Talleres de Prabhat Samgiit

Buenos Aires, Rosario, Córdoba
- Argentina -

14 al 18 de Julio
2011

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LOS PRABHAT SAMGIIT iii
PRONUNCIACIÓN Y SINTAXIS iv
GLOSARIO DE MUSICA CLASICA HINDUSTANI v
DESCRIPCIÓN DE RAGAS vii
INTRODUCCIÓN DE TALAS ix
SOBRE LA RAGA BHAIRAVI xi
EJERCICIOS CON RAGA BHAIRAVI xiii
REFERENCIAS DE COMPOSICIONES EN RAGA BHAIRAVI xv

PRABHATA SAMGIITA

Canciones basadas en el Raga Bhairavi

Aandharo nishay diposhikha je tumi 1
Aji tomari paroshe tomari haroshe 3
Bashonteri aagomone dhora nabo shaje sheje chhe 5
Bhalo basha bhora bhuboner 7
Shur toronge mohono onge 9
Tabo tore mala genthe chhi probhu 11
Tumi ki chao jani na 13
Tomare bhule bheshe chhi okule 15

INTRODUCCIÓN AL PRABHAT SAMGIIT

Samgiit es la combinación de música vocal e instrumental y danza. *Prabhat* significa amanecer, y es también el nombre del autor de estas canciones. Por lo tanto, Prabhat Samgiit sugiere un nuevo amanecer en relación a la conceptualización y presentación de las letras, la música y la danza. Una nueva inspiración para la espiritualidad colectiva a través de la belleza que emana de la integración de estas formas de arte.

Shrii Shrii Anandamurtiji (llamado cariñosamente Baba, también conocido como Shrii Prabhat Ranjan Sarkar) escribió la música y letra de 5018 canciones entre el 14 de septiembre de 1982 y el 21 de octubre de 1990. La mayoría de las canciones fueron compuesta en bengalí, pero también fueron compuestas más de 40 en otros idiomas.

En todas las canciones brilla un eterno toque de optimismo, inspirando tanto a cantantes como a oyentes a deshacerse de la depresión, la melancolía y la inercia, generando una nueva vitalidad en sus vidas.

Prabhat Samgiit es un valioso presente que Baba ha brindado a la humanidad. En el corto periodo de ocho años, él compuso estas canciones para encender la llama de la devoción y espiritualidad en todos los corazones para así guiar a la humanidad hacia la gloria de la excelencia, de la vida, hacia la luz y plenitud.

Escuchar o cantar estas canciones puede ayudar a tranformar este mundo de malicia, odio y resentimiento en un mundo de armonía, amistad y fraternidad. Esperamos que disfruten estas canciones.

PRONUNCIACIÓN Y SINTAXIS LINGÜÍSTICA

La transcripción es presentada estrictamente para ayudar a la pronunciación correcta. Se aproxima mucho a la fonética utilizada en ese lenguaje. Aunque, la mayor parte de los Prabhat Samgiit son en bengalí, hay también canciones en otros idiomas tales como el sánscrito, hindi, angika, inglés y otros.

La lengua bengalí posee sonidos únicos así como también que podemos encontrar muchas "o" al final o en medio de las palabras, como por ejemplo en la palabra "mohono", la cual en verdad se escribiría "Mohan". La "aa" en estas canciones representan un sonido más largo, como por ejemplo en la palabra en inglés "far", por el contrario vemos la "a" corta, la cual es similar al sonido de la "a" en la palabra "fur".

Otro sonido que tal vez no sea tan familiar para los oídos occidentales es "chh". "ch" se pronuncia "ch" como en la palabra en inglés "child". "chh" se pronuncia como "ch" pero pasa una mayor cantidad de aire a través de los dientes.

Glosario de
Música Clásica Industani (Norte de la India)

1. Swara (Sur) : Notas; Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
2. Shuddha swra: Notas naturales, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
3. Komal swara – Notas con bemol(re, ga, dha, ni); Tivra swara (ma) – Nota con sostenido.
4. Taal: Ciclo rítmico
5. Laya: Velocidad de la música.
6. Saptak: "Octava" (Mandra, Madhya, Taar) – Grupo de 7 notas
7. Mandra saptak: La octava más baja
8. Madhya saptak: La octava central
9. Taar saptak: La octava más alta
10. Bol: Palabras. Tabal bols son las palabras usadas por el tabla, por ej. dhin, na, ghe, tirkat, tu, kete, dhage, treke, ta, tin, etc. Las palabras del sitar son Da, ra, dir; Los bols de las composiciones vocales son en sí, palabras o los nombres de las notas.
11. Raga: Reglas de estructura musical que colaboran al crear composiciones. Bandeesh: Composición (Aquello que ya ha sido integrado en taal, laya y en la estructura de la raga) en un taal, composición con tabla
12. Aaroha: Estructura ascendente de notas en un raga
13. Avaroha: Estructura descendente de notas.
14. Purvanga: Las primeras cuatro notas de un Saptak (Sa, Re, Ga, Ma)
15. Uttaranga: Las últimas cuatro notas de un Saptak (Pa, Dha, Ni, Sa)
16. Vaadi: La nota más importante del raga.
17. Samvaadi: La segunda nota más importante del raga.
18. Anuvaadi: Las otras notas del raga.
19. Vivaadi: Las notas olvidadas en el raga – Varjit swara
20. Nyas: "Lugar de descanso" – Swara particular en el raga donde se puede descansar, como por ejemplo, al final de una frase.
21. Pakad: Patrón definido o indefinido de notas en un raga.
22. Alankar: Estructura ornamental de notas (Meend, Kan, Gamak, Muraki, Khatka, Andolan, Kamapn)
23. Aalap: Fase introductoria de composición (sin tabla)
24. Gat: Porción de una composición con tabla.
25. Chalan: Una característica específica de cada raga que describe las "puntuaciones" de las notas.
26. Taan: Sucesión rápida de notas
27. Murchhana: Transportar de la escala de un raga para crear otra escala de raga.
28. Sum: El pulso en taal en donde el ciclo de taal y la frase de composición llegan juntas en un mismo y fuerte énfasis, usualmente es en el primer pulso, el cual, en general es tali.
29. Anaghat: Taal tocado por tabla de tal forma de crear el momento previo a un sum (usualmente en un matra) al común primer matra. Se utiliza para crear un efecto rítmico más interesante.
30. Atit: Similar al anaghat, a excepción de que el sum es creado con un retraso de un matra. Es utilizado para crear un efecto rítmico más interesante.

31. Jati de raga: Identificación del raga basado en el número de notas en aaraha y avaroha. Existen tres tipos de Jatis: Odav, Shadav, Sampurna, y la combinación que resulta de ellos.
32. Odav jati: Posee cinco notas.
33. Shadav jati: Posee seis notas
34. Sampurna jati: Posee 7 notas
35. Samkirna raga: Raga que utiliza diferente cantidad de notas al asecender que al descender.
36. Ejemplo del raga Samkirna: Raga Desh es un raga Odav-Sampurna ya que posee cinco notas al secender (Sa, Re, Ma, Pa, Ni) y siete notas (Sa, ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Ga, Sa) al descender. Raga Malkauns es un raga Odav ya que posee cinco notas (Sa, ga, Ma, dha, ni) al ascender y cinco notas al descender (Sa, ni, dha, Ma, ga, Sa). Este no es un raga samkirna.
37. Vakra jati raga: "Vakra" significa indirecto, o complicado. Este tipo de raga posee un número específico de reglas en relación a cómo el swara vakra debe ser alcanzada al ascender o al descender. Esto hace del raga Chalan, un raga un poco complicado el cual necesita ser ejecutado muy cuidadosamente, otro raga puede alternarse con otro tipo de escala de raga. Por ejemplo el raga Darabari Kanada es un raga vakra sampurna en el cual ni es un swara vakra al descender. El descenso de Darabari Kanada es: Sa, dha, ni, Pa, Ma, Pa, ni, ga, Ma Re Sa. Debe notarse que, al descender, uno debe ir del dha al Sa" antes poder utilizar la nota "ni". Bilaskhani todi es un raga vakra en el que Pa es un swara vakra al descender. El descenso del raga es: re" ni dha Ma, Pa dha ni dha Ma ga re, re ga Ma ga re, ga re Sa. Al descender se pasa por Pa luego de pasar por Ma. También, se pasa por Ma luego de ga (como en la frase re ga Ma ga re), luego de haber pasado por toda la escala. En una ascendete normal, uno no puede pasar por Ma después de pasar por ga. Uno debe hacer: Sa, re ga Pa dha Sa".
38. Tarana: Una composición que utiliza bols de un tabla, sitar, pakhawaj como letra.
39. Tihai: Repetición de una frase repetida tres veces la cual usualmente finaliza en Sum.
40. Rasa: Sentimiento; cada raga carga un sentimiento que predomina. Existen nueve sentimientos, como por ejemplo, devoción, paz, romance, disgusto (utilizado en drama), risa (para drama), pathos, Viira, seriedad.
41. Tiempo de presentación: A cada raga se le ha asignado un momento particular del día para ser interpretado.
42. Thaat: Las principales estructuras de escala (10 de ellas) o clases de raga definidas por a musicólogo Bhatkhande. Estos son Bhairav, Asawari, Todi, Kafi, Marawa, Kalyan, Khamaj, Bhairavi, Poorvai, Bilawal

Descripción del Raga

1. Sa: Shadaj – Sonido de pavo real
2. Re: Rishabh – Sonido de toro
3. Ga – Gandhar – Sonido de cabra
4. Ma – Sonido de caballo
5. Pa _ Sonido de ave
6. Dha – Sonido de burro
7. Ni – Sonido de elefante
8. Existen 7 swara shuddha – Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Hay 4 swaras komal (re, ga, dha, ni) y una swara Tivra (ma). Siendo así un total de 12 swaras. Representaremos el swara shuddha con letra mayúscula, como por ejemplo "Ga" y el swara komal y tivra con minúscula, como por ejemplo, "ga" o "ma".
9. Notas: La octava swara más baja se llama swara dhaivat, y se representa así: dha'; la octava swara dhaivat más alta, se representa así: dh"

Descripción de Raga:

1. Raga Darbari Kanada:
   Aaroha: Sa, Re, ga. Ma, Pa, dha, ni, Sa"
   Avaroha: Sa", dha, ni, Pa, Ma, Pa, ni, ga, Ma, Re Sa
   Vadi: Re
   Samvadi: Pa
   Jati: Vakra sampurna
   Pakad: Pa ni Ma Pa ni ga, ga Ma re Sa, Re ni' Sa re dha', ni' re Sa
   Thaat: Asawari
   Rasa: Devoción, Seria
   Momento del día: Medianoche
   Notas: ni es vakra en avaroha. Ga Ma Re Sa es el patrón utilizado porque es del tipo kanada, y ayuda a diferenciarla del raga Asawari. Ga es cantado con andolan de Ma, y dha es cantado con andolan de ni.
2. Raga Bhairavi:
   Aaroha: Sa, re, ga, Ma, Pa, dha, ni Sa"
   Avaroha: Sa", ni, dha, Pa, Ma, ga, re, Sa
   Vadi: Pa or Ma
   Samvadi: Sa
   Pakad: Sa, re ga Ma, ga re Sa dha' ni' Sa
   Thaat: Bhairavi
   Rasa: Romántica, anhelo, devoción
   Jati: Sampurna
   Momento del día: Por la mañana
   Note: Bhairavi permite las 12 notas si son utilizadas apropiadamente. allows all 12 notes if used properly. Adecuada para Bhajan, thumari y música ligera.
3. Raga Bageshri:
   Aaroha: Sa, ga, Ma, Dha, ni, Sa"
   Avaroha: Sa", ni, dha, Ma, Pa, Dha, Ma, ga, Re, Sa

Vaadi: Ma
Samvadi: Sa
Pakad: dha’ ni’ Sa Ma Dha ni Dha, Ma ga Re Sa
Thaat: Kafi
Jati: Odav-Sampurna
Momento del día: tarde por la noche
Nota: Pancham es apenas utilizada y sólo en avaroha.

4. Raga Asawari:
   Tiene dos formas; Asawari (relacionada con Shuddha Re Asawari) utiliza Re shuddha, y Asawari Komal Rishabh utiliza “re”.

   Aaroha: Sa, Re, Ma, Pa, dha, Sa”
   Avaroha: Sa” ni dha Pa, Ma Pa dha Ma Pa ga, Re Sa
   Vaadi: dha
   Samvadi: ga
   Pakad: Ma Pa dha Ma Pa ga Re Sa
   Thaat: Asawari
   Rasa: Devoción
   Jati: Odav-Sampurna
   Momento del día: Por la mañana en el segundo prahar
   Nota: Cuidadosamente ir en forma directa del dha al Sa; El efecto del ni producirá el efectodel raga Jaunpuri.
5. Raga Yaman
   Aaroha: Ni’ Re Ga ma Pa Dha Ni Sa”
   Avaroha: Sa” Ni Dha Pa ma Ga Re Sa
   Vaadi: Ga
   Samvadi Ni
   Pakad: Ni’ Re Ga, ma Ga, Pa ma Ga, ma, Re, Ni’ Re Sa
   Thaat: Kalyan
   Rasa: Paz
   Jati: Sampurna
   Momento del día: Por la noche en el primer prahar

INTRODUCCION A LAS TAALS

Matra – Pulso (Medida de tiempo)
Tali: Pulso enfatizado (representada por "X" y #s)
Khali: Pulso no enfatizado (representado por "O")

Taal Dadra – 6 Matras

Dha	Dhin	Na	Dha	Tin	Na
1	2	3	4	5	6
X			O		

Taal Kaharwa (1) – 8 Matras

Dha	Ghe	Na	Tin	Na	Ghe	Ghe	Na
1	2	3	4	5	6	7	8
X				O			

Taal Kaharwa (2) – 8 Matras

Dha	Dhin	Na	Tirkat	Ta	Tin	Na	Kete
1	2	3	4	5	6	7	8
X				O			

Taal Tin Taal (Tri taal) – 16 Matras

Dha	Dhin	Dhin	Dha	Dha	Dhin	Dhin	Dha	Dha	Tin	Tin	Ta	Kete	Dha	Dhin	Dh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X				2				O				3			

Taal Rupak – 7 Matras

Tin	Tin	Na	Dhin	Na	Dhin	Na
1	2	3	4	5	6	7
O			1		2	

Taal Ek Taal – 12 Matras

Dhin	Dhin	Dhage	Tirkat	Tu	Na	Kat	Ta	Dhage	Tirkat	Dhin	Na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X		O		2		O		3		4	

Taal Jhap Taal – 10 Matras

Dhin	Na	Dhin	Dhin	Na	Tin	Na	Dhin	Dhin	Na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X		2			O		3		

Sobre Raga Bhairavi

Notas:

La letra mayúscula simboliza swaras shuddha: Sa, Re, Ga , Ma, Pa, Dha, Ni
La letra minúscula simboliza swaras komal o tivra: Komal: re, ga, dha, ni, Tivra: ma

" representa el Taar saptak y ' representa mandra saptak; lo demás es Madhya saptak.
~ representa alankar

re" => es un taar saptak komal rishabh
ma => es un Madhya saptak tivra madhyam
Ni' => es un mandra saptak shuddha nishad.

Bhairavi es un raga antiguo pero que lentamente a evolucionado en diferentes variaciones. La forma de Bhairavi original fue llamada Bhairavi Komal y sólo usaba notas Komal (bemoles).

Sa re ga Ma Pa dha ni Sa, Sa ni dha Pa Ma ga re Sa

Shuddha rishabh (Re) fue introducida luego. Su arribo fue tan significativo, que fue aceptado no sólo en thumari sino también en el estilo Khayal e incluso en el Dhrupad, los cuales son estilos clásicos muy estrictos.

Ejemplos:
Sa, dha, ni Sa Re ga~ re Sa.
Pa, dha Pa Ma Pa ga, ga Re ga Ma ga~ re Sa.

Luego dhaivat shuddha (Dha) fue introducido.

Ejemplos:
ni Sa ga Ma Pa, ga Ma dha Pa, re ga Ma Pa Dha ni dha Pa.

Tivra madhyam (ma) llegó luego:
Pa dha Pa Ma Pa ga, ga Ma ma Ma ga~ re Sa

Shuddha nishad (Ni) vino después. Es generalmente utilizado en las formas de. También predomina en el estilo Punjabi (Noroeste de India) de cantar y en sus canciones folclóricas.

Sa, re Ni' Sa, Ni Sa re Sa, Sa re Sa re Ni' Sa, ni' Sa re Sa re Sa dha' Pa', dha' ni' Sa re ga~ re Sa, re ni Sa

Shuddha Ga came the last. It is used very sparingly and is difficult to apply.
ni' Sa ga Ma Ma Ga, Ma Ma Ga, Ma ga Ma ma Ma Ga, ga Ma re sa

Original Bhairavi:
Purvang: ni’ Sa ga Ma, ga~ re Sa
Uttranga: ga Ma dha Pa, dha Pa Ma Pa ga Ma re sa
ga Ma dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa,
OR ga Ma Pa dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa

ga Ma dha ni Sa”, dha Pa Ma Pa ga Ma, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa

Tres piezas importantes que ejemplifican a Bhairavi son:
ni’ sa ga Ma re sa
Pa, ga Ma dha Pa
ga Ma dha ni Sa”, ni Sa”~, dha Pa,

Uttrang (segundo tetracordio) + Proorvanga (primer tetracordio):
ga Ma dha ni Sa”, re”, ni Sa” dha Pa
ga Ma Pa dha ni Sa” re, ni Sa”~ dh Pa

Sindhi Bhiarvi:
En esta tan popular forma de Bhairavi, existe un uso predominante del nishad shuddha. (Ni) y madhyam tivra (ma). Es muy apropiado para thumari en general, y a menudo es utilizado en el estilo Punjabi thumari y en su música folclórica.

Bhairavi es un raga antiguo, que ha sido cantado en todos los estilos vocales del pasado, desde los más antiguos a los más modernos, Dhruvpad, Khayal, Thumari, Dadra, Tappa, Bhajan. Por favor vean este artículo sobre raga y tala en nuestro sitio de internet: http://songsofprsarkar.net/music-theory/raga-and-tala/

La naturaleza de la estética es diferente entre estos estilos vocales clásicos. He citado composiciones educativas sobre Bhairavi así como son cantadas en los estilos Dhruvapad, Khayal, Thumari, Dadra, Bhajan y Tappa. Estas composiciones facilitarán el comprender como Bhairavi era cantada en el pasado en otros estilos más antiguos, así como también cómo es cantado hoy en día. También, demostrará las diferencias estéticas entre variados estilos vocales. Un estilo más antiguo de Dhruvpad se caracteriza por ser más serio, de movimientos más lentos, con un enfoque purista, menos ornamentos y estricta en su forma, aunque con un mayor efecto profundo característico. Thumari es un estilo moderno. Es menos estricto, con más ornamentos, de movimientos más rápidos, tolarente al respecto de variantes, lo cual deja más espacio para lo abstracto y el uso creativo de las notas, si son utilizadas en forma apropiada.

Quisiera reconocer el trabajo de un gran musicólogo de India quien falleció en enero de 2010, Pandit Ramrang. Las composiciones educativas aquí citadas son sus creaciones. Pandit Ramrang contribuyó immensamente al estudio de la música clásica de India con su trabajo de cinco volúmenes, llamado Gitanjali sobre gramática de ragas.

Raga Bhairavi
Ejercicios

Notas:

Letras Mayúsculas son swaras shuddha: Sa, Re, Ga , Ma, Pa, Dha, Ni
Letras minúsculas son swaras komal o tivra: Komal: re, ga, dha, ni, Tivra: ma

" significa el saptak Taar y ' significa mandra saptak; el resto es saptak Madhya.
~ significa alankar
re" => es una saptak taar saptak komal rishabh
ma => es una saptak Madhya tivra madhyam
Ni' => es una saptak mandra shuddha nishad.

Lentamente:

1. Sa, re, ga, Ma, Pa, dha, ni, Sa", Sa", ni, dha, Pa, Ma, ga, re, Sa.

2. Sa, Sa re ga~ re Sa, re ni'dha' ni' Sa, Pa' dha' ni' Sa ga~ re Sa, Sa re ga Ma, ga~ re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa, dha' ni' Sa re ga Ma, ga Ma~ re Sa

3. ni' Sa ga Ma Pa, dh Pa, Ma Pa ga Ma dh Pa, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa, ni' Sa ga Ma dha Pa, ga Ma re Sa

4. ni' Sa ga Ma dha Pa, ga Ma ni dha Pa, Ma Pa ga Ma, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa.

5. ga ma dha ni Sa", ni Sa" ni Sa" re" Sa" ni Sa" dha Pa, Pa dha Ma Pa ga Ma, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa.

6. ga Ma dha ni Sa" ga" re" Sa", Sa" Re" Sa" Re"ga" Re" Sa", ni Sa" ni Sa" re" Sa" ni Sa" dha Pa, Pa Sa" Sa"re" Sa" ni Sa" dha Pa, Pa dha Ma Pa ga Ma, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa, dha' ni' Sa Re ga~ re Sa.

7. ni' Sa ga Ma Pa, Pa ni Dha ni Pa dha Pa, Pa Dha ni Sa" Dha ni~ dha Pa, Pa dha Ma Pa ga, Sa ga Sa ga Ma ma Ma ga~ re Sa, dha' ni' Sa ga Re ga Sa re Sa.

8. Sa re ga Pa, Sa re ga Pa ni dha Pa, Pa dha Ma Pa ga, Re ga Ma ma Ma ga~ re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa.

9. Pa dha Ni Sa", Ni Sa"~ dha Pa, Pa dha Ni Sa" Re" Ni Sa~ dha Pa, Dha - - ni Sa" dha Pa, Ma Dha ni Sa"~ Dha Pa, Pa dha Ma Pa ga, Sa ga Ma Pa ga Ma re Sa, dha' ni' Sa ga~ re Sa.

Bhairavi - Gat

Tin Taal

Matra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X				2				0				3			
Line #																
1									Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
2	Pa	ni	dha	Pa	ga	Ma	re	Sa	dha'	ni'	Sa	Re	ga	-	ga	ga
3	Sa	ga	Saga	MaPa	ga	Ma	re	Sa	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
4	Pa	-	niSa	gaMa	Padha	PaMA	gare	Sa	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	gaMA	dhani
5	Sa"ga"	re"Sa"	nidha	PaMa	gare	Sani'	Sa	-	Sa	dha	Pa	dha	ni'Sa	gaMa	Padha	PaMa
6	gaMA	Pani	dhaPa	Madha	PaMA	gare	Sa	-	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
7	Sa	- dha	Padha	MaPa	gaMa	Padha	PaMa	gare	Sa	ni'Sa	gaMa	Padha	PaMA	gaMa	Pani	dhaPa
8	Paga"	Re"ga"	Sa"re"	niSa"	-	re"Sa"	nidh	Pa	nidha	PaMa	Pa	gaMa	dhani	Sa"	gaMa	dhani
9	Sa"	gaMa	dhani	Sa"	Sa	-	-	-	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
10	Saga	Padha	niSa"	ga"re"	Sa"	-	-	-	Sa"re"	Sa"ga"	re"Sa"	niSa"	nire"	Sa"ni	dhani	dhaSa"
11	nidha	Pani	dhaPa	Madha	PaMa	gare	Sani'	Sa	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
12	Saga	Rega	Sare	Sa	Pani	Dhani	Padha	Pa	Sa"ga"	Re"ga"	Sa"re"	Sa"	Sa"ga	re	nire"	Sa"
13	dhSa"	ni	Sa"ga"re'	nire"Sa'	dhaSa"ni	Sa"ga"re'	nire"Sa'	dhaSa"ni	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
14	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma	Sa	dha	Pa	dha	Ma	Pa	ga	Ma
15	Pa															

APÉNDICE

Referencias de composición para el Raga Bhairavi

El mejor modo para apreciar y aprender las complejidades del raga es escuchar tantas composiciones como sea posible. Cada composisción tiene alguna especialidad que el compositar intenta expresar. Cuidadosamente he seleccionado algunos de los mejores artistas los cuales presentan en forma genuina el estilo, el raga y las técnicas. Por favor escuchen tantas como puedan, como también busquen sus propias composiciones.

Vocal

Bhajan:

1. Mata saraswati sharada – Cantante Lata Mangeshkar, Compositor: Ustad Allauddin Khan
   http://www.youtube.com/watch?v=bC4rRCn591M
2. Mai dwar khola ke baitha hun – Cantante: Kaushiki
   http://www.youtube.com/watch?v=HiT3LYvRKmU&feature=related
3. bhavani dayani – Cantante Parveen Sultana
   http://www.youtube.com/watch?v=XsAKbXv4ik8&feature=related
4. jo bhaje hari ko – Cantante: Pandit Bhilsen Joshi
   http://www.youtube.com/watch?v=Zm76KV-Vfu0&feature=related
5. Aaj Radha brij ko chali – Cantante: Ustad Rashid Khan
   http://www.youtube.com/watch?v=fJ2vWXwIVi4&feature=related
6. Bhaj man Ram charan sukhdai – Cantante Anup Jalota
   http://www.youtube.com/watch?v=3aod_qVwcxg&feature=related
7. Tomar aapon hater dole - Rabindra Samgiit:
   Cantante: Mita Haque http://www.youtube.com/watch?v=uyMxHtZ5zPs
   Cantante: Hament Mukharjee http://www.youtube.com/watch?v=vsm9NeuPkdI
8. Bhaj hun re man - Jagjit Singh
   http://www.youtube.com/watch?v=HgWI_d7qMUI

Thumari:

9. prem ke phande mei – Ustad Bade Ghulam Ali
   http://www.youtube.com/watch?v=dkhzuNroijI
10. Naina more – Ustad Bade Ghulam Ali
    http://www.youtube.com/watch?v=UTzgnBJvhog&feature=related
11. Baju bandh khul khul jay – Ustad Barkat ali Khan
    http://www.youtube.com/watch?v=_fMr_Mg4LwI&feature=related
12. Bajoo band khul khul jay – Ustad Bade Ghulam Ali Khan
    http://www.youtube.com/watch?v=fJ2vWXwIVi4&feature=related

Danza clásica:

13. Siger Ajoy chakravartti – Maestro de danza: Pandit Birju Maharaj
    http://www.youtube.com/watch?v=YTbovN-VA1w
14. Kathak: http://www.youtube.com/watch?v=_4xOrvbteiQ
15. Kathak http://www.youtube.com/watch?v=1c21OxjQxU0
16. Kathak: http://www.youtube.com/watch?v=0HArGThahvA

Influencia internacional:

17. Danza persa que utiliza el raga Bhairavi:
    http://www.youtube.com/watch?v=sWi0s_eyBaA
18. Canción árabe que utiliza el raga Bhairavi: Link 1 (ver el enlace en nuestro siti de PS)

Ghazal:

19. Woh jo ham me tum mei :
    http://www.youtube.com/watch?v=s9c1Q1_LtBE&feature=related
20. Begaum akhtar
    http://www.youtube.com/watch?v=AQ0iWPWV-O0
21. Mai nazar se pi raha hun – Enlace (ver el enlace en nuestro sitio de PS)
22. Rais Khan – Ghar laut ke royenge
    http://www.youtube.com/watch?v=0mRHGortBYU&feature=related

Películas:

23. Laga chunari mei daag
    http://www.youtube.com/watch?v=lXKZ96w8NCk&NR=1
24. Tu ganga ki mauj
    http://www.youtube.com/watch?v=oj3t5jOTYmw
25. Bajoo band khul khul jay
    http://www.youtube.com/watch?v=c-Swl_zyH0w&feature=related

Khayal:

26. Fateh ali - http://www.youtube.com/watch?v=wA9DezSbbYI&feature=related

Folk:

27. Bengal - Baul: http://www.youtube.com/watch?v=KqwOSehWaag
28. (Gujarat) Garba:
    http://www.youtube.com/watch?v=hSu6q5melZ8&feature=fvwrel
29. (Punjab) Heer -
    http://www.youtube.com/watch?v=InhgCJbCiMg&feature=related
30. Kashmir - http://www.youtube.com/watch?v=shGDHldmv9s
31. Kashmir - http://www.youtube.com/watch?v=urZu_jo_TqY&feature=related

Instrumental:

32. Sitar – Shahid Pavez
    http://www.youtube.com/watch?v=7ZQPXOf5HKc
    http://www.youtube.com/watch?v=Z84XFMdBvVo&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=qZJxrMkRCDc&feature=related

33. Sarod: Ustad Amjad Ali Khan - Dadra
    http://www.youtube.com/watch?v=I60t80TjDjE
34. santoor:
    http://www.youtube.com/watch?v=9JvUM4jKh98
35. Esraj:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZfLVt80wuR0
36. flauta:
    http://www.youtube.com/watch?v=G8PhmmQaZmM
37. shehnai
    http://www.youtube.com/watch?v=_VfbqSrSCC8
38. Sitar + Shehnai
    http://www.youtube.com/watch?v=Km6KA-LDHek
39. Sarangi:
    http://www.youtube.com/watch?v=GPSq9WO6zMc
40. violín + armonio:
    http://www.youtube.com/watch?v=Vsruz--Jc1o

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Aandharo nishay	**347**	**Bengalí**	**Bhairavi**	**Forma libre**

Aañdharo nishay, diposhikha je tumi
harano pother nishana
Tumi achho tai shabai achhego
Tumi chhada kichhu thake na. Aañdharo..

Shabar hridoye tumi rajadhiraj,
tomar shakashe nahi bhoya laaj.
Kono samkoch kono shontaap,
kono shonshoy thake na. Aañdharo ..

Hridoye ujjvalo kore dao,
tomari bhabete milaiya dao.
Tomari name te, tomari gane te,
Sharthok koro amaro shadhona.

Calcuta, 17 de Marzo de 1983

Traducción:

(Oh Parampurusha)Eres la llama de luz en la noche oscura.
Tú eres la guía en el camino para aquel que se ecuentra perdido (el viajero)
Todo lo demás existe porque Tú existes.
No existe nada, excepto Tú.

Tú eres el Rey Supremo de todos los corazones.
No existen ni el miedo ni la vergüenza bajo Tu refugio.
Ninguna contracción, ninguna aflicción,
ninguna duda persiste.

Oh Señor, ilumina mi corazón.
Fusióname en Tu ideación.
En Tu nombre, en Tu canción
Por favor realiza mi sadhana también.

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
(Aji) tomari paroshe tomari haroshe	**734**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Kaharva**

Aji tomari paroshe tomari haroshe
Dharoni uthilo hashi
Aji tomari chhonde tomari anonde
Dhora kohilo bhalobashi
Ami tomakei bhalobashi

Tabo kripa dharate tomari aashishe
Kalo kuyashar kali kete gelo nimeshe
Jahara tomar aalo nibaiya dite chhilo
Kotha gelo she paporashi
Tomari paroshe…

Je bhabona chapa chhilo kalpona kushume
Taha aaj nebe elo morttero marome
Dhoray prodip jele shapto lokete mile
Eki shure bajabo bañshi.
Tomari paroshe…

Calcuta, 8 de Agosto de 1983

Traducción:

Con tu toque y dicha, la Tierra sonríe.
En Tu ritmo y bienaventuranza.
La Tierra ploclama: "Te amo, Te amo sólo a Ti".

Por Tu siempre presente gracia y bendición.
la oscuridad de la niebla fue destruída en un parpadear.
La personificación del mal que solía apagar Tu luz
Oh! ¿A dónde se ha ido? / ¿A dónde ha desaparecido?

Los sentimientos ocultos (como si estuvieran) detrás de las flores de la imaginación
han emergido hoy desde las profundidades de la Tierra.
Encendiendo las lámparas de la Tierra, fundiéndose en todos los universos,
Todos tocarán las flautas en Una misma nota.

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Bashonteri agomone	**1682**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Kaharva**

Bashonteri aagomone, dhora nabo shaje sheje chhe
Jibon jagot, roshe rage rupe bhore chhe

Ogo rupokar, shumukhe eshe, nayono mele modhuro heshe
Dañdao tabo mohono beshe, dhora dao dhoroni majhe.
Boshonteri ..

Lila jano tumi he rajadhiraj, priti bhora tabu keno kañdao je aaj
Sholajo hridoye esho he nilaj, chhonde nache
Boshonteri ..

Calcuta, 15 de Agosto de 1984

Traducción:

(Con la) Llegada de la primavera
la Tierra se ha decorado (a sí misma) con una nueva vestimenta.
La vida y el mundo; todo está colmado del dulce flujo del amor y la belleza.

Oh creador (de las formas), ven ante mi,
Pon Tus ojos (en mi) con una dulce sonrisa.
Aparece ante mi con Tus encantos.
Permítete ser reconocido entre los mortales.

Tú conoces todo Tu liila, oh Señor de señores.
Eres la personificación del amor y del afecto.
Aún así, por qué haces que mi corazón llore (por Ti)?
Oh the naughty One, entra a mi tímido corazón.
en Tu ritmo y danza.

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Bhalobasha bhora bhubaner	4713	Bengali	Bhairavi and a touch of Chandrakauns	Dadra

Bhalobasha bhora bhuboner ronge tiktota dhelo na
Kareo kañdite dio na, kareo kañdite dio na
Mohanero rupe smito dhupe dipe
Oshanti bhoro na. Kareo kañdite dio na.

Probhato proshun smito shatodol
Chhodaiya dey priti porimol
Modhurima makha aalokojjvalo
Dine kalo korona. Kareo kañdite dio na.

Shondha tara bole mridu heshe
Shabar momota shabetei meshe
Ketoki keshoro mohakashe bhashe
Tahare rodhio na. Kareo kañdite dio na.

Calcuta, 27 de Enero de 1990

Traducción:

Este universo está colmado por el color del amor
Por favor, no produzcas amargura.
No permitas que nadie llore (de dolor)
En las encantadoras sonrisas coloridas.
por favor, no perturbes la paz.

El loto de la mañana con una amorosa sonrisa,
transmite la fragancia del amor,
La dulzura llena con una luz amorosa.
por favor, no la ensombrezcas.

La estrella de la noche (Venus) habla con una sonrisa gentil
El amor de todos se fusiona en todos.
La fragancia de Ketaki, kesar flota en el vasto cielo
Por favor, no la obstruyas.

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Shur toronge mohono ronge	**772**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Dadara**

Shur toronge mohono ronge,
bhubone rangale ki kore
Tumi balogo balogo aamare.
Modhuro onge modhuro bhonge,
shabar shonge liila kore.
Tumi bologo bologo amare. Shur toronge ...

Mortte matale jyotsna nishithe,
oruno chhobite shornimo prate
Kanokanjali champako koli
shabare chhuile nijokore.
Tumi bologo blogo aamare.. Shur toronge ..

Chhonde o taale duloke dolale
ramdhonu rong nobhe enke dile.
Shabar aadale lukaye porile
Bichitro tabo liila-share
Tumi bologo bologo aamare..Shur oronge

Calcuta, 19 de Agosto de 1983

Traducción:

Con las ondas de la música y encantadores colores
¿Cómo has coloreado este universo?
(Oh Parampurusha) Por favor, dímelo.
Con una dulce formación y una dulce docilidad
haciendo Tu liila con todos. Por favor, dímelo, dímelo.

Intoxicando la creación, con la luz de la luna.
y un tinte carmesí en la mañana dorada
Ofreciendo las flores de la flor de champaka
Haciendo a todos tuyos con un toque sutil.
Por favor, dímelo, dímelo.

Haciendo que el universo baile en Tu ritmo y Tus patrones.
Pintándolo con los colores del arcoiris.
Escondiéndote detrás de toda la creación con un misterio incomprensible.
Por favor, dímelo, dímelo.

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Tabo tore mala	1035	Bengali	Bhairavi	Dadra

Tabo tore mala, geñthe-chhi probhu
Hiyaro shab modhu dhele
Bhashaye diye-chhi nijere ami
Tabo bhabonar, aañkhi jole
Hiyaro shab….

Shadhonar bol nei je amar
Neiko shonge punnero bhar
Tai shoda jachi, koruna tomar
Ashohaye thelibe ki bole?
(Tumi) Ashohaye thelibe ki bole
hiyaro shab ….

Nei kono porapor gyan mor
Bhokti shikto nei priti dor
Acche shudhu betha bhora aañkhi lor
Amare bhola-be kon chhole
Hiyaro shab….

Calcuta, 21 de Noviembre de 1983

Traducción:

Oh Parampurusha, He preparado esta guirnalda para Ti,
con toda la dulzura de mi corazón.
He sido llevado
en Tu ideación, con los ojos llenos de lágrimas.

No tengo la fuerza de la sadhana (de mi lado)
Ni poseo buenas virtudes (samskaras)
Entonces, sólo puedo depender, rogar por Tu gracia
Acaso me alejarás de Ti y estaré desamparado?

No poseo conocimiento mundano ni espiritual
Mi amor por Ti no es (ni siquiera) tan devocional
Mis ojos sólo cargan las lágrimas de la agonía.
¿Con qué trucos me estás atrapando?

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Tumi ki chao jani na	**3391**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Dadra**

Tumi ki chao jani na
Keno tumi lila khelay, shumukhe aasho na.
Ki chao jani na

Mone prane bhalo bashi, keno dhora dao na aashi
Moner kone shangopone ki pao bolo na.
Ki chao jani na

Amanishar ghor tamoshay, tomar duti chhapiye jay
Onu moner shob bhabonay keno bhashao na
Ki chao jani na.

Calcuta, 10 de Febrero de 1986

Traducción:

Oh Señor, no sé qué es lo que quieres.
En la forma de Tu juego divino,
¿Por qué no vienes hacia mi?

Te amo desde lo más profundo de mi corazón.
¿Por qué no vienes a mi alcance?
Por favor dime qué logras al esconderte secretamente en los recovecos de mi mente?

Tu efulgencia desborda la oscuridad Cimeriana de la luz de la la luna nueva.
¿Por qué no empapas mi mente con lluvias de Tus sentimientos?

Nombre	Canción Nº	Lengua	Raga	Tala
Tomare bhule bheshe chhi	**2206**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Free form**

Tomare bhule bheshe chhi okule,
Koruna koro he kripa nidhan.
Din chole gye chhe, brithay okaje
Bhule chhinu ami tomari dan. Koruna koro….

Pathiye chhile kaj kore jete, tabo obhipsha purna korite,
Tomar dhoray rong rupa dite, puloke bhorite shabaro pran.
Koruna koro…

Ekhono hate roye chhe shamoy, tabo kripa hole kiba na hi hoy,
Prarthona jeno pai borabhoy, kaj kore jete gaite gaan.
Koruna koro…

Calcuta, 11 de Diciembre de 1984

Traducción:

Habiéndote olvidado,
He sido arrastrado desde la orilla
Oh! Señor, bendíceme con Tu compasión.
Mis días fueron desperdiciados
(cuando) olvidé Tu regalo.

Tú me enviaste para hacer Tu trabajo,
para satisfacer Tu deseo,
para servir a todas Tus formas en la Tierra.
para llenar todos los corazones con Tu dicha.

Incluso ahora hay tiempo
Acaso, ¿Qué es imposible con Tu gracia?
Ruego por recibir Tus bendiciones,
(para que entonces) pueda continuar con Tu trabajo
mientras canto Tu canción.