Ah, aha!
Ne doute pas de toi, aie confiance en toi.
Ne sois jamais faible ou lâche à l'heure du danger. Ah, aha!

Sois le protecteur des faibles, l'ennemi des tyrans,
Ne te crois jamais seul et pauvre, abandonné de tous,
Chasse loin la peur.

Ne crois jamais que ton fardeau est au-dessus de tes forces. Ah, aha!

Ne doute pas de toi, aie confiance en toi.
Ne sois jamais faible ou lâche à l'heure du danger. Ah, aha!

Et lorsque l'appel sacré du devoir aura sonné pour toi,
En silence et sans murmure tu donneras ta vie,
Chasse loin la peur.
C'est dans l'épreuve suprême que tu connaîtras ta valeur. Ah, aha!

Ne doute pas de toi, aie confiance en toi.
Ne sois jamais faible ou lâche à l'heure du danger. Ah, aha!

TOMAR HOLO SHURU
YOUR LIFE HAS BEGUN

Your life has begun, my life has ended.
Your fate and mine have met
That the stream of life may flow.

Your life has begun, my life has ended.

For you the brilliant lights, for you the house and friends,
For me the peace of night, for me the silent stars.

Your life has begun, my life has ended.

For you the glorious earth, for me the seas unbound.
For you the restful home, for me the endless trails.
Your hand knows how to grasp, my hand how to spend.
For in your heart is fear, but my heart is fearless.

Your life has begun, my life has ended.

TOMAR HOLO SHURU
À L'AUBE DE TA VIE

À l'aube de ta vie, au déclin de la mienne,
Ton destin et le mien se trouvent réunis,

À l'aube de ta vie, au déclin de la mienne.

Pour toi tous les espoirs, les joyeux compagnons,
Pour moi la solitude et l'attente du soir.

À l'aube de ta vie, au déclin de la mienne.

Ton domaine est la terre, le mien l'océan.
Pour toi la maison tiède, pour moi la froidure.
Ta main sait tout saisir et moi tout donner.
L'avenir te fait peur. Moi je ne crains plus rien.

À l'aube de ta vie, au déclin de la mienne.

TÖBU MÖNÉ RÉKHO
WILL YOU REMEMBER ME

*Will you remember me, ah,
Will you always remember me ?*

*When I am gone, gone far away, far away,
Will you always remember me ?*

*When our old love has been lost
Under the sweet flower of many new loves,
Remember me, ah, will you always remember me ?*

*If like a ghost by your side I hover
Never heard or seen, will you turn away from me
As if I were not there ? Remember me, ah,
Will you always remember me ?*

*When the tears, one day from your eyes are falling,
When the tears of regret from your eyes are falling
For the joys of our love alas long, long over
Our nights of pleasure.
Will you always remember me ?*

*When one day, with the autumn morning
Comes pain and bitter sorrow and the leaves are falling,
Remember me, ah, will you always remember me ?*

*When you think of our sweet and tender love
And no echo answers, rising in your heart,
No tear gleams in your eyes.
Will you always remember me ? Remember me, ah,
Will you always remember me ?*

TÖBU MÖNÉ RÉKHO
NE M'OUBLIE PAS

Quand je devrai partir, ah ! un jour,
Ne m'oublie pas.

Lorsque je serai loin de toi, un jour,
Ne m'oublie pas.

Lorsque notre vieil amour aura cédé la place
À des amours nouveaux,
Ne m'oublie pas, alors, ne m'oublie pas.

Moi je serai toujours présent,
Ombre invisible à ton côté,
Ne prétends pas ne point me voir.
Ne m'oublie pas, alors, ne m'oublie pas.

Quand tes yeux seront pleins de larmes amères,
Le jour où les plaisirs et les jeux seront finis pour toi,
Alors rappelle-toi.

Et quand viendra l'heure cruelle et le froid de l'hiver,
Rappelle-toi, alors, rappelle-toi.

Si jamais, au souvenir de notre amour,
Tes yeux ne s'emplissaient plus de larmes,
C'est seulement alors que tout sera fini.
Alors ne m'oublie pas, ah ! alors,
Ne m'oublie pas.

GRAM CHHARA
THE DUSTY ROAD

*The dusty road, the red road winds endless away
T'wards that far off land unknown
That my heart so longs to see.*

*Who are you my maddened heart is ardent to discover ?
Shall I ever find you, how shall I discover
The love my heart longs to see ?*

*What longing lures my heart away
From the restful home ?
Who drags my feet, drags my feet where I know not
Though my heart so longs to follow ?*

*Who is the unknown who leads my feet astray ?
Who so lures me in dang'rous ways
Though my heart so longs to follow ?*

*When shall I see that golden land at last appearing ?
At some new turning of the way, the goal of my longing ?
When shall I ever reach the end of the way ?
When shall I see the golden land
That my heart so longs to see ?*

*The dusty road, the red road winds endless away
T'wards that far off land unknown
That my heart so longs to see.*

GRAM CHHARA
LE CHEMIN DU VILLAGE

Vers l'horizon se perd l'étroit sentier
Qui mène au pays du rêve.
Depuis longtemps un démon me possède
Qui me pousse à partir sur le sentier du rêve.

Un jour je devrai quitter mon village,
Bien qu'à chaque pas mon cœur tremble d'effroi.
Un jour je devrai affronter les obstacles
Du chemin qui conduit au pays de mes rêves.

Je découvrirai des mondes enchanteurs,
Des cités, des palais splendides
Où je vivrai des jours heureux
Avant d'atteindre le rivage
Où finit le chemin.

Vers l'horizon se perd l'étroit sentier
Qui mène au pays du rêve.

CHINILÉNA AMARÉ KI
WHEN YOU CAME TO ME

*When you came to me in the night of storm and rain,
How could you think me gone ?*

*Lampless I waited alone,
In a dark corner lost in dream I waited
And you went away finding no one
In the dark and silent house waiting,
You then went away.*

*When you came to me in the night of storm and rain,
How could you think me gone ?*

*When you came so near me, how could you forget
That at a touch my door will open, at the lightest touch ?*

*But this mischance changed my fate,
The ship of love at that moment
Crashed upon the shore, helpless.
How could you think me gone ?*

*In the howling wind, all night
I waited counting the hours.
In the storm none could hear the sound of your wheel.
In the storm how could I hear ?
While the storm was raging and the thunder rolling,
Clasping my breast I lay weeping and trembling with fear
While the lightning in the bitter sky
Scrawled its curses again again.*

*When you came to me in the night of storm and rain,
How could you think me gone ?*

CHINILÉNA AMARÉ KI
QUAND TU ES VENU

Quand tu es venu le soir de l'orage,
Tu m'as crue partie.

Dans mon rêve perdue,
Seule, je t'attendais les lampes éteintes.
Tu es reparti
Croyant la maison vide. Hélas!
Quand tu es venu.

Quand tu es venu le soir de l'orage,
Tu m'as crue partie.

Si près de ma chambre, as-tu oublié
Que la porte cède et s'ouvre au moindre effort?
Mais la barque du destin s'est brisée
Sur cet invisible écueil. Hélas!
Quand tu es venu.

Quand tu es venu le soir de l'orage,
Tu m'as crue partie.

Durant toute la nuit je t'ai attendu. Hélas!
Dans le vent qui hurlait je n'ai pu entendre
Le bruit de tes pas.
À chaque éclat du tonnerre je tremblais,
Pressant ma poitrine à deux mains dans ma frayeur.
Dans le ciel les éclairs en feu
Inscrivaient des signes de malheur.
Quand tu es venu.

Quand tu es venu le soir de l'orage,
Tu m'as crue partie.

JOUBÖNÖ SHÖRÖSHI NIRE
ON THE LIMPID WATERS

On the limpid waters of the lake of our youth
Blooms the lotus of love
On the limpid waters of the lake of youth.

What surging, what wild flood
Keeps it rocking, keeps it rocking
On the limpid waters of the lake of youth ?
With shyness blushing, blushing red
What secret longing stirs
In the fragrant pollen of the tender heart,
Whence this shining teardrop, gently rocking, gently rocking
On the limpid waters of the lake of our youth ?

Softly breathe, softly breathe, O breeze !
With tenderness caress the flower.
Softly breathe.
Trembling with fear is my heart
Lest the fragile lotus be uprooted.
And this tender care brings
A mist of tears before my eyes
That softly dims the lotus rocking
On the limpid waters of the lake of our youth.

JOUBÖNÖ SHÖRÖSHI NIRÉ
TON JEUNE CŒUR EST UN LOTUS

Ton jeune cœur est un lotus qui dort
Sur les eaux limpides d'un lac.
Ton jeune cœur est un lotus qui dort.

D'où donc provient ce tumulte soudain
Dans le lac tranquille
Où, comme un lotus, dort ton jeune cœur?

Quel rêve secret t'éveille, qui te fait rougir de pudeur
Et qui remplit ton cœur parfumé
De larmes de rosée,
Lorsque s'agitent soudain les eaux
Du lac tranquille où dort ton jeune cœur?

Souffle moins fort, vent du désir!
Caresse ce cœur avec plus de douceur.
Souffle moins fort!

J'ai peur que mon amour et mes pleurs
Ne troublent le lac
Où dort le lotus de ton cœur
Et que ne soit brisée sa tige
Par le tumulte des passions.
Ton cœur est un lotus qui dort.

GÖGÖNÉ GÖGÖNÉ
WANDERING FROM SKY TO SKY

*Wandering from sky to sky,
Following the whim of your heart,
What strange, what wanton game,
What wanton game are you playing,
Wandering from sky to sky ?*

*At every moment, changing your shape
Ever in new forms you are appearing.
What wanton game are you playing,
Wandering from sky to sky ?*

*Deep in your matted locks have you not
Tangled and hidden the sun,
Your deep shadows ensnare us
With their magic show ?*

*In the rain song what tender words,
What tender words do you sing,
Do you sing to me ?
No one can tell.
What wanton game are you playing,
Wandering from sky to sky ?*

*When the storm is roaring with fearful gales
What cruel laughter rings in the thunder clouds ?
And far away, far away echoes shud'ring through the sky.
When the storm is roaring with fearful gales.*

*Rays of gold are hid away under the veil of cloud
But today that shining veil is dulled to sombre black
Behind the deep deceitful darkness what glory hides.
What wanton game are you playing,
Wandering from sky to sky ?*

GÖGÖNÉ GÖGÖNÉ
LES NUAGES VAGABONDS

Errant de ciel en ciel, vagabonds de l'espace,
À quel jeu, à quel jeu, à quel jeu s'amuse les nuages,
Errant de ciel en ciel?

Changeant d'aspect à tous les instants,
Revêtant de nouveaux costumes,
À quel jeu s'amuse les nuages
Errant de ciel en ciel?

Dans leurs épais cheveux, ils cachent le soleil,
Sur leur écran apparaissent des ombres.

Et lorsque la pluie murmure, murmure,
Murmure des secrets à mon oreille,
À quel jeu jouent-ils, errant de ciel en ciel?

Pendant les orages on entend éclater
Le rire du tonnerre
Dont l'écho résonne au loin
Et se perd dans la nuit.

Et quand les nuages noirs ourlés de blanc
Qui annoncent l'été
Laissent transparaitre quelques rayons dorés
Issus d'un monde enchanteur que nous cachent
Les nuages sombres des mauvais jours,
À quel jeu jouent-ils,
Errant de ciel en ciel?

SHITÉRÖ BÖNÉ
IN THE WINTER FOREST

*In the winter forest
Who is the bane at whose approach
The last flowers turn pale with fear
In the deepest glade ?*

*Alders are stripped, beggars in rags,
All their leaves torn, bare in the blast.*

*Tall grasses waving,
Waving with laughing plumes
Woo the wind the grasses waving.*

*The last flowers turn pale with fear
In the deepest glade.*

*Pallid and wan the grasses fade,
Pallid and wan creepers grow pale
Seeing their sorrow,
Pale to see their sorrow.*

*Winds from the north, ruling over all
Spread fallen leaves for the hermit's couch.*

*If this stripping bare, alas, is only in play
Whose is this bitter wailing ?*

*The last flowers turn pale with fear
In the deepest glade.*

SHITÉRÖ BÖNÉ
L'HIVER DANS LES BOIS

L'hiver dans les bois, un méchant génie hurle dans le vent
Et les fleurs pâlissent de frayeur,
Cachées dans la mousse.

Les feuilles des arbres sont arrachées
Et ils restent dévêtus dans le froid.

On entend le rire moqueur des roseaux
Qui s'inclinent au gré du vent.
Mais les fleurs meurent de frayeur,
Cachées dans la mousse.

Privée de rosée, l'herbe jaunit et meurt
Et les lianes qui se balancent
Perdent leur couleur.

Le vent du nord entasse des feuilles
Qui seront les lits des moines errants.

Tous s'amuse à se mettre nus.
Si c'est un jeu, pourquoi ces gémissements?

Et pourquoi disparaissent les fleurs,
L'hiver dans les bois?

HIMSHAYE UNMÖTTÖ PRITHVI
THE EARTH IS DRUNKEN MAD

*The earth is drunken mad with cruel fury and pain,
Ever tormented with conflict.
Men err in fearful darkness, helpless, deluded by hunger.
Sick with longing all implore you.
Come to our aid. Save us ! Save us ! Spirit almighty
Give forth again your immortal word.*

*When will the lotus of love be open
Fragrant with honey, cool with dew ?
Lord of peace ! Lord of freedom !
Unbounded sea of blessing !
All men are blind with lust. Sun of mercy !
Drive from the earth her darkness.*

*Every heart is bitter with weeping,
Burning in fires of sorrow.
Mad with the venom, the venom of anguish
In grief and longing we languish.*

*Every country bears on its brow
The stigma of blood, the seal of shame
Sound, ah sound your clarion of freedom.
Raise your right hand to banish fear.
Open our heart to the flood of your music.
Conquer our soul with your melody.
Lord of peace ! Lord of freedom !
Unbounded sea of blessing !
All men are blind with lust. Sun of mercy !
Drive from the earth her darkness.*

*The earth is drunken mad with cruel fury and pain,
Ever tormented with conflict.
Men err in fearful darkness, helpless, deluded by hunger.*

HIMSHAYE UNMÖTTÖ PRITHVI
LA TERRE EST IVRE

La terre est ivre de meurtre et de furie,
Déchirée par les guerres.
La nuit, dans les cités en ruines,
Errent des hordes rapaces.

Tous les êtres qui souffrent
Attendent le retour du prophète
Qui apportera le message
De charité et d'amour.

Nous verrons alors refleurir
Le lotus au parfum de miel du bonheur.
Que la paix, que la joie règnent parmi les hommes
Et que son pardon efface à jamais
La souillure de la terre.

Des désespérés, pleins de colère, brûlant de rage et de haine,
Torturés par le poison de l'envie, errent insatiables.

Chaque nation porte à son front
Le sceau du sang, la marque de sa honte.
Que ta main dressée bannisse la peur
Lorsque sonnera ton appel,
Et que les paroles de ton chant
Feront renaître en nous l'amour.

Que la paix, que la joie règnent parmi les hommes
Et que son pardon efface à jamais
La souillure de la terre.

La terre est ivre de meurtre et de furie,
Déchirée par les guerres.
La nuit, dans les cités en ruines, errent des hordes rapaces.

DIN GULI MÖR SHONAR
THE SHADOW BIRDS

My days, in their golden cage, would not stay.
My days gone by, with all their shades of joy and pain.

Bonds of laughter and tears, my days could never bear.
My days gone by, with all their shades of joy and pain.

They were longing with all their heart to learn the music of my soul.
But flew away before the story all was told.
My days gone by, with all their shades of joy and pain.

I saw them in my dream like ghosts forlorn, full of grief
On all four sides about my cage, my broken cage.
My days gone by, with all their shades of joy and pain.

Is their sorrow all but a dream ?
Are they but shadows, but shadow birds ?
Across the sky did not I see pass in the dark
My days gone by, with all their shades of joy and pain ?

My days, in their golden cage, would not stay.
My days gone by, with all their shades of joy and pain.

DIN GULI MÖR SHONAR
OISEAUX FANTÔMES

Mes jours, de leur cage d'or, se sont enfuis,
Emportant avec eux mes tristesses et mes joies.

Ils étaient las des rires et des pleurs
Et emportent avec eux mes tristesses et mes joies.

Ils ont cherché à saisir le secret
Des désirs fous cachés dans mon cœur
Mais ils ont dû partir
Avant la fin de mon histoire,
Emportant avec eux mes tristesses et mes joies.

En rêve je les vois,
Mes jours passés si pleins d'angoisses,
Errant sans but autour de ma cage brisée,
Emportant avec eux mes tristesses et mes joies.

La vie est-elle un songe? Je vois mes jours passés
S'enfuir comme une nuée d'oiseaux.
Ne vois-tu pas leurs ombres se perdre dans la nuit,
Emportant avec eux mes tristesses et mes joies.

Mes jours, de leur cage d'or, se sont enfuis,
Emportant avec eux mes tristesses et mes joies.

SHÖMUKHÉ SHANTI PARABARÖ
BEFORE ME LIES SPREAD THE OCEAN OF PEACE

*Before me lies spread the ocean of peace,
Launch the boat, the hour has come.
Oh ! Hurry helmsman.*

Before me lies spread the ocean of peace.

*Now you will be my comrade ever,
Take me, take me in your restful arms.*

*On the path that knows of no end
Shines the light of the polar star.*

Before me lies spread the ocean of peace.

*O giver of freedom ! May you forgive us,
Be merciful to us,
This will be our wealth on the long, long voyage.*

*May the bonds of the world of death fall from my limbs.
May the vast universe seize me in his immense arms.*

*And in my heart let there be no fear
Before the abyss of the unknown.*

Before me lies spread the ocean of peace.

SHÖMUKHÉ SHANTI PARABARÖ
DEVANT MOI S'ÉTEND L'OCÉAN DE PAIX

Devant moi s'étend l'océan de paix.
Prends-moi sur ta barque,
Ô! Batelier.

Devant moi s'étend l'océan de paix.

Tu vas désormais être mon compagnon,
Emporte-moi, emporte-moi,
Prends-moi dans tes bras.

Dans le ciel immense on voit briller
L'étoile qui doit nous guider.

Devant moi s'étend l'océan de paix.

Ô libérateur! Que ton pardon, que ta pitié
Soient notre soutien au cours de ce dur voyage.
Que d'un monde où règne la mort tombent les chaînes
Quand je me dissoudrai dans l'être universel.

Et que mon âme ne connaisse pas la peur
Devant l'insondable inconnu.

Devant moi s'étend l'océan de paix.

KHÖRÖ BAYU BÖY BÉGÉ
THE WEST WIND IS BLOWING FAST

*The West wind is blowing fast,
Clouds darken the sky.
Let go, sailor, quickly weigh anchor,
Be ready, hold firm the wheel while I hoist the sail.
Ha, ee, heave, heave, ho.
Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo !*

*The West wind is blowing fast,
Clouds darken the sky.
Let go, sailor, quickly weigh anchor.*

*I hear deep in the hold the rattle of the chains.
Is it the shudder of fear in our sinking boat ?
The strain of her bonds she can no longer hear,
This is why today she rolls blind with pain.*

*Ha, ee, heave, heave, ho.
Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo !*

*The West wind is blowing fast,
Clouds darken the sky.
Let go, sailor, quickly weigh anchor.*

*Counting the days and the hours, we have become restless.
Never plan ahead when you will start
In the secret of our hearts, we shall cross the seas of doubt.
In the hour of peril never look for help.*

KHÖRÖ BAYU BÖY BÉGÉ
CHANSON DE BATELIER

Les nuages sont menaçants
Et le vent fait rage.
Largue, largue l'amarre, batelier!

Ohé tiens bon la barre pendant que monte la voile.
Han i, hisse, hisse, ho!
Han i yo, han i yo, han i yo!

Les nuages sont menaçants
Et le vent fait rage.
Largue, largue l'amarre, batelier!

J'entends à fond de cale le bruissement des chaînes
Pareil au frisson d'angoisse d'un bateau qui sombre.
Il ne peut supporter l'entrave de ses drisses
Et il tangue, et il roule en fureur.

Han i, hisse, hisse, ho!
Han i yo, han i yo, han i yo.

Les nuages sont menaçants
Et le vent fait rage.
Largue, largue l'amarre, batelier!

Comptant les heures et les jours, j'ai perdu courage.
Il ne faudrait pas savoir qu'on doit partir.

Il faudra vaincre en nous-mêmes les océans de la peur
Car l'homme est seul à l'heure du danger.

*When destruction is let loose, its hair flying in the storm,
When the waves, mad with fury,
Crash upon the shore,
Move quickly, keep pace with it,
Beat the time to its rhythm,
Sing loudly thy song of victory.*

*Ha, ee, heave, heave, ho.
Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo ! Ha, ee, yo !*

*The West wind is blowing fast,
Clouds darken the sky.
Let go, sailor, quickly weigh anchor.*

Quand le destin se déchaîne
Et pare les cheveux au vent,
Quand la mer s'élance à l'assaut des rivages,
Saute dans la bagarre,
Bats le rythme à deux mains
Et crie et hurle à tue-tête tes chansons.

Han i, maro, maro, tan,
Han i yo, han i yo, han i yo.

Les nuages sont menaçants
Et le vent fait rage.
Largue, largue l'amarre, batelier!

SCORES

PARTITIONS

THE INDIAN SYSTEM OF MUSIC BY ALAIN DANÉLOU

Indian music is modal in form. This means that its power of expression depends entirely on the relation of a group of notes – the scale – to a fixed sound, which is the tonic. Any change in the tonic would alter this relation and consequently change the “meaning” of the melody. This particularity of structure makes it impossible to have any accompaniment in the usual Western harmonic form, in which practically every chord has a different fundamental note. In the following accompaniments, I have attempted to abide strictly by the rules of modal composition and made use only of such elements as are found in the accompaniment of Indian melodies. I have however taken certain liberties in adapting the usual style of Indian accompaniment in an attempt to make it more suitable for Western instruments.

Transliteration of Bengali Words

“a”	always represents the sound	“ā”	as in	“car”
“ae”		“ā”		“man”
“e”		“ā”		“gate”
“i”		“ī”		“list”
“o”		“ō”		“stone”
“ō”		“ō”		“ot”
“u”		“ū”		“rule”
“y”		“y”		“yoke”
“e”	is mute		as in	“lute”
“g”	is always hard		as in	“go”
“j”			as in	“jam”
“h”	is a soft aspirate, a mere stop in the voice.			

Grace Notes

All ornaments and grace notes should be very fast and light.

Rhythm

The rhythm in Indian music must always be rigorously observed, as in western dance music. It may be marked by a light clapping of hands or a soft drum. There should therefore be no alteration of rhythm except when otherwise indicated.

LE SYSTÈME DE LA MUSIQUE INDIENNE PAR ALAIN DANIELLOU

La musique indienne savante est modale. Cela signifie que sa force d'expression dépend des relations d'un groupe de notes (une gamme) avec un son fixe (la tonique). Un changement de tonique altère ces relations et, par conséquent, le caractère de la mélodie. Cette particularité fait qu'il est impossible d'avoir un accompagnement du type habituel des mélodies occidentales où presque chaque accord a une fondamentale différente. Je me suis efforcé dans les accompagnements de respecter les règles de la composition modale, utilisant seulement les éléments existants dans l'accompagnement des mélodies indiennes. J'ai toutefois pris quelques libertés en adaptant le style habituel des accompagnements pour essayer de les rendre praticables pour des instruments occidentaux.

Translittération des mots bengalis

« a » représente toujours le son	« a » comme dans	« barre »
« ae »	« ai »	« aime »
« é »	« é »	« clé »
« i »	« i »	« riche »
« o »	« o »	« dôme »
« ö »	« o »	« botte »
« u »	« ou »	« chou »
« y »	« y »	« yole »
« e » est muet	« e »	« une »
« g » est toujours dur	« g » comme dans	« gare »
« j » est prononcé	« dj »	

Ornements

Les notes ornementales doivent être jouées très rapidement et d'une manière légère.

Rythme

Le rythme est toujours rigoureusement respecté comme dans la musique de danse. Il peut être indiqué par un léger frappement de main ou de tambour. Il ne faut donc pas altérer le rythme sauf lorsque cela est indiqué.

Hé nutön

The poet's birthday

L'anniversaire du poète

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

♩ = 132

Hé nu - tön ! Dae - ka - dik a - ro - ba - r Jôn - mé - rô prô - th ô - mô shû - bhô khôn.
Once a - gain has come this che - rished hour Whence star - ted my hap - py vo - ya - ge.
Le voi - ci de re - tour le jour heu - reux Où com - men - ça mon beau vo - ya - ge.

10

Tô - ma - rô prô - ka - shô hok Ku - hé - li - ka kô - ri ud - gha - tō - nô sur - jē - rô mô - tō - n.
May its glo - rious light shine forth Break - ing through the mist of my lone days Like a ra - diant sun.
Au - gu - re des joies à ve - nir Chas - sant l'en - nui mo - no - to - ne des jours Comme un so - leil nou - veau.

20

Hé nu - tön ! Dae - kha - dik a - ro - ba - r Jôn - mé - rô prô - thô - mô shu - bhô khô - n.
Once a - gain has come this che - rished hour Whence star - ted my hap - py vo - ya - ge.
Le voi - ci de re - tour le jour heu - reux Où com - men - ca mon beau vo - ya - ge.

ed

29

Rik - tū ta - rō bōk - khō bhé - di A - pō - na - ré kō - ro un - mo - chūn
Tea - ring through the emp - ty was - te It un - veils it - self be - fore me
 Fou - blie les tris - tes - ses pas - sées Un mon - de s'ou - vre plein d'es - poirs

37

Byō - kō hok ji - bū - né - rō jō - ye Byō - kō hok to - ma ma - jhé
Sho - w'ing me the tri - umph of li - fe, Sho - w'ing me the mi - rage Of
 Et la vie tri - omphie à nou - veau. De - vant mes yeux je vois pa - raî -

44

ō - shi - mé - rō chi - rō bis - shōy. U - da - yō dūg - ōn - té shōn - khō ba - jé
the bound-less dvel - ling in our hearts. To - wards the East I hear the conch Blo - w'ing
 -tre le mi - ra - ge du bon - heur Et dans mon coeur son - ne l'es - poir d'u - ne

C 19

51

Mor chit - tō ma - jhé chi - rō - nu - tō - né - ré Dī - lō - da k
in the depth of my soul Claiming the e - ter - ni - ty of spring
nou - velle a - ven - tu - re Et ma jeu - nes - se re - trou - vée chan te

59

pō - chi - shé bāi - sha - kh, Hé nu - tōn ! Hé nu - tōn !
On this mor - ning of may e - ver re - newed, Once a - gain
En ce jour de mai glo - ri - eux, Le voi - ci

67

Dae - kha - dik a - rō - ba - r Jōn - mé - rō prō - thō - mō shu - bhō - khō - n. Hé nu - tōn !
has come this che - rished hour Whence star - ted my hap - py vo - ya - ge. Once a - gain !
de re - tour le jour heu - reux Oū com - men - ça mon beau vo - ya - ge. Le voi - ci !

60

- trar. Hó - yō jac - nō mūr - tté - rō bó - ndhō - nō kkhōy
 - vage. Mav the bonds of the world of death fall from my limbs,
 - age. Que d'un monde où rè - gne la mort tom - bent les chaî - nes

65

bi - ra - tō bi - shvō ba - hu mé - li - lō - y.
 May the vast U - - ni - verse seize me in his im - mense arms.
 Quand je me dis - - sou - drai dans l'être u - - ni - ver - sel.

69

Pay - ōn tō - ré ni - rbhō - yō pō - ri - chōy
 And in my heart let there be no fear
 Et que mon âme ne con - nais - se pas la peur

73

Pay - òn tō - ré ni - rbbō - yō pō - ri - chōy
And in my heart let there be no fear
 Et que mon âme ne con - nais - se pas la peur

77

mō - ha ò - ja - nar.
be - fore the a - byss of the un - known.
 de - vant l'in - son - da - ble in - con - nu.

81

Shō - mu - khé shan - ti pa - ra - ba - rō.
Be - fore me lies spread the o - cean of peace.
 De - vant moi s'é - tend l'o - cé - an de paix.

Si l'amour

de RABINDRANATH TAGORE

par ALAIN DANIÉLOU

22

pré-né Kae-nô ta-rar ma-la gan-tha, kae-nô phu-lér shō-yōn pa-ta
for love, Why this gar-land of faint stars Why those brill- - liant beds of flowers
la vie, Pour-quoi ces nuits plei-nes d'é- toi- les ? Pour-quoi ces près jon-chés de fleurs ?

31

vibr.

Kae-nô da - khin haô-va go - pôn kô - tha ja - nay ka - né ka - né Jô - di
 Why does the breeze from the sou - thern seas Whis - per se - cret words from ear to ear If our
 Pour-quoi le vent du soir mur - mu - re- til Des se - crets d'o-reille en o-reille? Si l'a -

8va

40

vibr.

pré - m di - lé na pra - né Jô - di pré - m di - lé - na pra - né. Kae - nô a - kash tô - bé
 heart be not meant for love If our heart be not meant for love. Why, with long-ing so in-
 -mour n'est pas tout dans la vie Si l'a - mour n'est pas tout dans la vie. Pour-quoi le ciel re - gar -

8va

50

ae - môn chao - va - chay - é mu - khér pra né Jô - di pré - m di - lé - na pra - né.
 -ten - se, Does the sky gaze in - to my eyes If our heart be not meant for love,
 -de - til mon vi - sa - ge A - vec tant de cha - leur? Si l'a - mour n'est pas tout dans la vie.

8va

59

Tō - bé khō - né khō - né kae - nō a - mar hri - dōy pa - gal hé - nō
 Why does my heart e - ver e - ver rest - less wan - der in its sad - ness
 Sans nul - le rai - son en ce mo - ment pour - quoi mon coeur but - il si fort

67

Tō - ri shé - r sha - gō - ré bha - shay ja - har kâl shé na - hi ja - né
 Lau - ching its bark on the great o - cean Of which no one knows the o - ther shore.
 Lors - que je pars vers d'au - tres a - ven - tu - res Sur u - ne mer au ri - vage in - con - nu.

75

Jō - di pré - m di - lé - na pra - né Kae - nō bho - rér a - ka sh bhō - ré
 If our heart be not meant for love Then why at dawn do you fill the skies
 Si l'a - mour n'est pas tout dans la vie Pour - quoi le ciel à l'a - be du jour

84

di - lé ae - mōn ga - né ga - né Jō - di pré - m di - lé - na pra - né.
 With e - ver new songs, e - ver new songs If our heart be not meant for love.
 se rem - plit - il de chants d'oi - seaux Si l'a - mour n'est pas tout dans la vie.

O go bödhu shundöri

When the gentle bride appeared
Lorsqu'apparut la jeune fille

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

7

13

O go bö-dhu shun - dö - ri
When the gen-tle bride ap - peared
Lors-qu'ap-pa-rut la jeu - ne fille

22

tu - mi mö - dhu mön - jö - ri Pu - lö - ki - gö
The jas - mine o - pened its petals And the rest - less
Le jas - min en - tr'ou - vrit ses fleurs Et les roses ont

37

chôm - parô lô - hô ô - bhi - nân - dô - nô O go bô - dhu shun - dô - ri.
 cham - pak pou - red forth its fra - gran-ce When the gen - tle bride ap - peared.
 fleu - ri Dé - ver - sant leur par - fum Lors - que pa - rut la jeu - ne fille.

44

Pôr - né - rô pa - tré phal - gu - nô ra - tré Mu - ku - li - ô môl - li - ka ma - lié - rô bôn - dhô - rô
 In a green cas - ket, on a a - pril night I pre - pared with flo - wers the chains of her bon - da - ge
 Pour l'a - voir à moi un soir de prin - temps J'ai tres - sé pour el - le De l'our - des châl - nes de fleurs

49

O go bô - dhu shun - dô - ri. E - né chi - lô sôn - té - rô ôn - jô - li gon - dhêrô Pô - la - shé - rô
 When the gen - tle bride ap - peared. I brought her as pre - sents all the scents of spring The red dust of
 Lors - qu'ap - pa - rut la jeu - ne fille. Je ne pou - vais lui of - frir Qu'un ta - pis de fleurs D'au - tre lam - pe

57

kun - ku - mô chan - di - ni - rô chôn - dô - nô. Pa - ru - lé - rô hil - lo - lô,
 kun - kum, the san - tal of moon - light. The high trees were swin - ging
 que la lune. En cet - te nuit de prin - temps Nous n'a - vions pas d'au - tre lam - pe

27

chôm - purô lô - hô ô - bhi - nân - dô - nô O go bô - dhu shun - dô - ri.
 cham - pak pou - red forth its fra - gran-ce When the gen - tle bride ap - peared,
 fleu - ri Dé - ver - sant leur par - fum Lors - que pa - rut la jeu - ne fille.

34

Pôr - né - rô pa - tré phal - gu - nô ra - tré Mu - ku - li - tû mûl - li - ka ma - lié - rô bân - dhô - nô
 In a green cas - ket, on a a - pril night I pre - pared with flo - wers the chains of her bon - da - ge
 Pour l'a - voir à moi un soir de prin - temps J'ai tres - sé pour el - le De lour - des chaî - nes de fleurs

42

O go bô - dhu shun - dô - ri. E - né chi - lô sôn - té - rô ôn - jô - li gon - dhêrô Pô - la - shé - rô
 When the gen - tle bride ap - peared. I brought her as pre - sents all the scents of spring The red dust of
 Lors - qu'ap - pa - rut la jeu - ne fille. Je ne pou - vais lui of - frir Qu'un ta - pis de fleurs D'au - tre lam - pe

51

kun - ku - mô chan - di - ni - rô chôn - dô - nô. Pa - ru - lé - rô hil - lo - lô,
 kun - kum, the san - tal of moon - light. The high trees were swin - ging
 que la lune. En cet - te nuit de prin - temps Nous n'a - vions pas d'au - tre tre toit

78

Ul - la - sô u - tô - rô - lô bé - nu bô - nô kôl - lo - lô Kôm - pi - tô ki - shô - lô - yé
In the an - glish of plea - sure The fo - rest of bam-bous mur-mured When the breeze gave to their trem-
 E - tour-dis de plai - sir Les bam - bous fris - son - naient lors-que la bri - se ef - fleu - rait leurs

85

mô - lô - jé - rô cham - bô - nô Tô - bô ân - khi pôl - lô - bé,
-bling new buds A soft kiss, On the pe - tals of her lids
 bour - geons d'un bai - ser, L'a - mour a - yait re - cou - vert

91

di - nu an - ki bôl - - lô - bé Di - nu gô - gô - né - rô
Gen - tly did her lo - ver spread The eye blue of the clouds of
 Les pau - piè - res de ses yeux Du bleu des nu - a - ges de

nō bō - nī - lō svō - pō - né - rō ōn - jō - nō. O go bō - dhu shun - dō - ri.
dream That wan-der t throughout the depth of the night. When the gen - tle bride ap - peared
 rê - ve Qui flot - tent dans le ciel du soir. Lors-qu'ap - pa - rut la jeu - ne fille

Mysterioso

tu - mi mō - dhu mōn - jō - ri Pu - lō - ki - tō
The jas - mine o - pened its petals
 Le jas - min en - tr'ou - vrit ses fleurs
 Et les roses ont

chōm - parō lō - hō ō - bhi - nōn - dō - nō O go bō - dhu shun - dō - ri.
cham - pak pou - red forth its fra - gran-ce When the gen - tle bride ap - peared.
 fleu - ri Dé - ver - sant leur par - fum Lors - que pa - rut la jeu - ne fille.

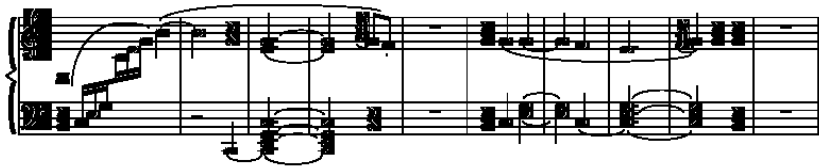
Phiré Phiré

Again Again

A tous moments j'entends ta voix

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

11 *Expressif*

Phi - ré, phi - ré da - k dé - khi - ré, pō - ran khu - lé
A - gain, a - gain thy call is heard, With all thy heart,
A tous mo - ments j'en - tends ta voix Ton cri d'ap - pel

23

Da - k, da - k, da - - - k, phi - ré phi - ré. Dae - k - bo kac - mò -
call, call, call, A - gain, a - gain. Lis - ten how dare
dak, dak, dak, A tous mo - ments, Au - cun é - cho

34

1. 2.

-n rô - y - shé bhu - lé. Da - k, da - k, da - - k.
he not res - pond. Call, call, call.
 ne te ré - pond, dak, dak, dak.

44

Phi - ré, phi - ré da - k dé - khi - ré, pô - ran khu - lé
A - gain, a - gain thy call is heard. With all thy heart,
 A tous mo - ments j'en - tends ta voix Ton cri d'ap - pel,

56

Da - k, da - k, da - - k, phi - ré, phi - ré. Shé - dak bé - dak
call, call, call, A - gain, A - gain. This call wan - ders
 dak, dak, dak, à tous mo - ments. Ton cri ré - sonne

67

bô - né bô - né, Shé - dak shu - dha - - k jô - né jô - né,
from grove to grove, This call e - - - choes from soul to soul,
 dans les fo - rêts Se - mant le trou - ble dans tous les coeurs.

80

Shé - da - k bu - ké du - khé shu - khé Phi - ru - k - du - lé.
 Let this call rock deep in our heart In pain and joy.
 Ton cri ap - por - te joie et tris - tes - se A tous les êtres,

91

Da - k, da - k, da - k, Phi - ré phi - ré da - k dé - khi -
 Call, call, call, A - gain, a - gain, thy call is
 dak, dak, dak, A tous mo - ments ton cri ré -

102

-ré, pò - ra - n khu - lé Da - k, da - k, da - k, phi - ré
 heard Vinh all thy heart call, call, call, A - gain,
 -son ne Ton cri d'ap - pèl dak, dak, dak, à tous

113

Grave

phi - ré, Shan-jh - shō ka - lé, ra - tri bae - la - y Kho - né kho -
 a - gain, At dusk or dawn, by day, by night, E - ve - ry mo -
 mo - ments. A l'au - be, au soir, dans la nuit cal - me, I - ci et

Legato

126 *A tempo*

-né, ae - kla bo - shé Da - k, da - k de - khi - ta - y mô - né mô -
 -ment, sūt a - lone and call, call him In the far depth of thy
 là Dans le si - len - ce J'en - tends ta voix qui fait vi - brer mon

138

-né. Nō - yō - nō to - ri da - k uk - ta - ré Shrō - bō -
 heart. Let thy eyes too cry out for him Keep still,
 coeur. De tes yeux aus - si un ap - pel s'é - lance Je reste

149

-nō rō - hu - kō pō - ther dha - ré. Tha - k - na shé - da - k
 lī - - - sten wat - ching the path. May this call en - wrap - k
 à l'é - cou - - te in - ter - ro - geant le che - min. Ta voix s'en - rou - - le

169

gô - la gan - tha Ma - lar phu - lé, da - k, da - k, da -
 soft - ly our neck Like a flo - wer gar - land. Call, call, call.
 au - tour de moi Comme u - ne chaî - ne de fleurs, dak, dak, dak.

171

-k. Phi - ré phi - ré da - k dé - khi - ré, pô - ran khu -
 A - gain, a - gain thy call is heard With all thy
 A tous mo - ments j'en - tends ta voix Ton cri d'ap -

182

-lé Da - k, da - k, da - k, phi - ré phi - ré.
 heart call, call, call A - gain, a - gain.
 -pel, dak, dak, dak, à tous mo - ments.

Oré shabôdhani pôthik

Forget the path

Ne sois pas si prudent

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELÉLOU

O - ré sha - bô - dha - ni pô - thik ba - rek pô - thô bho - lo, pôtho bho -
Lis - ten, for just a mo - ment, cau - tious pil - grim, Forget the path, forget the
Ne sois pas si pru - dent dans la vie Sors du che - min, sors du che -

13

-lo, Pô - thô - bhu - lé mô - rô phi - ré. O - ré sha - bô - dha - ni pô - thik. Kho - la an - khi
path, Forget the right path and live. Lis - ten for just a mo - ment, pil - grim. Let your o - pen
- min, Prends le sen - tier des va - ga - bonds. Ne sois pas si sage et pru - dent. Ou - vre les yeux

23

du - to ô - ndhō ko - ré - dé ko - ré - dé A - ku - lô an - khi rô ni - ré, pô - thô bho - lo, pôtho bho - lo,
eyes be blind and dar - ke - ned dar - ke - ned By the bit - ter flow of tears. For get the path, forget the path,
re - gar - de la lu - miè - re, lu - miè - re. Aies le cou - ra - ge de pleu - rer. Sors du che - min sors du che - min,

Pò - thò bhu - lé mò - rō phi - ré. O - ré sha - bō - dha - ni pō - thik. Shé bho - la pō -
Forget the right path and live, Lis-ten for just a mo - ment, pil-grim. There lies, near as -
 Sors du droit et ru - de che - min. Ne sois pas si sage et pru-dent. Juste à cô - té

-té - rō pran - té - rō yé chhé Ha - ra - no hi - ya - rō ku - - nō Jho - ré pō - ré a - chhé kam - ta tō -
-tray from your path A restful fo - rest for all sto - len hearts. There, at the foot of bro - ken trees -
 de ta rou - te se trou-ve Le jar - din se - cret des plai - - sirs, Près d'un arbre a - bat - tu t'at - ten - dent

-ru tō - lé Rō - kō ku - shu - mō pun - jō. Shé - ta da - i bae - la bhan - ga gō - ra khae - la O - ku - lō shin - dhu ti -
lies fa - ded mas - ses of scar - let blos - som. There by day and by night the o - cean is at play, brea-king and buil - ding its
 Les fleurs rou - ges des fol - les pas - sions. Au bord de la mer, les va - gues s'a - mu - sent A faire et dé - fai - re la

-ré. Pò - thò bho - lo, pōthò bho - lo, Pò - thò bhu - lé mò - rō phi - ré. O - ré sha - bō - dha - ni
shore. Forget the path, forget the path, Forget the right path and live, Lis-ten for just a mo - ment,
 ri - ve. Sors du che - min, sors du che - min, Sors du droit et ru - de che - min. Ne sois pas si sage et

pō - thik, Ò - nek di - nér shō - nchō - y tor a - gu - li a - chhi-sh bo - shé
 pū - grim, You sit, tigh - tly hol - ding on your lap The wealth of me - rits reaped a - long the path.
 pru - dent, Tu ser - res con - tre toi le tré - sor de tes i - nu - ti - les ver - tus.

lūs - re - rō ra - té - r phū - lē - rō mō - ton Jho - ru - kré, jho - ru - kré, Jho - ruk po - ruk khū - shé.
 Like flo - vers torn off in the stor - my night Cast them a - way, cast them a - way, Rend them, cast them a - way.
 Com - me des fleurs fa - nées qui sen - tent la mort Jet - te - les, lais - se - les em - por - ter par le vent.

Ay - ré é - bur shō - b ha - ra - bar Jō - yō ma - la pō - rō shi - - ré, pōthō bho -
 And ha - ving lost all you can now Prou - dly wear the gar - land of tri - umph. Forget the
 Et c'est en a - yant tout per - du Que tu trou - ve - ras le bon - - heur. Sors du che -

-lo, pōthō bho - lo, Pōthō bhu - lé mō - rō phi - ré, O - ré sha - bō - dha - ni pō - thik.
 path, forget the path, Forget the right path and live. Lis - ten for just a mo - ment, pū - grim.
 -min, sors du che - min, Prends le sen - tier des va - ga - bonds. Ne sois pas si sage et pru - dent.

Öli bar bar phiré jaye

The humming bee

L'abeille

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

6 *Vif et léger*

Ö - li bar bar phi - ré jaye
The hum - ming bee flies to and fro.
L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

10

O - li bar bar phi - ré a - shé
The hum - ming bee that flew a - way comes back
L'a - beille - le part et puis s'ap - proche et re - part

14

O - li bar bar phi - ré jaye.
again, The hum - ming bee flies to and fro.
et re - vient L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

42

19

To - bé to phul bi - ka - shé Ō - li bar phi - ré jaye.
 And this is why each flo - wer blooms, The hum - ming bee flies to and fro.
 Pour lui plaire s'ou - vrent les fleurs L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

26

Ko - li phu - ti - té cha - hé pho - té - na Ko - li Mō - ré la - jé mō - ré
 Lon - ging to o - pen the bud will not dare Lon - ging dare With shy - ness and fear it
 Un ten - dre bour - geon rê - ve de s'ou - vrir Un ten - Mais par pu - deur et par peur

34

tra - shé Ō - li bar phi - ré jaye.
 dies The hum - ming bee flies to and fro.
 il n'o - se L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

39

Bhu - li - man ā - pō - man da - o mō - nō pra - n Ni - shi di - nō rō - ho
 Cas - ting out all pride and shame Give all your heart a - way both night and day Stay
 Re - nonce à ta fier - té ou - vre moi ton cœur Je se - rai jour et nuit près

47 *March*

pa - shé O - go a - sha - ché - ré to - bu a - sha ré - khé dao Hri - dö - yô rô - tö - nö
 near the flo - wer, my love! Hope no more yet for e - ver ho - - pe. Give your heart for a
 de toi Tou - jours d'un es - poir dé - çu nuit un nou - vel es - poir Ou - vre moi le tré - sor

55

a - shé. Ô - li bar ming bee flies phi - ré jaye
 jew - el of price. The hum - ming bee flies to and fro.
 de ton coeur. L'a - beille s'ap - proche et re - part et re - vient.

60

O - li bar bar phi - ré a - shé
 The hum - ming bee that flew a - way comes back
 L'a - beil - le part et puis s'ap - proche et re - part

86

O - li bar bar phi - ré jaye
The hum - ming bee flies to and fro
 L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient

90

Ö - li bar bar phi - ré a - shé
The hum - ming bee that flew a - way comes back
 L'a - beil - le part et puis s'ap - proche et re - part

94

Ö - li bar bar phi - ré jaye,
a - gain The hum - ming bee flies to and fro,
 et re - vient L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

86

O - li bar bar phi - ré jaye
 The hum - ming bee flies to and fro
 L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient

90

Ö - li bar bar phi - ré a - shé
 The hum - ming bee that flew a - way comes back
 L'a - beil - le part et puis s'ap - proche et re - part

94

Ö - li bar bar phi - ré jaye.
 a - gain The hum - ming bee flies to and fro.
 et re - vient L'a - beille ap - proche et re - part et re - vient.

Shönkochéro bihvölötaye

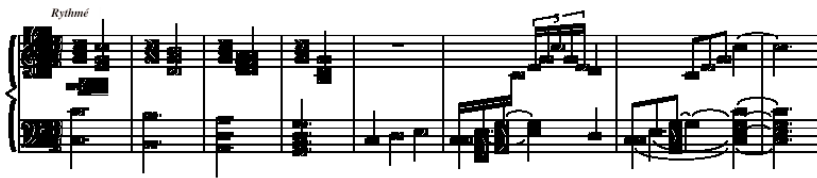
Never doubt your own courage

Ne doute pas de toi

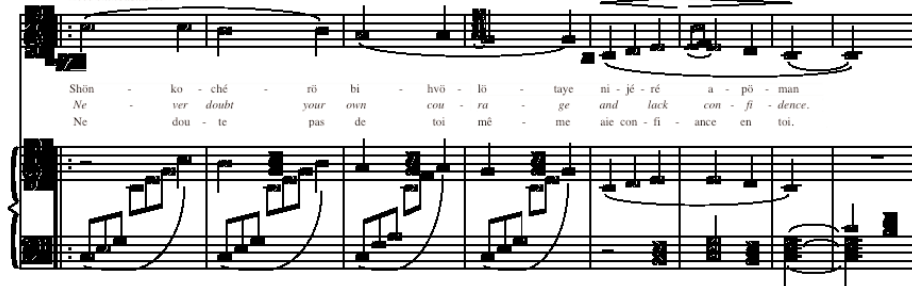
Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Rythmé

9 *Avec enthousiasme*

Shön - ko - ché - rö bi - hvö - lö - taye ni - jé - ré a - pö - man
Ne - ver doubt your own cou - ra - ge and lack con - fi - dence.
Ne dou - te pas de toi mé - me aie con - fi - ance en toi.

17

Shön - ko - té - rö köi - pö na - té ho - yo na mri - yö -
In the hour of dread and dan - ger ne - ver feel down -
Ne sois ja - mais faible ou lâ - che à l'heu - re du dan -

23

-man . A a ha ! Mu - kiō kō - rō bhūy. A - pō - na
 -cast . Ah, a ha ! We are free from fear. By the strength
 -ger. Ah, a ha ! Chas - se loin la peur. Par la for -

34

ma - jhé sha - kti dhō - ro, ni - jé - ré kō - ro jōy. A a ha !
 of your own da - ring we shall con - quer. Ah, a ha !
 -ce de ton au - da - ce tu peux vain - cre tou - jours. Ah, a ha !

45

Shōn - ko - ché - rō bi - hvū - lō - taye, ni - jé - ré a - pō - man
 Ne - ver doubt your own cou - rage and lack con - fi - dence,
 Ne dou - te pas de toi mè - me, aie con - fi - ance en toi.

53

Shōn - ko - té - rō kōl - pō na - té ho - yo na mri - yō -
 In the hour of dread and dan - ger ne - ver feel down -
 Ne sois ja - mais faible ou lâ - che à l'heu - re du dan -

59

-man A a ha ! Du - rbü - lé - ré rö - kkha kö - ro, Du - rjö -
 -cast. Ah, a ha ! We pro - tect the weak and poor, fight do -
 -ger. Ah, a ha ! Sois le pro - tec - teur des fai - bles, l'en - ne -

70

-né - ré ha - no Ni - jé - ré dī - nō nis - sō - ha - yō jae - nō kö - bhu na ja - no
 -ers of e - vil Ne - ver al - love our - selves to be poor in spi - rit and hel - pless.
 -mi des ty - rans Ne te crois ja - mais seul et pau - vre, a - ban - don - né dñl de tous

81

Mu - kñ kö - ro bhñy Ni - jé - ré pū - ré kö - ri - té bhñ - rö na ré - kho shñ - shñy.
 We are free from fear. We hear the bur - den of our own trou - bles and har - bour no doubts.
 Chas - se loin la peur. Ne crois ja - mais que ton far - deau est au - des - sus de tes forces.

92

A a ha ! Shñn - ko - ché - rö bi - hvö - lö - taye
 Ah, a ha ! Ne - ver doubt your own cou - rage
 Ah, a ha ! Ne dou - te pas de toi mé - me,

101

ni - jé - ré a - pô - man Shün - kö - té - rö kö - lpö
and lack con - fi - dence. In the hour of dread and
aie con - fi - ance en toi. Ne sois ja - mais faible ou

108

na - té ho - yo na mri - yô - man. A a ha!
dan ne - ver feel down cast. Ah, a ha!
lä - che à Theu - re du dan - ger. Ah, a ha!

117 *Plus doux*

Dhör - mö jö - bé Shön - khö rö - bé kö - ri - bé a - hyan Ni - rö - bö ho - yé
When the glo - rious call of du - ty will sound for us With a re - solve
Et lors - que l'ap - pel sa - cré du de - voir au - ra son - né pour toi En si - lence

127

nö - mrö ha - yé pön - kö - ri - ö pran. Mu - kö kö - ro bhöy.
humble and si - lent we shall give our life. We are free from fear.
et sans mur - mu - re tu don - ne - ras ta vie. Chas - se loin la peur.

137

Du - ru - hò ka - jé ni - jé - ri di - ò kò - thù - nò pò - ri - chòy. A a
 In the dif - fi - cult en - dea - vour we shall prove to our - selves our man - hood. Ah, a
 C'est dans l'é - preu - ve su - prè - me que tu con - nai - tras ta va - leur. Ah, a

147

ha! Shün - ko - ché - rò bi - hvö - lö - taye ni - jé - ré a - pò -
 Ne - ver doubt your own cou - rage and lack con - fi -
 ha! Ne dou - te pas de toi mé - me, aie con - fi - ance en

155

-man Shün - kò - té - rò kò - lpò na - té
 -dence. In the hour of dread and dan - ger
 toi. Ne sois ja - mais ou lâ - che

165

ho - rò - na mri - yò - man. A a ha!
 ne - ver feel down - cast. Ah, a ha!
 à l'heu - re du dan - ger. Ah, a ha!

Tomar holo shuru

Your life has begun

A l'aube de ta vie

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELÉLOU

$\text{♩} = 74$ *Softly*

To - mar ho - lo shu - ru, a - mar ho - lo
Your life has be - gun, my life has
A l'au - be de ta vie, au dé - clin de la

8

sha - ra Tu - mar a - mar mi - lé é - mni bi - hé dha - ra Tri - mar ba - ho shu - ru
en - ded Your fate nad mine have met That the stream of life may flow. Your life has be - gun,
mien - ne, Ton des - tin et le mien se trou - vent ré - u - nis A l'au - be de ta vie,

15

a - mar ho - lo sha - ra, To - mar jvô - lé ba - ti, to - mar ghô - ré sha - thi
my life has en - ded, For you the brilliant lights, for you the house and friends,
au déclin de la mien - ne, Pour toi tous les es - poirs, les jo - yeux com - pa - gnons,

21

A - mar tò-ré ra - ti, a - mar tò-ré ta - ra. To - mar ho - lo shu - ru, a - mar ho - lo
 For me the peace of night, for me the si - lent stars. Your life has be - gun, my life has
 Pour moi la so - li - tude et l'at - ten-te du soir. A l'au - be de ta vie, au dé-clin de la

28

sha - ra. To - mar ac-ché da - nga, a - mar ac-ché jöl. To - mar bô-shé
 en - ded For you the glo - rious earth, for me the seas un - bound. For you the rest -
 mien - ne. Ton do - maine est la terre, le mien l'o - cé - an. Pour toi la mai -

34

tha - kha, a - mar chò-la - chöl. To - mar ha-té rö - y, a - mar ha-té kkhoi To - mar mö-né
 -ful home, for me the en-dless trails. Your hand knows how to grasp, my hand how to spend. For in your heart is
 -son tiède, pour moi la froi - dure. Ta main sais tout sai - sir et moi tout don - ner. L'a - ve-nir te fait

42

bhöy, a - mar bhöy ha - ra. To - mar ho - lo shu - ru, a - mar ho - lo sha - ra.
 fear, but my heart re-mains fear - less. Your life has be - gun, my life has en - ded.
 peur. Moi je ne crains plus rien. A l'au - be de ta vie, au dé-clin de la mien - ne.

53

Töbu möné rékho

Will you remember me

Ne m'oubliez pas

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

10

Tö - bu mö - né ré - kho, tö - bu, mö - né ré - kho Jô - di du -
Will you re - mem - ber me, will you al - ways re - mem - ber me ? When I am
Quand je de - vrai par - tir, ah ! un jour, ne m'ou - blie pas Lors - que je

21

-ré ja - I chô - lé, tö - bu mö - né ré -
gone, gone far a - way, far a - way, Will you al - ways re - mem - ber
se rai loin de toi, un jour, ne m'ou - blie

30

-kho. Jô - di pu - ra - tö - nô prêm dha - ka pô - ré jaye Nô - bô pré -
me ? When our old love has been lost Un - der the sweet flow - er of ma -
pas, Lors - que no - tre vieil a - mour au - ra cé - dé la pla - ce A des a -

40

- mō - ja - lé, mō - né - ré - kho, Ah tō - bu
 - ny new loves Re - mem - ber me, ah will you al - ways
 - mours nou-veaux, Ne m'ou-blie pas, ah a - lors,

51

mō - né - ré - kho, Jō - di tha - ki ka - chha ka - echi de - khi - té na pa -
 re - mem - ber me? If like a ghost by your side I ho - ver Ne - ver heard or seen
 ne m'ou-blie pas, Moi je se - rai tou - jours pré - sent, Ombre in - vi - sible à

61

-o Chha-ya rō - mō - tōn a - chhi na a - chhi Mō - né - ré - kho, ah
 will you turn a - way from me As if I were not there, Re - mem - ber me, ah
 ton cô - té Ne pré - tends pas ne point me voir, Ne m'ou-blie pas, ah

71

tō - bu, mō - né - ré - kho, Jō - di jōl a - shé an - khi
 will you al-ways re - mem - ber me? When the tears, one day from your
 a - lors, ne m'ou-blie pas, Quand tes yeux se - ront pleins de

82

pa - té Jô - di jöl a - shé an - khi pa -
 eyes are ful - ling, When the tears of re - gret from your eyes
 lar - mes a - mè - res Quand tes yeux se - ront pleins de lar -

92

are ful - ling Aek - din jô - di khue - la thé - mé jaye mô -
 are ful - ling For the joys of our love a - las long, long o - ver Our
 lar - mes, Le jour où les plai - sirs et les jeux se - ront fi -

103

dhu ra - té Tô - bu mô - né ré - kho, Aek - din jô - di
 nights of plea - sure, Will you al - ways re - mem - ber me? When one day, with the
 lar - nis pour toi, A - lors rap - pel - le toi, Et quand vien - dra

113

ba - dha pō - ré ka - jé sha - rō dō ra - té Mō - nō ré - kho,
au - humn mor - ning Comes pain and bit - ter sor - row and the leaves are falling Re - mem - ber me,
 pour toi Theu - re cru - elle et le froid de Thi - ver, Rap - pel - le toi,

123

ah tō - bu, mō - né ré - kho, Jō - di po - ri - ya
Will you al-ways re - mem - ber me? When you think of our
 ah a - lors, rap - pel - le toi, Si ja - mais, au sou -

134

mō - - - né chō - lō - chō - lō jō - lō na - ī Dae - kha dae - ye
sweet and ten - - - der love And no e - cho ans - wers, ri - sing in your heart.
 - - - ve - - - - nir de notre a - mour Tes yeux ne s'em - plis - saient plus de

144

pleurant

nô - yô - nô ko - - né, ô - - bu
 No tear gleam in your eyes, Will re - mem -
 lar - mes, C'est seu - - le - - ment a - lors que tout

153

mô - né ré - kho
 - - - ber, re - mem ber me ?
 se - ra fi - ni.

158

Tô - bu mô - né ré - kho, ah tô - bu, mô - né ré - kho.
 Will you re - mem - ber me, ah Will you al - ways re - mem - ber me ?
 A - lors ne m'ou - blie pas, ah ! a - lors, ne m'ou - blie pas.

Gram chhara

The Dusty road

Le Chemin du village

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Adagio ♩ = 108

Rythmé *Legato*

Gram chha-ra o-i rôn - ga ma - tir pôth a - mar
The dus - ty road, the red road winds en - dless a - way Towards that far off
Vers Tho - ri-zon se perd l'é - troit sen - tier qui mène

7

mô - nô bhu - lay - ré O - ré kar - pa-né môn hath ba - ri - yé
land unknown that my heart so longs to see. Who are you my maddened heart is ar-dent to dis - co - ver
au pa - ys du rêve. De-puis long - temps un dé - mon me pos - sède

14

lu - ti - yé jay dhu - lay - ré A - mar mô - nô bhu - lay - ré. O - jé a - may ghô - rer ba - hir
Shall I e-ver find you, how shall I dis-co-ver The love my heart longs to see? O what lon - ging lures my heart a-way from my rest-
Qui me pousse à par - tir sur le sen - tier du rêve. Je de-vrai un jour quit - ter mon vil -

59

20

ko - ré, pa - é pa - é pa - é dhō - ré hay hay - ré O - jé
 -ful home? Who drags my feet, drags my feet where I know not Though my heart so longs to fol-low? Who is
 -la - ge Bien qu'à cha - que pas mon coeur trem - ble d'ef - froi. Je de-

26

ké - ré a - may ni - ré jay - ré jay - ré A - mar
 the un - known who leads my feet a - stray? Who so lures me in dang'rous ways Though my
 -vrai un jour af - fron - ter les ob - stacles Du che-min qui con - duit au pa -

31

mō - nō bhu-lay - ré. O kon ban-ké ki dhon due-kha - bé, kon kha - né ki
 heart so longs to fol-low? When shall I see that gold- den land at least ap - pea - ring? At some new tur - ning of the
 -ys de mes rêves. Je dé - cou-vri - rai des mon - des en - chan - teurs Des ci-tés, des

37

day thac - ka - bé Ko - thay gi - yé shésh mé - lé - jé
 way, the goal of my lon - gíng? When shall I e - ver reach the end of the way.
 pa - lais splen - di - des Oú je vi - vrai des jours heu - reux

42 *A tempo*

bbé - bé - i na ku - lay - ré A - mar mô - nô bhu - lay - ré, Gram chha-ra o - i
 When shall I see the gol - den land That my heart so longs to see? The dus - ty road, the red
 A - vant d'at-tein-dre le ri-vage Oú fi - nit le che - min. Vers l'ho - ri - zon se

48

rô - nga ma - tir pôth A - mar mô - nô bhu - lay - ré.
 road winds end - less a - way Towards that far off land un-known That my heart so longs to see.
 perd l'é - troit sen - tier Qui mène au pa - ys du rê - ve.

Chiniléna amaré ki

When you came to me

Quand tu es venu

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Legato

7

Chi - ni - lé - na a - ma - ré - ki, chi - ni - lé - na, Chi - ni -
 When you came to me in the night of storm and rain How could you think me gone. When you
 Quand tu es ve - nu le soir de l'o - ra - ge, Tu m'as crue par - ti-e. Quand tu

12 2.

Di - pō ha - ra ko - - né a - mi - chhi - nu ō - nō mō - né Phi - ré
 Lamp - less I wai - ted a - lone In a dar - kened cor - ner lost in dream I wai - ted And you
 Dans mon rê - ve per - - due Seu - le je t'ai - ten - daïs les lam - pes é - tein - tes Tu es

19

gě - lè kǎ - ré o - na dé - khi chí - ní - lè - na.
 went a - way fin - ding no one In the dark and si - lent house wai - ting, You then went a - way.
 re - par - ti Cro - yant la mai - son vi - de, Hé - las ! Quand tu es ve - nu.

26

Chí - ní - lè - na a - ma - ré - ki, chí - ní - lè - na.
 When you came to me in the night of storm and rain How could you think me gone.
 Quand tu es ve - nu le soir de To - ra - ge, Tu m'as crue par - tie.

33

Da - ré é - shé gě - lè bhu - lé, pò - rò - shō - né dar jé - tu - khu - lé.
 When you came so near me how could you for - get That at a touch my door will o - pen, at the high - test touch.
 Si près de ma cham - bre as - tu ou - bli - é Que la por - te cède et s'ouvre au moindre ef - fort.

40 *2. Legato*

-lé Mō - rō bha - ggo tō - ri é - tu ku - ba - dha - y gae - lo thé - ki. Chi - ni - lé - na.
 touch. But this mischance changed my fate. The ship of love at that mo - ment crashed u - pon the shore, hel - pless. How could you think me gone.
 fort. Mais la bar - que du des - tin s'est bri - sée Sur cet in - vi - sible é - cueil. Hé - las ! Quand tu es ve - na.

48

Chi - ni - lé - na a - ma - ré - ki, chi - ni - lé - na.
 When you came to me in the night of storm and rain How could you think me gone.
 Quand tu es ve - nu le soir de l'o - ra - ge, Tu m'as crue par - tie.

55 *With rhythm*

Jho - ré - rō ra - té chi - nu prō - hō - rō gō - ni hay Shu - ni - nāi, shu - ni - nāi rō - thé - rō dhvō -
 In the how - ling wind, all night I wai - ted coun - ting the hours In the storm none could hear the sound of your
 Du - rant tou - te la nuit je t'ai at - ten - du. Hé - las ! Dans le vent qui hur - lait je n'ai pu en -

62 *Softly* *With rhythm*

-ni, Tō - bō rō - thé - rō dhvō - ni Gu - ru gu - ru gō - rō - jō - né kan - pi.
 wheel In the storm how could I hear. While the storm was ra - ging And the thun - der rol - ling
 -tendit Le bruit de tes pas. A chaque é - clat du ton - ner - re je trem - blais

69

Bô - kkhôh-dhû - ri - ya chhi - nu cha - pi A - ka - shé bi - ddu - tû bô - nhi
 Clas - ping my breast I lay wee-ping And trem-bling with fear While the light - ning in the bit - ter sky
 Pres - sant ma poi - trine à deux mains dans ma frayeur Dans le ciel les é - clairs en feu

77 *subito*

Ô - bhi - shap gae - lo lé - khi. Chi - ni - lé - na.
 Scrawled its cur - ses a - gain a - gain. How could you think me gone.
 Ins - cri - vaient des si - gnes de ma - leur. Quand tu es ve - nu.

82

Chi - ni - lé - na a - ma - ré - ki, chi - ni - lé - na.
 When you came to me in the night of storm and rain How could you think me gone.
 Quand tu es ve - nu le soir de l'o - ra - ge, Tu m'as crue par - tie.

Joubönö shöröshi nire

On the limpid waters

Ton jeune coeur est un lotus

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Calmé

Jou - bö - nö shö - rö - shi
On the lim - pid wa - ters of the
Ton jeu - ne coeur est un lo - tus

6

ni - ré mi - lö - nö shö - tö - dö - lö Jou - bö - nö shö - rö - shi
lake of our youth Blossoms the lo - tus of love On the lim - pid wa - ters of the
qui dort Sur les eaux lim - pi - des d'un lac Ton jeu - ne coeur est un lo - tus

12

ni - ré. Kon chön - chö - lö bo - naye tö - lö - mö - lö tö - lö - mö - lö Jou -
lake of youth. What sur - ging, what wild flood Keeps it roc - king, keeps it roc - king On the
qui dort. Döu donc pro - vient ce tu - mal - te sou - dain Dans le lac tran - quille où,

19

-bū - nō shū - rō - shi ni - ré. Shō - rō - mō rō - kō ra - gé kon
lū - pid wa - ters of the lake of youth. With shy - ness blush - ing, blush - ing red What
comme un lo - tus, dort ton jeu - ne cœur. Quel rê - ve se - cret t'ê - veil le

26

gō - pū - nō shō - pūō ja - gé Ta - ri gō - ndhō ké - shō - rō ma - jhé ack
se - cret lon - ging stirs In the fra - grant pol - len of the ten - der heart,
qui te fait rou - gir de pu - deur Et qui rem - plit ton cœur par - fu - mé de lar -

34

bin - du nō - yō - nō jō - lō Tō - lō - mō - lō tō - lō - mōlō jou - bū - nō
Whence this shi - ning tear drop, gen - tly roc - king gen - tly roc - king On the lū - pid
-mes de ro - sée Lors - que s'a - gi - tent sou - dain les eaux Du lac tran - quil - le

39

shō - rō - shi ni - ré. Dhi - ré bōo, dhi - ré
wa - ters of the lake of our youth. Soft - ly breathe, soft - ly
où dort ton jeu - ne cœur. Souf - fle moins fort, vent du

67

45

bão shō - mi - rō - nō shō - bē - dō - nō pō - rō - shō - nō Dhi - ré bão.
breathe, ô breeze With ten - der - ness ca-ress the flo - wer. Soft - ly breathe.
 dé - sir ! Ca - res - se ce coeur a - vec plus de dou - ceur. Souf - fle moins fort !

51

Sho - nki - tō chi - tō mor pa - chhé bhan - gé brin - tō dor
Trem - bling with fear is my heart Lest the fra - gile lo - tus be up - roo -
 J'ai peur que mon a - - mour et mes pleurs Ne trou - blent le lac Où dort

Cresc.

58

Ta - i - ô ka - rō - nō ko - ru naye mor an - khi ko - ré Chhō - lō
-ted. And this ten - der care brings A mist of tears be - fore my eyes That soft - ly
 le lo - tus de ton coeur Et que ne soit bri - sé - e sa ti - ge Par le

64

Chhō - lō tō - lō - mō - lō Jou - bō - nō shō - rō - shi ni - ré.
dims the lo - tus roc - king On the lim - pid wa - ters of the lake of our youth.
 tu - mul - te des pas - sions. Ton coeur est un lo - tus qui dort.

Gögöné gögöné

Wandering from sky to sky

Les nuages vagabonds

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Gö - gö - né gö - gö -
Wan - de - ring from sky to
Er - rant de ciel en

-né a - pö - na - rö mö - né Ki -
sky, Fol - low - ing the whim of your heart, What
ciel, va - ga - bonds de l'es - pa - ce A

12 -khæ - la, ki - khæ - la, ki - khæ - la — game are you play -
strange, what wan - ton game, What wan - ton game s'a - mu - sent
quel jeu, à quel jeu, à quel jeu

18

tō - bō gō - gō - né gō - gō - né. Tu - mi kō -
 - ing Wan - de - ring from sky to sky. At e - ve - ry
 les nu - ages, Er - rant de ciel en ciel. Chan - geant d'as -

24

-tō bé - shé ni - mé - shé ni - mé - shé
 mo - ment chan - ging your shape E - ver in new
 -pect à tous les ins - tants Re - vè - tant

29

ni - tu - ī kō - bo Ki khæ - la game are you play -
 forms you are ap - pea - ring What wan - ton s'a - mu - sent
 de nou - veaux cos - tu - mes A quel jeu

34

tō - bō gō - gō - né gō - gō - né. Jo - ta - rō
 - ing Wan - de - ring from sky to sky? Deep in your
 les nu - ages Er - rant de ciel en ciel? Dans leurs é

40

go - bhi - ré lu - ka - lé lu - ka - lé ro - - bi - ré
 mat - ted locks have you not Tan - - gled and hid - den the sun
 - pais che - veux ils ca - chent, ils ca - chent le hid - so - leil

46

Chhà - ya pō - té a - nko é - kon
 Your deep sha - dows are nare us With their
 Sur leur é - cran ap - pa - rais - sent

52

chho - - bi - ré. Mé - ghō mōl - la - ré ki
 ma - - gie show. In the rain song what ten -
 des om - bres. Et lors - que la pluie mur -

58

bō - lo, ki bō - lo, ki bō - lo a - - ma -
 -der words, What ten - der words do you sing, do you sing
 -mu - re, mur - mu - re, mur - mu - re des se -

64

-ré Kae - mō - né kō - bo ki khue - la
 to me. No one can tell What wan - ton game
 -crets à mon o - reil - le A quel jeu

69

you are play - tō - bō gō - gō - né gō - gō - né.
 - ing - jou - ent - ils Wan - de - ring from sky to sky ?
 Er - rant de ciel en ciel ?

75

Boī - sha - ki jhō - ré shé - di - ner shēi
 When the storm is roa - ring with fear - ful gales
 Pen - dant les o - ra - ges on en - tend

80

Ot - tō ha - shi gu - ru gu - ru shu - ré
 What cru - el laugh - ter rings in the thun - der clouds
 é - cla - ter Le ri - re du ton - ner - re

87

kon du - ré du - ré jaye jé
And far a - way, far a - way e - choes e - choes shad' ring
 Dont l'é - cho ré - sonne au loin Et se perd

92

bha - shi. Boi - sha - khi jhò - ré shé - di - ner
through the sky. When the storm is roa ring with fear - ful
 dans la nuit. Et quand les nu - ages noirs our - lés de

97

shet Shé sho - nar a - lo shyà - mo - lé mi - sha -
gales. Rays of gold are hid a-way un - der the veil of
 blanc Qui an - non - cent l'é - té, Lais - se - ront trans - pa -

105

-lo shi - tò ut - - tò - ri Aï kae -
cloud But to - day that shi - ning veil is dul - led
 -raï - tre quel - ques ray - - ons do - - rès is - sus d'un

112

-nô ka - lo du - ka - lé chha - yaye Mé - ghé rô -
to som - bre black Be - hind the deep de - ceit - ful
 monde en - chan - teur que nous ca - chent Les ma-a - ges

118

-ma-yaye ki bôï - bhô - bo ki khæ - la
dark-ness what glo - ry hides. What wan - ton game
 som-bres des mau - vais jours, A quel jeu

123

are you play - tō - bo gō - gō - né gō - gō - né.
- ing Wan - de - ring from sky to sky ?
 jouent - ils Er - rant de ciel en ciel.

Shitérö böné

In the winter forest
L'Hiver dans les bois

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELÉLOU

Vif et déterminé

5

Shi - té - rö bö - né kon
In the win - ter fo rest
L'hiver dans les bois, un

10

shé kō - thin ash - bé bo - lé
Who is the bane at whose ap - proch
mé - chant gé - nie hur - le dans le vent

14 *Legato*

Shi - u - li gu - li bhō - yé mó - lin,
 The last flow - ers turn pale with fear
 Et les fleurs pâ - lis - sent de fray - eur

18 *Swinging*

bo - né - rō ko - lé. Am lo - ki - dal
 In the deep - most glade. All trees are stripped,
 Ca - chées dans la mousse. Les feuil - les des arbres

23

shaj - lō ka - ngal kho - shi - yé dī - lō
 beg - gars in rags, All their leaves torn,
 sont ar - ra - chées Et ils res - tent dé - vê -

27

pōl - lō - bō jal, Ka - shé - rō ha - shi ha - vaye
 bare in the blast. Tall gras - ses wa - ving Wa - - - - - ving
 -tus dans le froid. On en - tend le ri - re mo - queur

33

ha - vaye a - shi jaye jaye jé chho -
 with laugh - ing plumes Woo the wind the gras - ses
 des ro - seaux qui s'in - cli - nent au gré du

38

-lé. Shi - u - li gu - li bhô - yé mô - lin,
 wa-ving. The last flow - ers turn pale with fear
 vent. Mais les fleurs meu - rent de fray - eur

42

bo - né - rû ko - lé. Shôl - bé na - shé pa - taye gha - shé
 In the deep - most Pal - lid and wan the gras - ses fade
 Ca-chées dans la mousse. Pri - vée de ro - sé - e l'her - be

50

pa - n - du - rō - ta ta - i - to a - pōn Rōn - ghu cha - lo jhum - ko lō - ta.
 Pal - lid and wan cree - pers grow pale See - ing their sor - row, Pale to see their sor-row.
 jau - nūt et meurt Et les lia - nes qui se ba - lan - cent Per - dent leur cou - leur.

58

U - tō - rō baye ja - gaye sha - shōn
 Winds from the north, ru - ling o - ver
 Le vent du nord en - tas - se des feuilles

62

pa - tō - tō - per shush - kō a - shōn.
 Spread ful - len lea - ves for the her - mit's couch.
 Qui se - ront les lits des moi - nes er - rants.

66

Shaj - khō sha - bar haye e - i - li - la, kar
If this strip - ping bare, a - las! is on - ly in play Whose is this
 Tous s'a - musent à se met - tre mus. Si c'est un jeu, pour - quoi

72

ō - tō ro - lé. Shi - u - li gu - li bhō - yé mō -
bit - ter wai - ling. The last flow - ers turn pale with
 ces gé - mis - se - ments? Et pour - quoi dis - pa - rais - sent les

76

-lin, bo - né - rō ko - lé.
fear In the deep - most glade.
 fleurs L'hi - ver dans les bois.

Himshaye unmöttö prithvi

The earth is drunken mad

La terre est ivre

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Andante ♩ = 152

13

Him - shaye un - mö - ttö pri - - thvi Ni - työ ni - thu - rö
The earth is drun - ken mad with cru - el fu - ry and pain, e - ver tor - men - ted with
 La terre est i - vre de meurtre et de fu - ri - e dé - chi - rée par les

21

dvön - dvö Ghō - rö ku - bi - lö pön - thö ta - rö lo - bho jō - ti - lö bön -
con - flict, Men err in fear - ful dark - ness, help - pless, de - lu - ded by hun -
 guer - res, La nuit dans les ci - tés en rui - nes tēr - rent des hor - des ra -

30

-dhò. Nu - tò - nò tò - bô jòn - mò la - gi Ka - tò - rò jò - tò pra - ni
 -ger. Sick with lon - ging sick with lon - ging all im - plore you. Come to our aid.
 -paces. Tous les ê - tres qui souf - frent at - ten - dent le re - tour du pro - phète

39

Kò - rò tra - nò mò-ha pra - nò A - nò ò - mri - tò ba - ni.
 Save us! Save us! Spi-rit al - migh - ty Give forth a - gain your im - mor - tal word.
 Qui ap - por - te - ra le mes - sa - ge de cha - ri - té et d'a - mour.

47

Bi - kò - shi - tò kò - rò pré - mò Pò - ddò chi - rò mò - dhu - ni shy - ò - ndò.
 When will the lo - tus of love be o - pen fra - grant with ho - ney, cool with dew?
 Nous ver - rons a - lors re - fleu - rir le lo - tus au par - fum de miel du bon - heur

55

Sha - ntò hé! Muk - tò hé! Hé ò - nò - ntò pu - nyò Kò - ru - na
 Lord of peace! Lord of free - dom! Un - boun - ded sea of bles - sing! All men are
 Que la paix, que la joie rè - gnent par - mi les hommes Et que son
 Equal

Cresc.

64 Equal

ghō - nō dhō - rō - ni. Kō - ro - kō lōn - kō shu - nyō. Krōn - dō
blind with lust. Sun of mer - cy! drive from the earth her dark - ness. E - very
 par - don ef - face à ja - mais La souil - lu - re de la terre. Des dé -

72

nō - mō - yō ni khī lō - hri dō - yō ta - pō dō - hō - nō di - pō. Bi - shō - yō
heart is bit - ter with wee - ping, bur - ning in fi - res of sor - row. Mad with the
 -ses - pé - rés, pleins de co - lè - re, brū - lant de rage et de hai - ne, tor - tu - rés

80

bi - shō - bi ka - rō ji - rnō khin - rō ō - pō - ri tri - pō. Dé - shō
ve - nom, the ve - nom of an - guish in grief and lon - ging we lan - guish. E - very
 par le poi - son de l'en - vie, er - rent in - sa - ti - a - bles. Cha - que

88

dé - shō pō - ri - lō ti - lō - kō rō - ktō kō - lu - shō gla - - - ni,
coun - try bears on its brow The stig - ma of blood, the seal of shame
 na - tion porte à son front Le sceau de sang, la mar - que de sa honte.

95

Tô - bô mon - gô - lô shon - khô a - no Tô - bô dô - kkhi - nô pa - -
Sound, ah sound your cla - rion of free - dom Raise your right hand to ba - nish
 Que ta main dres - sée ban - nis - se la peur lors - que son - ne - ra ton

102

-ni. Tô - bô shu - bhô shôn - gi - tô ra - gô Tô - bô shun - dô - rû chhôn - dô
fear, O - pen your heart to the flood of your nu - sic Con - quer our soul with your me - lo - dy,
 ap-pel, Et que les pa - ro - les de ton chant fe - ront re - naître en nous l'a - mour.

110

Shan - tô hé ! Muk - tô hé ! Hé ô - nôn - tô pu - nyô !
Lord of peace ! Lord of free - dom ! Un - boun - ded sea of bles - sing !
 Que la paix, que la joie rè - gnent par - mi les hommes,

Cresc.

119

Kō - ru - na ghō - nō, dhō - rō - ni tō - lō Kō - rō kō - lōn - kō shu - nyō,
 All men are blind with lust, Sun of mer - cy! Drive from the earth her dark - ness.
 Et que ton par - don ef - face à ja - mais La souil - lu - re de la ter - re.

Equal

127

Him - shaye un - mō - ttō pri - thvi Nī - tyō nī - thu - rō dvōn -
 The earth is drun - ken mad with cru - el fu - ry and pain, E - ver tor - men - ted with con -
 La terre est i - vre de meurtre et de fu - > ri - e Dé - chi - rée par les guer -

107

-dvō Ghō - rō ku - bi - lō pōn - thō ta - rō lo - bhō jō - ti - lō bōn - dhō.
 -flect. Men err in fear - ful dark - ness, help - pless, de - lu - ded by hun - ger.
 -res. La nuit dans les ci - tés en rui - nes er - rent des hor - des ra - paces.

62

Din guli mör shonar

The shadow birds

Oiseaux fantômes

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

$\text{♩} = 116$

Din gu - li - mor sho - nar
My days in their gol - den
Mes jours de leur ca - ge

8

khan - - chaye ge rö - i lo na, rö - i lo na
ca - - - - - would not stay, would not stay
d'or - - - - - se sont en - fuis, se sont en - fuis

15

shé i jé a - mar na - na rö - nger din gu - li. Ka - nna
my days gone by with all their sha - des of joy and pain. Bonds of
em - por - tant a - vec eux mes tris - tesses et mes joies. Ils é -

85

22

ha - shir ba - ndhö - - - - - nō ta - ra shoi - lo na,
laught - er and tears My days could ne - ver bear,
-taient las des ri - res et des pleurs, las des could rires et des pleurs,

29

shōi - lo na shēi jé a - mar na - na rô - nger
could ne - ver bear, My days gone by, with all their sha - des
et des pleurs, Et em - portent a - vec eux mes tris - tesses

35

35

din gu - li. A - mar pra - ner ga - ner
of joy and pain. They were long - ing with all
et mes joies. Ils ont cher - ché à sai -

40

bha - sha
their heart
- sir

shikh - bé ta - ra chhi - lo
to learn the mu - sic of my soul,
des dé - sirs fous ca - chés dans

47

a - sha
mon

coeur, of my soul.
dans mon coeur.

u - ré
But flew
Mais ils ont

53

gae lo.
a - way,
dû par - tir,

a - way
ont dû par - tir

shô - kô - lô
be - fore the
a - vant

59

kô - tha koï - lo na koï - lo na
sto - ry all was told, all was told,
la fin de mon his - toire, de mon his - toire,

64

shêi - jé a - mar na - na rô - nger din gu - li.
my days gone by with all their shades of joy and pain.
em - por - tant a - vec eux mes tris - tesses et mes joies.

70

Shô - pôn dé - khi jae - nô ta - ra -
I saw them in my dream like ghosts for - lorn
En rê - ve je les vois mes jours pas - sés

..

76

- kar a - shé fé - ré a - mar bha - nga khan - char
full of grief on all four sides a - bout my cage,
 si pleins d'an - goisses er - rant sans but au - tour de ma cage

82

char pa - shé shéi - jé a - mar na - na rô - nger
my bro - ken cage my days gone by with all their sha - des
 bri - - - sée em - por - tant a - vec eux mes tris - tesses

88

din gu - li. Ae - to bē - dön hōy ki phan - ki.
of joy and pain. Is their sor - row all but a dream?
 et mes joies. La vie est - elle un songe? Je vois mes jours

95

O - ra ki shòb chha - yar pa - khi.
Are they but sha - dows, dow birds?
 pas-sés s'en - fuir comme u - ne nuée d'oi

103

- seaux. A - kash ga - ré ki - chhu-ï ki go bo - ï - lo
A - cross the sky did not I see pass in the
 Ne vois - tu pas leurs ombres se per - dre dans la

109

na, bo - ï - lo na Shé - jé a - mar na - na
dark, pass in the dark My days gone by with all their
 nuit , dans la nuit Em - por - tant a - vec eux

90

115

rō - nger din gu - li. Din gu - li mōr sho - nar khan - -
shades of joy and pain. *My days in their gol - den ca - -*
 mes tris - tesses et mes joies. Mes jours de leur ca - ge d'or

122

- chaye ge. rō - i - lo - na, rō - i - lo - na shēi - jé
 would not stay, *would not stay* *my days*
 se sont en - fuis, se sont en - fuis em - por -

129

a - mar na - na rō - nger din gu - li.
gone by with all their shades of joy and pain.
 - tant a vec eux mes tris - tesses et mes joies.

Shōmukhé shanti parabarö

Before me lies spread the ocean of peace
Devant moi s'étend l'océan de paix

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Larghetto ♩ = 116

5

8va-----

11

Shō - mu - khé shan - ti pa - ra - ba - rö Bha - shao
Be - fore me lies spread the o - cean of peace Launch the boat
De - vant moi s'é - tend l'o - cé - an de paix, Prends - moi

96

17

tō - rō - ni, hé kör - nō - dhar. Shō - mu - khé shan - ti
the hour has come. O hur - ry helms - man. Be - fore me lies spread
 sur ta bar - que, O! ba - te - lier. De - vant moi s'é - tend

23

pa - ra - ba - rō, Tu - mi hō - bé chi - rō sha -
the o - cean of peace. Now you will be my com - rade
 To - cé - an de paix. Tu vas dé - sor - mais être mon com - pa -

28

- ti Lō - o, lö - o hé kro - rō pa -
e - ver Take me take me in your rest - ful
 - gnon Em - por - te moi em - por - te moi, prends moi dans tes

32

- ti Tu - mi hō - bé chi - rō sha - ti
 arms. Now you will be my com - rade e - - ver,
 bras. Tu vas dé - sor - mais être mon com - pa - gnon.

37

Lō - o, lō - o hé kro - rō pa - ti.
 Take me, take me in your rest - - ful arms.
 Em - por - te moi, em - por - te moi prends - moi dans tes bras.

41

O - shi - mer pō - thé jyo - li - bé jyo - ti
 On the path that knows of no end shines the light
 Dans le ciel im - mense on voit bril - ler l'é - toi - le

45

dhu - bō ta - rō - kar, Shō - mu - khē shan - ti pa - ra -
of the po - lar star, Be - fore me lies spread the o - cean
 qui doit nous gui - der, De - vant moi s'ē - tend l'o - cé - an

50

- bu - rō, Mu - kti da - ta to - ma - rō kkō - ma,
of peace, O gi - ver of free - dom! may you for - give us,
 de paix, O Li - bé - ra - teur! Que ton par - don,

55

to - ma - rō dō - ya Ho - bé chi - rō pa - thé - yō chi - rō ja -
Be mer - ci - ful to us, This will be our wealth on the long, the long vo -
 que ta pi - tié soient no - tre sou - tien au cours de ce dur vo -

Khörö bayu böy bégé

The west wind is blowing fast
Chanson de batelier

Poème bengali et mélodie
de RABINDRANATH TAGORE

Transcription, traduction et arrangement
par ALAIN DANIELLOU

Presto (♩ = 208) très rythmé

6

Khô - rô ba - yu böy bé - gé, cha - ri - dik
The west wind is blow - ing fast, clouds dar -
Les nu - ages sont me - na - çants et le vent

12

chhay mé - ghé, O go - né - yé nao - kha - ni ba - i - yo, Tu - mi ko - shé
- ken the sky, Let go sai - lor quick - ly weigh an - chor, Be - reu - dy hold
fait ra - ge, Lar - gue, lar - gue l'a - mar - re ba - te - lier ! O - hé ! tiens

18

dho - ro hal, a - mi tu - lé ban - dhi pal, Tu - mi ko - shé dho - ro hal, a - mi tu - lé
firm the wheel while I hoist the sail Be rea - dy, hold firm the wheel while I hoist
 bon la barre pen - dant que mon - te la voi - le, O - hé! tiens bon la barre pen - dant que mon -

24

ban - dhi pal. Han i ma - ro ma - ro tan, han i yo, han i yo, han i yo.
the sail. Ha, ee, hea - ve, hea - ve, ho, Ha, ee, yo, ha, ee, yo, ha, ee, yo.
 - te la voile. Han i his - se, his - se, ho, Han i yo, han i yo, han i yo.

30

Khô - rô ba - yu böy bé - gé cha - ri dik chhay mé - ghé O go - né - yé
The west wind is blow - ing fast clouds dar - ken the sky. Let go sai - lor,
 Les nu - ages sont me - na - çants et le vent fait ra - ge, Lar - gue, lar - gue

36

nao - kha - ni ba - i - yo. Shrin - khô - lé bar bar jhôn jhôn
 quick - ly weigh an - chor, I hear deep in the hold the rat - tle of
 l'a - mar - re, ba - te - lier. l'en - tends à fond de cale le bruis - se -

42

jhôn - kar Nûy é - to tû - rô - nir krô - ndô - nô shôn - kar.
 the chains Is it the shud - der of fear in our sin - king boat?
 - ment des chaînes Pa - reil au fris - son d'an - gois - se d'un ba - teau qui som - bre.

47

Bô - ndhō - nô dur - bar shô - jhō na hōy - ar Tô - lô - mô - lô
 The strain of her bonds she can no lon - ger bear. This is why no
 Il ne peut sup - por - ter l'en - tra - ve de ses drisses Et il tan - gue

52

kô - ré aj ta - i - o.
day she rolls blind with pain.
 et il roule en fu - reur.

Han i ma - ro ma - ro tan
Ha, ee, hea - ve, hea - ve, ho.
 Han i his - se, his - se, ho.

57

han i yo, han i yo, han i yo.
Ha, ee, yo, ha, ee, yo, ha, ee, yo.
 han i yo, han i yo, han i yo.

Khô - rô ba - yu böy bé - gé,
The west wind is blow - ing fast
 Les nu - ages sont me - na - çants

63

cha - ri - dik chhay mé - ghé O go - né - yé nao - kha - ni ba - i - yo.
clouds dar - ken the sky, Let go sai - lor quick - ly weigh an - chor.
 et le vent fait ra - ge, Lar - gue, lar - gue l'a - mar - re ba - te - lier.

69

Gô - ni gô - ni di - nô khôn chôn - chô - lô kô - ri môn. Bo - lo na ja -
Counting the days and the hours we have be - come rest - less. Ne - ver plan a -
 Comp - tant les heures et les jours j'ai per - du cou - rage. Il ne fau - draît

74

-T ki nãi ja - T - ré. Shôn - shô - yô pa - ra - bar, ô - ntô - ré
- head when you will start. In the se - cret of our hearts, we shall cross the
 pas sa - voir qu'on doit par - tir. Il fau - dra vaincre en nous mêmes les o - cé - ans

80

hô - bé pa - r Shôn - shô - yô pa - ra - bar ô - ntô - ré hô - bé par Ud - bé - gé
seas of doubt. In the se - cret of our hearts we shall cross the seas of doubt. In the hour of
 de la peur. Il fau - dra vaincre en nous mêmes les o - cé - ans de la peur Car l'homme est

86

ta - ka - yo na ba - i - ré. Jô - di ma - té mô - ha ka - l ud - da - mô
 pe - ril ne - ver look for help. When des - truc - tion is let loose its hair fly - ing
 seul à l'heu - re du dan - ger. Quand le des - tin se dé - chaî - ne et part les che -

92

jô - ta jal Jho - ré hōy lun - thi - tō tō - té o - thé ut - kal
 in the storm When the waves mad with fu - ry crash up - on the shore.
 -veux au vent, Quand la mer s'é - lance à l'as - saut des ri - va - ges.

97

Ho - yo na - ko kun - thi - tō ta - lé tur di - yo tal Jô - yō, jô - yō
 Move quick - ly keep pace with it, beat the time to its rhythm, Sing loud - ly thy
 Sau - te dans la ba - gar - re, bats le rythme à deux mains Et crie et hurle

102

jō - yū gan ga - i - yo, Han i ma - ro ma - ro tan,
song of vic - tory. Ha ee, hea - ve, hea - ve ho,
 à tue - tète tes chan - sons, Han i his - se, his - se ho,

107

han i yo, han i yo, han i yo. Khô - rû ba - yu böy bé - gé
 Ha ee, yo, ha ee, yo, ha ee, yo. The west wind is blow - ing fast
 Han i yo, han i yo, han i yo. Les nu - ages sont me - na - çants

129

cha - ri - dik chuy mé - ghé O go - né - yé nao - kha - ni ba - i - yo.
clouds dar - ken the sky Let go sai - lor quick - ly weigh an - chor.
 et le vent fait ra - ge, Lar - gue, lar - gue Fa - mar - re ba - te - lier.

APPENDIX

APPENDICE

Uttarayan
Santineketan, Bengal
October 24, 1932

Alain Daniélou, Esq.,

Dear Friend,

*I have been very much pleased by the warm interest you and your friend * have taken in the activities of our Institution during your recent stay with us. As you seem to have realized, our effort in Santineketan is to bring together the cultures of the West and East on the basis of their common humanity. Through mutual collaboration in the study of the Art, Literature, and Philosophy of these two great hemispheres of thought, scholars from Europe and Asia seek here to synthetise the best gifts of human civilization in a spirit of sympathetic understanding. It is our great joy that in spite of much that is distressing in the political world of today, we have succeeded in creating a truly international atmosphere in Santineketan which has inspired idealists both in India and abroad to join hands with us in raising the human mind above the sphere of superficial difference and narrow self-interest.*

Our work, however, will remain incomplete if centres are not opened abroad through which our thinkers and workers in varied fields of life can keep in close touch with yours. Happily such nuclei have already been formed in different cities in America, England, Japan and some other countries. Yet this work of establishing friendly organizations abroad, which will take up the responsibility of giving correct information about our work and our ideals, is not yet fully developed. Your offer to help us in this work has therefore given me very great happiness. I sincerely hope that through

Uttarayan
Santineketan, Bengale
Le 24 octobre 1932

À Monsieur Alain Daniélou

Cher ami,

J'ai été extrêmement heureux de l'intérêt chaleureux que vous et votre ami * avez manifesté envers les activités de notre institution durant votre récent séjour auprès de nous. Je crois que vous avez compris notre effort à Shantiniketan pour rapprocher les cultures d'Orient et d'Occident sur la base des valeurs humaines qui leur sont communes. Des hommes de culture d'Europe et d'Asie s'efforcent ici, dans un esprit de sympathie et de compréhension, de synthétiser les meilleures valeurs de civilisation humaine de ces deux grands hémisphères de la pensée, en collaborant ensemble dans l'étude des arts, de la littérature et de la philosophie. C'est pour nous une grande joie d'avoir pu réussir, en dépit de tout ce qui est désolant dans le monde politique d'aujourd'hui, à créer à Santineketan une atmosphère réellement internationale qui a été une inspiration pour les idéalistes de l'Inde et d'autres pays, les incitant à se joindre à notre effort pour élever l'esprit humain au-dessus des différences superficielles et des égoïsmes étroits.

Notre travail restera toutefois inachevé tant que des centres ne seront pas créés ailleurs, où nos penseurs et nos collaborateurs, dans les diverses activités de la vie, pourront être en contact étroit avec les vôtres. Par bonheur, de tels centres ont déjà été constitués dans différentes cités d'Amérique, d'Angleterre, du Japon et d'autres pays. Cependant, la formation, dans divers pays, d'organisations sœurs en mesure

your help we can organize centres of Visvabharati Santineketan in France, Switzerland, and other European countries. However humble such centres may be at the beginning, they will surely render invaluable help in our common task today of removing the barriers which stand between man and man, and prevent us from knowing each other. The finest minds of your country and ours must discover their spiritual affinity and spread amongst a wider public their recognition of the truth of our common humanity. The work of opening such centres of Visvabharati in Europe, which you so enthusiastically take upon yourselves, will be of help not only to those in the West who are in sympathy with our ideals and await opportunities of coming into contact with us but give new strength to our own workers here in Santineketan in our effort securely to establish a beneficent organization for the cultivation of goodwill between the East and the West through knowledge and common pursuit of truth.

You have our authority to collect funds for our Visvabharati Institution and for establishing European centres of Visvabharati, appealing for the generous cooperation of our friends in Europe who feel sympathy with the ideals which we represent and who feel that our work should be maintained and further developed. It is needless to point out that an Institution like ours striving to establish an ideal which does not depend on temporary excitement or party appeal must suffer from financial distress. The present economic depression has therefore perhaps affected us even more than other cultural institutions. We should welcome any gifts that may be given to us from friends abroad; we feel we can specially claim this as our work being international in character serves humanity irrespective of racial or national barriers.

With greetings and good wishes,

Sincerely yours,

Rabindranath Tagore

** The "friend" who accompanied Alain Daniélou was the Swiss photographer Raymond Burnier, one of the first to photograph the sculptures of the great temple of Bhuvaneshvar and Khajuraho.*

After their return to Paris, Alain Daniélou and Raymond Burnier created a Tagore Friends' Association and contacted numerous personalities such as André Gide, Benedetto Croce, Paul Valéry, Paul Morand, Romain Rolland, André Maurois, Georges Duhamel, Salvador de Madariaga, Carlo Formichi and even Mussolini.

Alain Daniélou, in his autobiography The Way to the Labyrinth (New York, New Directions, 1987), mentions his numerous stays in Santineketan.

de donner des informations exactes sur notre action et nos idéaux n'est pas encore suffisamment développée. Votre offre de nous aider dans ce travail m'a causé une très grande joie et j'espère qu'avec votre aide nous parviendrons à organiser des centres de *Visva Bharati Santineketan* en France, en Suisse et dans d'autres pays européens. Si modestes que soient de tels centres au début, ils seront d'une aide précieuse dans ce qui est notre but commun de faire tomber les barrières qui séparent les hommes et les empêchent de se connaître mutuellement. Les meilleurs esprits de votre pays et du nôtre doivent découvrir leurs affinités spirituelles et répandre dans un large public la reconnaissance de la réalité de notre humanité commune. L'ouverture de tels centres du *Visva Bharati*, que vous vous chargez avec tant d'enthousiasme d'entreprendre, sera utile non seulement à tous ceux qui, en Europe, sympathisent avec nos idéaux et attendent des occasions d'être en contact avec nous mais aussi à ceux qui, ici à Santineketan, collaborent à notre effort pour établir une organisation bénéfique et cultiver des rapports de bonne volonté entre l'Orient et l'Occident à travers le savoir et une recherche commune de la vérité.

Vous avez notre mandat pour réunir des fonds pour notre institution et pour établir des centres du *Visva Bharati*, faisant appel à nos amis en Europe qui sont en sympathie avec les idéaux que nous représentons et qui considèrent que notre action doit être continuée et développée. Il va de soi qu'une institution comme la nôtre, qui s'efforce de promouvoir un idéal indépendamment d'un enthousiasme temporaire ou d'un attrait partisan, souffre inévitablement de difficultés financières. L'actuelle crise économique nous a même peut-être affectés plus que d'autres organisations culturelles. Nous accueillerons volontiers toute donation qui peut nous être offerte par nos amis de l'étranger et nous avons le sentiment que cela est justifié, étant donné que notre action est de caractère international au service de l'humanité et ne tient pas compte des barrières sociales ou nationales.

Avec mes meilleurs vœux,
Vôtre,
Rabindranath Tagore

* L'« ami » qui accompagnait Alain Daniélou était le photographe suisse Raymond Burnier, qui sera l'un des premiers à photographier les sculptures des grands temples de Bhuvaneshvar et Khajuraho.

À la suite de ce voyage, à leur retour à Paris, Alain Daniélou et Raymond Burnier créeront une association « Les Amis de Tagore » et contacteront de nombreuses personnalités, entre autres André Gide, Benedetto Croce, Paul Valéry, Paul Morand, Romain Rolland, André Maurois, Georges Duhamel, Salvador de Madariaga, Carlo Formichi et même Benito Mussolini.

Alain Daniélou, dans son autobiographie : *Le Chemin du Labyrinthe* (Paris, Laffont, 1981, nouvelle édition en préparation), raconte ses nombreux séjours à Santineketan.

*ALAIN DANIELLOU'S
MUSICAL BIBLIOGRAPHY*

BIBLIOGRAPHIE MUSICALE
D'ALAIN DANIELLOU

ENGLISH PUBLICATIONS

Music and the Power of Sound

The Influence of Tuning and Interval on Consciousness

New U.S. edition of Introduction of the Study of Musical Scales, with new introduction by Sylvano Bussotti.

Inner Traditions International, Rochester (USA), 1995.

Northern Indian Music

Barrie and Rockliff, London 1951-1955-1968.

Two volumes with Sanskrit texts. Reprinted under the title The Ragas of Northern Indian Music – One volume without Sanskrit texts, in collaboration with the International Institute for Comparative Music Studies, Berlin.

Reprint : Munshiram Manoharlal Publishers, New Dehli, 1980.

Sacred Music, Origins and Powers

Selection of articles and speeches, English translation by Alain Daniélou and Kenneth Hurry, preface by Jean-Louis Gabin

Indica Books, Varanasi, India, 2003.

Three Songs of Rabindranath Tagore

Original Bengali Texts and Melodies, transcription, translation and piano accompaniment by Alain Daniélou

Ricordi France, 1961 (included in this work).

The Situation of Music and Musicians in the Countries of the Orient

In collaboration with Jacques Brunet, translated by John Evarts

Olschki, Firenze, 1971.

Introduction to the Study of Musical Scales

Published by The India Society, London

PUBLICATIONS EN FRANÇAIS

Les Cahiers du Mleccha

Recueils d'inédits, d'articles et de conférences, établis et présentés par Jean-Louis Gabin.

N° I - Origines et pouvoirs de la musique

(Version française intégrale de l'édition tamoule : *L'Avenir de la musique traditionnelle*).

Éditions Kailash, Paris-Pondichéry, 2003.

Trois Chansons de Rabindranath Tagore

Texte bengali, traduction française et anglaise, notation musicale et accompagnement pour piano par Alain Daniélou.

Éditions Ricordi, France, 1961. (Reprises dans le présent ouvrage.)

Quatre Danses d'Alain Daniélou

Danse Canaque 1; Danse Kafiré; Danse Tibétaine; Danse Canaque 2.

Compositions d'Alain Daniélou et Sylvano Bussotti (années 1930 - années 1990), préface de Jacques Cloarec.

Publication du BOB (Bussotti-Opéra-Ballet), 1995.

Sémantique musicale

Essai de Psychophysiologie auditive, préface de Fritz Winckel

Éditions Hermann, Paris, 1967 (Nouvelle édition complétée d'une introduction de Françoise Escal, même éditeur, Paris, 1978/1987/1993).

Traité de Musicologie comparée

Éditions Hermann, Paris, 1959/1993.

Inde du Nord, les Traditions musicales

[Traduit en allemand]

Avec illustrations, éditions Buchet-Chastel, Paris, 1966.

Réédition abrégée, éditions Buchet-Chastel, Paris, 1985.

Nouvelle édition, avec illustrations, Fata Morgana, Saint-Clément, 1995.

Printed by A. Bose, Indian Press LTD, Benares, 1943.

New print by Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1979.

Catalogue of recorded classical and traditional Indian music

Unesco (1952).

Latest update and complete bibliography of Alain Daniélou on the web site :
[www. alaindanielou.org](http://www.alaindanielou.org)

Le Gitālamkāra

L'ouvrage original de Bharata sur la musique, avec textes sanskrits.
Institut français d'Indologie, Pondichéry, 1959/1987.

Textes des Puranas sur la Théorie musicale

Avec textes sanskrits.
Institut français d'Indologie, Pondichéry, 1959/1987.

Dhrupad

Poèmes classiques et thèmes d'improvisation des principaux Rāgā de la musique de l'Inde du Nord, notés et traduits du Vrajā Bhāshā, du Panjabi, du Hindi et du Pūrvi, avec un avant-propos, texte hindi et français, notations musicales.
Nulle Part, Les Cahiers des Brisants éditeur, Mont-de-Marsan, 1986.

La Musique du Laos et du Cambodge

Avec illustrations.
Institut français d'Indologie, Pondichéry, 1957.

La Situation de la Musique et des Musiciens dans les Pays d'Orient (La Musique et sa Communication)

En collaboration avec Jacques Brunet, sous le patronage du Conseil International de la Musique (Unesco), Olschki, Firenze, 1971.
Traduit en anglais et allemand.

Tableau comparatif des Intervalles musicaux

Institut Français d'Indologie, Pondichéry, 1958/1987.
Distribution Adrien Maisonneuve, Paris.

Kathakali

[Traduit en allemand]

Le théâtre dansé de l'Inde, avec illustrations, d'Alain Daniélou et Kapila Vatsyayan (traduction par Pierre Landy).
Institut international d'Études comparatives de la Musique, Berlin, 1968.

Bharata Natyam

[Traduit en allemand]

Danse classique de l'Inde, d'Alain Daniélou et Nandikeshvara, traduit du sanskrit, avec illustrations
Institut international d'Études comparatives de la Musique, Berlin, 1970.

Mise à jour et bibliographie complète d'Alain Daniélou sur le site :
www.alaindanielou.org

TITRES DES POÈMES BENGALIS
BENGALI TITLES OF THE POEMS

Hé nutön	p. 47
Jödi prém	p. 49
O go bödhü shundöri	p. 51
Phiré, phiré	p. 53
Oré shabödhanî pöthik	p. 55
Öli bar bar phiré jaye	p. 57
Shönkochérö bihvölötaye	p. 59
Tomar holo shuru	p. 61
Töbu möné rékho	p. 63
Gram chhara	p. 65
Chiniléna amaré ki	p. 67
Joubönö shöröshi niré	p. 69
Gögöné gögöné	p. 71
Shitérö böné	p. 73
Himshaye unmöttö prithvi	p. 75
Din guli mör shonar	p. 77
Shömukhé shanti parabarö	p. 79
Khörö bayu böy bégé	p. 81

DURATION OF THE SONG-POEMS

First Part. : LOVE

1-- II	<i>The poet's birthday</i>	2'30"
2-- VIII	<i>If our heart</i>	1'20"
3-- III	<i>When the gentle bride appeared</i>	2'20"
4-- XII	<i>Again, again</i>	2'15"
5-- VI	<i>Forget the path</i>	1'48"
6-- XI	<i>The humming bee</i>	4'05"
7-- IV	<i>Never doubt your own courage</i>	1'12"
8-- XIII	<i>Your life has begun</i>	2'00"
9-- IX	<i>Will you remember me</i>	6'30"

24'00"

Second Part: DESTINY

1-- I	<i>The dusty road</i>	2'00"
2-- XIV	<i>When you came to me</i>	1'42"
3-- X	<i>On the limpid waters</i>	2'00"
4-- VII	<i>Wandering from sky to sky</i>	2'45"
5-- VI	<i>In the winter forest</i>	2'00"
6-- XVI	<i>The earth is drunken mad</i>	2'52"
7-- XVIII	<i>The shadow birds</i>	3'30"
8-- XV	<i>Before me lies spread the ocean of peace</i>	2'00"
9-- XVII	<i>The west wind is blowing fast</i>	3'22"

22'11'

DURÉE DES POÈMES CHANTÉS DE TAGORE

Première partie. : L'AMOUR

1-- II	L'anniversaire du poète	2'30"
2-- VIII	Si l'amour n'est pas tout	1'20"
3-- III	Lorsqu'apparut la jeune fille	2'20"
4-- XII	À tous moments j'entends ta voix	2'15"
5-- VI	Ne sois pas si prudent	1'48"
6-- XI	L'abeille	4'05"
7-- IV	Ne doute pas de toi	1'12"
8-- XIII	À l'aube de ta vie	2'00"
9-- IX	Ne m'oublie pas	6'30"
		24'00"

Deuxième partie: LE DESTIN

1-- I	Le chemin du village	2'00"
2-- XIV	Quand tu es venu	1'42"
3-- X	Ton jeune cœur est un lotus	2'00"
4-- VII	Les nuages vagabonds	2'45"
5-- V	L'hiver dans les bois	2'00"
6-- XVI	La terre est ivre	2'52"
7-- XVIII	Oiseaux fantômes	3'30"
8-- XV	Devant moi s'étend l'océan de paix	2'00"
9-- XVII	Chanson de batelier	3'22"
		22'11'

CONTENTS

<i>Note on the origin of this work by Jacques E. Cloarec</i>	p. 8
<i>Preface by Georgette David</i>	p. 12
<i>Premise by Alain Daniélou</i>	p. 38
<i>Song-poems</i>	
<i>The poet's birthday</i>	p. 46
<i>If our heart</i>	p. 48
<i>When the gentle bride appeared</i>	p. 50
<i>Again, again</i>	p. 52
<i>Forget the path</i>	p. 54
<i>The humming bee</i>	p. 56
<i>Never doubt your own courage</i>	p. 58
<i>Your life has begun</i>	p. 60
<i>Will you remember me</i>	p. 62
<i>The dusty road</i>	p. 64
<i>When you came to me</i>	p. 66
<i>On the limpid waters</i>	p. 68
<i>Wandering from sky to sky</i>	p. 70
<i>In the winter forest</i>	p. 72
<i>The earth is drunken mad</i>	p. 74
<i>The shadow birds</i>	p. 76
<i>Before me lies spread the ocean of peace</i>	p. 78
<i>The west wind is blowing fast</i>	p. 80
<i>Scores</i>	
<i>The Indian System of Music by Alain Daniélou</i>	p. 86
<i>Appendix: Letter of Rabindranath Tagore to Alain Daniélou</i>	p. 174
<i>Alain Daniélou's Musical Bibliography</i>	p. 180
<i>Bengali Titles of the Poems</i>	p. 185
<i>Duration of the Song-poems</i>	p. 186

TABLE

Note sur la genèse de cet ouvrage par Jacques E. Cloarec	p. 9
Introduction par Georgette David	p. 13
Liminaire par Alain Daniélou	p. 39
Poèmes chantés	
L'anniversaire du poète	p. 47
Si l'amour n'est pas tout	p. 49
Lorsqu'apparut la jeune fille	p. 51
À tous moments j'entends ta voix	p. 53
Ne sois pas si prudent	p. 55
L'abeille	p. 57
Ne doute pas de toi	p. 59
À l'aube de ta vie	p. 61
Ne m'oublie pas	p. 63
Le chemin du village	p. 65
Quand tu es venu	p. 67
Ton jeune cœur est un lotus	p. 69
Les nuages vagabonds	p. 71
L'hiver dans les bois	p. 73
La terre est ivre	p. 75
Oiseaux fantômes	p. 77
Devant moi s'étend l'océan de paix	p. 79
Chanson de batelier	p. 81
Partitions	
Le système de la musique indienne par Alain Daniélou	p. 87
Appendice : Lettre de Rabindranath Tagore à Alain Daniélou	p. 175
Bibliographie musicale d'Alain Daniélou	p. 180
Titre des poèmes bengalis	p. 185
Durée des Poèmes chantés de Tagore.	p. 187

L'ABSOLU SINGULIER
Collection dirigée par Thierry de la Croix

Giordano BRUNO, *L'Expulsion de la bête triomphante* (1992),
traduit de l'italien, présenté et annoté par Bertrand Levergeois.

Giordano BRUNO, *La Cabale du cheval Pégase* (1992),
traduit de l'italien, présenté et annoté par Bertrand Levergeois.

Brunetto LATINI, *Le Petit Trésor / Il Tesoretto* (1997),
édition bilingue,
traduit de l'italien, présenté et annoté par Bertrand Levergeois.

Carl von LINNÉ, *La Vengeance divine / Nemesis Divina* (1994),
traduit du suédois par Denise Bernard-Folliot.

Giovanni PASCOLI, *Le Petit Enfant* (2004),
traduit de l'italien, présenté et annoté par Bertrand Levergeois.

R. M. RILKE, *Les Élégies de Duino et les Sonnets à Orphée* (1996),
édition bilingue,
traduit de l'allemand par Gérard Signoret.

Rabindranath TAGORE, *Poèmes chantés inédits* (2005),
édition trilingue (anglais, français, bengali),
traduit par Alain Daniélou.

—RABINDRANATH TAGORE

Poèmes chantés / Song-poems

Présentés, traduits et adaptés/

Transcription, translation and adaptation

par Alain Daniélou

Rabindranath Tagore disait souvent que ses chansons survivraient au Bengale longtemps après que son nom et ses écrits seraient oubliés. Il est difficile de croire que l'œuvre littéraire du grand poète bengali pourrait l'être un jour. Car si ses livres sont considérés comme des « classiques », c'est-à-dire comme appartenant au passé, ses mélodies, chantées par tous dans toutes les régions du Bengale, restent d'une actualité toujours présente.

Au cours du XIXe siècle, la musique classique indienne avait développé au Bengale des techniques extrêmement raffinées qui nécessitaient des exécutants très spécialisés et des audiences d'amateurs éclairés. Tagore inventa un nouveau langage musical qui, tout en conservant les traits essentiels de la musique savante de l'Inde, sut mettre son rare pouvoir d'expression à la portée de tous. Tagore était toujours profondément ému par le spectacle de la vie; ses chansons, par leurs mélodies simples et vigoureuses, ont donné une voix, une expression aux sentiments de millions de femmes et d'hommes de sa patrie. On entend encore ces chants partout: dans les riches maisons des villes, dans les rizières isolées, sur les rivières ou dans les cabanes de pêcheurs, dans les ruelles des villages comme dans les amphithéâtres des universités. Leur vibrant message ne connaît pas les différences de religion, de race, de caste ou d'âge. En quelques années, la musique de Tagore a conquis tout le Bengale et rythme de ses chants la vie quotidienne. Aujourd'hui, l'Inde hindoue et le Bangla Desh musulman ont chacun choisi une mélodie de Tagore comme hymne national.

Rabindranath Tagore often used to say that his songs would live in Bengal long after his name and his writings were forgotten. Although it is difficult to believe that the literary achievements of this great Bengali poet might one day be forgotten, today we see that his literary works are already considered as classics – that is, belonging to the past –, while his songs, sung by everyone in every part of Bengal, belong to the eternal present. During the nineteenth century, Indian classical music in Bengal developed in many ways into an over-refined technique, performed only by highly trained specialists and fully appreciated only by a select audience. The musical form created by Tagore maintains the essential features of the classical Indian system of music, but brings its rare power of expression within reach of all. Tagore was always deeply moved by the human predicament. His songs, with their simple but vigorous melodies, have given voice, expression, to the feelings of millions of men and women. These songs can be heard everywhere, in wealthy city homes, in lonely rice fields, on the rivers or in fishermen's huts, in the village street or the university hall. Their ringing words know no difference of creed, race, caste, or age. Within a few years, Tagore's music conquered the whole of Bengal and still pervades the rhythms of everyday life with ever-cherished melodies. Today, Hindu India and Muslim Bangladesh have both chosen songs by Tagore as their national anthems.