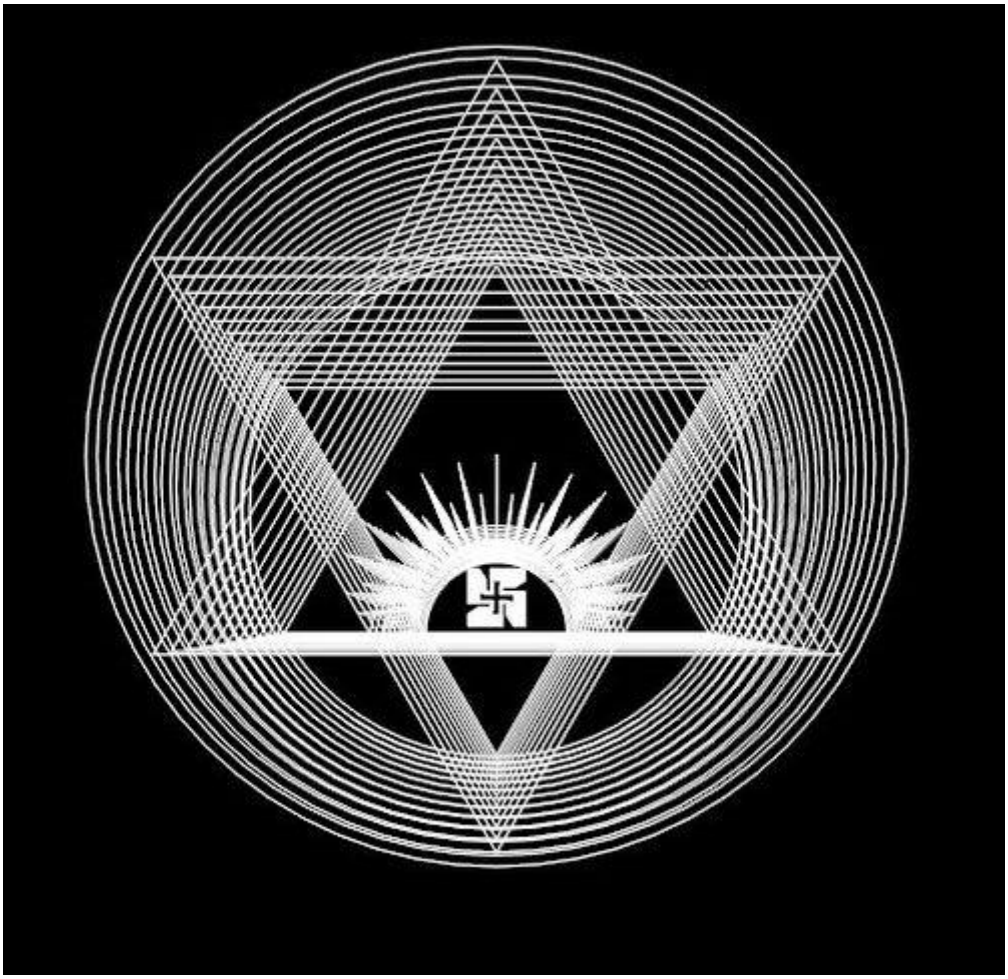
প্রভাত সঙ্গীত

PRABHAT SAMGIITA

canções do novo alvorecer



Mini-retiro Viamão – RS
3 a 5 de abril de 2015

ÍNDICE

INTRODUÇÃO A PRABHAT SAMGIIT....4
PRONÚNCIA E SINTAXE....5
INTRODUÇÃO A RAGA....6
INTRODUÇÃO A TALA....7
NOTAS MUSICAIS E NOTAÇÃO....9
BHAIRAVI CHALAN....10
Bashonteri aagomone....11
Bhajo re ishtho nam....12
Tabo tore mala geñthe chhi probhu....13
Amar moner udbelotay....14
Tomari paroshe tomari haroshe....15
Bhalobasha bhora bhuboner ronge....16
Vajra kathor kusum korak....17
Tondra dao katiye....18
Thako tumi takiya jao....19
Madhur bhairavi....20
TECLADO DO HARMÔNIO....21

INTRODUÇÃO A PRABHAT SAMGIIT

Samgiit significa a combinação de música vocal, música instrumental e dança. *Prabhat* é o nome do compositor destas canções. *Prabhat* também significa amanhecer. Portanto, *Prabhat Samgiit* sugere um novo amanhecer em relação a como letra, música e dança podem ser conceituadas e apresentadas – uma nova inspiração na espiritualidade coletiva através da beleza que emana da integração destas formas de arte.

Shrii Shrii Anandamurtiji (amorosamente chamado de Bábá, também conhecido como Shrii Prabhat Ranjan Sarkar) compôs a letra e a música para 5018 canções entre 14 de setembro de 1982 e 21 de outubro de 1990. A maioria destas canções estão em bengali, mas mais de 40 também foram compostas em outros idiomas.

Uma eterna marca de otimismo está contida em todas as canções, inspirando tanto músicos quanto ouvintes a expulsarem depressão, melancolia e fadiga, gerando uma nova vitalidade em suas vidas.

Prabhat Samgiit é um precioso presente oferecido por Bábá à humanidade. No curto período de 8 anos, ele compôs estas canções para inspirar a chama da devoção e da espiritualidade em cada coração, e para ajudar a guiar a humanidade em direção à glória da excelência, da vida, da luz e da realização.

Cantar ou escutar estas canções pode ajudar a transformar este mundo de malícia, pessimismo e inveja em um mundo harmônico, amistoso e fraterno. Nós esperamos que vocês aproveitem estas músicas.

□ □

PRONÚNCIA E SINTAXE

A transliteração é apresentada com o objetivo de ajudar na pronúncia correta – representando, então, a fonética de cada língua. Ainda que a maioria dos *Prabhat Samgiit* seja em bengali, também existem canções em outras línguas como sânscrito, hindi, angika, inglês e assim por diante.

O idioma bengali tem uma sonoridade peculiar, possuindo muitos “o’s” no final ou no meio das palavras, como por exemplo em “mohono”, o que originalmente seria escrito como “mohan”. O “aa” nestas canções representa um som mais longo como em “far” (palavra inglesa), em oposição a uma sonoridade mais curta como em “fur” (palavra inglesa).

Outro som pouco familiar para os ouvintes ocidentais é “chh”. “Ch” é pronunciado “tch”, como em “tchau”. Já “chh” é pronunciado como “tch” acompanhado de uma maior pressão de ar passando através dos dentes.

INTRODUÇÃO A RAGA

As sete notas musicais (*swars*)

Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni são as sete *swars* ou as sete notas musicais que formam a escala. A escala indiana é similar à escala ocidental; no entanto, existem muitas estruturas microtonais (chamadas de *shrutis*) entre cada *swara*. Na Música Clássica Indiana, o artista procura invocar uma das "nove grandes emoções" (chamadas de *rasas*), que estão associadas à composicão musical, chamada *Raga*.

Raga

Cada ***Raga*** é uma composição musical baseada numa escala ascendente (chamada *aroha*) e numa escala descendente (chamada *avaroha*) especificamente projetadas para esse raga. Por exemplo, o raga Desh só permite 5 notas na escala ascendente (Sa, Re, Ma, Pa, Ni – todas naturais) mas permite todas as 7 notas na escala descendente (Sa, Ni bemol [1], Dha, Pa, Ma Ga, Re, Ga, Sa), sendo que a sétima nota "Ni" deve ser bemol e só é permitida na descida.

Pelo uso apropriado das notas, no seu padrão e estilo tradicional, o intérprete pode criar uma apresentação artística singular do raga em cada performance. Utilizar uma nota que está fora da escala do raga escolhido é terminantemente proibido nos estilos Dhrupad e Khayal. No estilo Thumari, as variações fora da escala do raga são permitidas mas requer-se grande habililidade e estudo para que sejam executadas com sucesso. É por isso que thumaris [as composições deste estilo Thumari] não são ragas, mas estão baseadas em um ou mais ragas. A letra de um raga ou um Thumari geralmente são de natureza espiritual, porque a música de uma forma geral tinha propósitos espirituais. Existem milhares de ragas, mas só no máximo duas centenas são executados regularmente.

Muitos Prabhat Samgiit estão baseados em ragas como *Bhairavi, Darbari Kanada, Malkauns, Chandrakauns, Kafi, Todi, Miya ki Malhar, Desh, Kedar, Bhimpalasi, Chhayanat, Pahadi, Shiva Ranjani, Yaman Kalyan, Bageshri, Jayjayvanti, Asavari, Jaunpuri, Khamaj, Deshi, Piloo* etc.

1 Nota do tradutor (N.T.): Na notação do autor, o Ni bemol é escrito como "ni" ou apenas "n″.

INTRODUÇÃO A TALA

***Tala* (ciclo rítmico)**

Outro componente importante da música clássica indiana é a *Tala*, ou ciclo rítmico, que consiste em um certo número de pulsos (chamados de *matras*). A execução específica de um raga pode ser feita conforme uma certa disciplina de uma tala, apropriada para a configuração musical da composição em questão. A sincronização entre raga e tala é uma disciplina absoluta imposta ao artista durante toda a execução da composição. Esta sincronização usualmente é evidente no *sum* ou primeiro tempo do ciclo rítmico.

Veja abaixo quatro exemplos de talas usados nos Prabhat Samgiitas:

Matra: pulso (medida de tempo)
Tali: tempo acentuado (representado pela letra “X” e por números)
Khali: tempo não acentuado (representado por “O”)

Tala **Dadra** – 6 Matras

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

Tala **Rupak** – 7 Matras

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

Tala **Kaharwa** – 8 Matras

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

Tin Taal (Tri taal) – 16 Matras

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

NOTAS MUSICAIS E NOTAÇÃO

Notas musicais:

1. Sa: Shadaj – som do pavão
2. Re (ou Ri): Rishabh – som do touro
3. Ga: Gandhar – som da cabra
4. Ma: Madhyam – som do cavalo
5. Pa: Pancham – som do cuco
6. Dha: Dhaivat – som do burro
7. Ni: Nishad – som do elefante

Representaremos *shuddha swaras* com letras iniciais maiúsculas, p. ex. “Sa” e “Ga”, e tanto *komal* quanto *tivra swaras* com letras iniciais minúsculas, p. ex. “ga” e “ma”.[2]

Existem 7 *shuddha swaras*: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni.
Existem 4 *komal swaras* (re, ga, dha, ni) e uma *tivra swara* (ma).[3]
No total são 12 *swaras*.[4]

NOTAÇÃO:

Letras maiúsculas indicam *shuddha swaras*: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
Letras minúsculas indicam *komal* or *tivra swaras*:
- *komal*: re, ga, dha, ni
- *tivra*: ma

“ significa taar saptak
‘ significa mandra saptak
o restante (sem aspa simples ou dupla) é madhya saptak
~ significa alankar

Exemplos:
re” => é uma taar saptak komal rishabh
ma => é uma madhya saptak tivra madhyam
Ni’ => é uma mandra saptak shuddha nishad
dha’ => é uma mandra saptak komal dhaivat

2 N.E.: Alternativamente, as notas também serão representadas por apenas uma letra. Assim, as sete notas naturais são: S, R, G, M, P, D, N.
3 N.E.: Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre *shuddha swaras*.
4 N.E.: Quer dizer, numa *saptak* (conjunto de 7 notas naturais que na música ocidental está relacionado com uma “oitava”). A sequência inteira das 12 notas numa *saptak* (aqui *madhya saptak*) é: Sa, re, Re, ga, Ga, Ma, ma, Pa, dha, Dha, ni, Ni.

BHAIRAVI CHALAN:
"Movimento do [raga] Bhairavi"

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, dha Pa, Ma Pa ga Ma dha 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" 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.[5]

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.[6]

5 N.A.: Introdução do *shudha* Dha e *tivra* ma.
6 N.A.: Introdução do *shudha* Ni.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Bashonteri aagomone, dhora nabo shaje sheje chhe	**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...

Calcutá, 15 de agosto, 1984.

Tradução
(Na) Chegada da primavera
A Terra ficou decorada em novos trajes.
A vida e o mundo: todos preenchidos com o doce fluxo do amor e da beleza.
Ó criador (das formas), venha diante de mim,
Coloque Teus olhos (sobre mim) com doce sorriso.
Apareça perante mim com Teus encantamentos.
Permita-se ser reconhecido em meio aos mortais.
Tu conheces toda a Tua liila, ó Senhor dos senhores,
És a encarnação do amor e da afeição.
Entretanto, por que fazes meu coração chorar (por Ti)?
Ó Travesso, venha ao meu tímido coração,
com Teu ritmo e dança.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Bhajo re ishtho nam	**4673**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Bhajan theka**

Bhajo re ishtho nam, mon amar

Bhajo re ishtho nam

Mon amar bhajo re ishtho nam

Srishthi sthiti tatei nihito

Tahatei shesh porinam

Mon amar bhajo re ishtho nam

Dilen je purush e amrito nam

Tini i janen er nabo dham

Dhorar dhulay ei obhiram

Shune jao obiram. Mon amar…

Je amrito loke achhen she srashtha

Anrito jogote bhangen she spardha

Shakol dharaker ekak she dhortta

She amar mohon shutham. Mon amar…

Calcutá, 4 de janeiro de 1990

Tradução:
Ó, minha mente! cante o nome sagrado de Ishtho
Todas as facetas da criação, preservação e destruição residem n'Ele.

Ó Supremo, que nos conferiu este Nome Imortal,
Apenas Ele conhece a secreta origem deste constantemente renovado Universo
Nesta terra empoeirada, continua escutando sempre a canção d'Ele.

Ele permaneceu no mundo da imortalidade,
E de lá, Ele nos ensina a entregar nosso ego.
Ele é o Supremo, receptáculo de todos os receptáculos,
Ele é o mais encantador refúgio da minha mente.

**Ishtho* é literalmente "aquilo que está muio perto".

Nome da Canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Tabo tore mala, geñthe-chhi probhu	**1035**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Dadra**

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...

Calcutá, 21 de novembro, 1983.

Tradução:
Ó Parampurusha*, eu preparei a guirlanda para ti,*
com toda a doçura do meu coração.
Eu fui tomado pela tua ideação, os olhos cheios de lágrimas

Eu não tenho a força da sadhana *(do meu lado)*
*Nem possuo boas virtudes (*samskaras*)*
Então, eu somente posso confiar, implorar pela tua graça
Tu vais me afastar [deixando-me] desamparado?

Eu não possuo conhecimento mundano e nem espiritual
Meu amor por ti (também) não é tão devocional
Meus olhos apenas possuem as lágrimas da agonia.
Com quais truques você está me prendendo?

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Amar moner udbelotay	**3237**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Kaharva**

Amar moner udbelotay,

Tumi bujhe chho kachhe eshe chho

Urmi chonchol ei shoritay

Tumi chine chho tene niye chho.

Tumi bujhe chho kachhe eshe chho.

Duratto rakhoni kono,

Momotate bendhe chho onure jeno

He moha shindhu e nirobinduke,

Bhalobeshe phele chho. Tumi bujhe chho...

Harabar bhoy neiko amar,

Triloke trigune tumi shomahar

Oshesh apar tumi sharatshar

E bani janiye diye chho. Tumi bujhe chho...

Calcutá, 4 de dezembro 1985.

Tradução:
Compreendendo meu coração inquieto, Você veio para perto de mim
Você conhece as ondas incessantes dos rios de meu coração
Por isso me atraiu até Você

Sem qualquer distância de mim
Você me amarrou no Seu amor.
Ó Vasto Oceano Cósmico!
Você libertou esta gotícula, envolvendo-a em Seu amor.

Não temo mais a derrota
Você é a totalidade de todas as expressões no universo
Interminável, infinito, Você é a essência de todas as essências
Você tem me iluminado com esta verdade.

Nome da canção	Número	Idioma	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…

Calcutá, 8 de agosto, 1983.

Tradução:
Com Teu toque e alegria, a Terra está sorrindo.
Em Teus ritmos e bem-aventurança
A Terra proclama: "Eu Te amo, somente a Ti eu amo."

Com tua contínua graça e bençõe,
a escuridão da neblina foi destruída num piscar de olhos.
O epítome do mal que costumava eliminar a Tua luz
Ó! Onde é que ele desapareceu?

Os sentimentos que estavam ocultos (como que) por trás das flores da imaginação
agora emergiram da profundidade da Terra.
Acendendo as luzes na Terra, fundindo-se em todos os universos,
Todos agora irão tocar flautas em uma Única nota.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Bhalobasha bhora bhuboner ronge	**4713**	**Bengali**	**Bhairavi com um toque de 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.

Calcutá, 20 de janeiro, 1990.

Tradução:
N*este universo preenchido com a cor do amor,*
Por favor, não emita amargura.
Não permita que ninguém chore (de dor)
Nos encantadores sorrisos coloridos
Por favor, não perturbe a paz.

O lótus da manhã com sorriso amoroso
Transmite uma fragrância de amor,
Doçura plena de luz amorosa
Por favor, não a escureça.

A estrela do entardecer (Vênus) fala com um suave sorriso
O amor de todos, fundido em todos
O cheiro das flores ketaki *e* keshar *espalhando-se pelo vasto céu*
Por favor, não o impeça.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Vajra kathor kusum korak	**1565**	**Sânscrito**	**Yaman**	**Rupak**

Vajra kathor kusum korak, pinakpanaye namo namaste

Rajat girinibha chandra shekar sarva gunani janami te

Pinakpanaye...

Paresh tvam prabhu apareshah tvam, artta jananam ashrayah tvam

Anadi kalatit sante samsthitah namo shantay pashupate

Pinakpanaye...

Sarva ratnadhish sarva tyagi tvam marakat mani udbhashitah tvam

Vishva bijam vishvasyadyam, namo shivay sambhutapate

Pinakpanaye...

Calcutá, 13 de junho de 1984

Tradução:
És tão rigoroso como um raio, e também tão suave como o botão de uma flor.
Ó Senhor Shiva, portador do Pinaka , eu te saúdo.
És como uma montanha de prata, com uma lua crescente sobre Tua cabeça
Eu sei que tens todas as qualidades.

Tu és o controlador dos mundos manifesto e imanifesto
Tu és o abrigo de todas as pessoas aflitas.
És sem começo e além do tempo,
E mesmo assim, estás sempre presente junto a todas as criaturas.
Eu Te saúdo, ó imperturbável, Senhor dos Pashus!

A Ti pertencem todas as jóias e pedras preciosas
E ainda assim, Tu renuncias a tudo
És tão efulgente quanto uma brilhante esmeralda
És a própria origem e força primordial deste universo
Ó Shiva, Senhor Supremo de todos os seres, eu Te saúdo.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Tondra dao katiye	**867**	**Bengali**	**Jogiya/Gunkari**	**Kaharva**

Tondra dao katiye, bhiti dao shoriye

Aaloker poth dhore, shahoshe jai egiye.

Bhiti dao shoriye.

Je bol diye chho more, je giiti bhore chho shure,

Je modhu koroke bhore, tahare nao bariye.

Bhiti dao shoriye.

Je shur hiyate shadha, je sriti morme gañtha

Je druti dile debota, shebate nao lagiye.

Bhiti dao shoriye.

Tradução:
Ó Paramapurush, por favor destrua o meu torpor (ignorância) e remova o medo
Atendo-me ao caminho da efulgência, eu me moverei adiante corajosamente.
Remova meus medos.

A força que Tu deste, a canção que Tu infundiste na música,
O néctar com que Tu encheste o broto - por favor, não permita a destruição disso.
Remova meus medos.

As notas que eu pratiquei em meu coração, a memória que teci em meu interior profundo
A velocidade - ó Senhor - que Tu deste, por favor, utilize tudo no serviço.
Remova meus medos.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Thako tumi thakiya jao	**1194**	**Bengali**	**Kalavati e um pouco de Yaman Kalyan**	**Bhajan Theka**

Thako tumi thakiya jao, bhule dure chole jeo na

Moneri kotha balibo kahake, tumi chhada aar balo na

Bhule dure chole jeo na.

Jara eshe thake, tara chole jay

Dhoraro rupo rashi kothay haray

Chhile achho theke, jabe tumi jani

Aasha jaba kabhu koro na.

Bhule dure chole jeo na…

Desh kale te bañdha roye chhe jara

Aasha java bibortone je tara

Tumi deshatito kalatito

Bandhono tumi mano na

Bhule dure chole jeo na…

Gorakkhpur, 27 de janeiro de 1984.

Tradução:
Ó Parampurusha, por favor fique e permaneça (comigo).
Não se vá, deixando-me de lado.
Para quem, se não para Você, poderei expressar os sentimentos da minha mente?, diga-me!

Aqueles que vieram e aqueles que estão, vão-se embora novamente,
A beleza da Terra, perdida para sempre no esquecimento.
Mas eu sei que Você estava, que Você está e que permanecerá para sempre.
Você não vem nem se vai.

Aqueles que estão limitados por tempo e lugar
Passam pela transformação de ir e vir.
(Mas) Você está além de tempo e lugar

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Madhur Bhairavi ragini (Lakshan Giit)	**-**	**Sânscrito**	**Bhairavi**	**Dadra**

Madhur Bhairavi ragini

Sur lagat mridu re ga dha ni

Prat samay gavat guni.

Madhur Bhairavi…

Dha ga vaadi samvadi

Bhakti rasa shringarini

Shiva bhamini pujat niit

Shankar hiim dhaval shikhar.

Madhur Bhairavi…

G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
Sa'
Re'
Ma'
Pa'
Dha'
Sa
re'
ga'
Ga'
ma'
dha'
ni'
Ni'