Mini-retiro de

Música Indiana Devocional

Prabhat Samgiita

প্রভাত সঙ্গীত

30 e 31 de Janeiro de 2016

Atelier Dominique Jardy

Rio de Janeiro – RJ

Sumário

GLOSSÁRIO INTRODUTÓRIO DA MÚSICA CLÁSSICA HINDUSTANI 3
NOTAS MUSICAIS E NOTAÇÃO 4
INTRODUÇÃO AOS TAALS 5
RAGA BHAIRAVI: SWARA VISTARA 6

PRABHAT SAMGIITA

Bone upobone khuñjiya khuñjiya (1082) 7
Noyone momota bhora (12) 8
Ogo probhu tomake ami (53) 9
Shonali bhor jibone mor (130) 10
Thako tumi thakiya jao (1194) 11
Tomar kotha bhebe bhebe (668) 12
Tomare deke chhi (3522) 13

COMPOSIÇÃO EM BHAIRAVI

Madhur Bhairavi ragini (Lakshan Giit) 14

GLOSSÁRIO INTRODUTÓRIO DA MÚSICA CLÁSSICA HINDUSTANI

1. Swara (Sur): notas – Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
2. Shuddha swara: nota natural [*shuddha* = "pura"]
3. Komal swara: nota bemol (Re, Ga, Dha, Ni) [*komal* = "delicada"]
4. Tivra swara: nota sustenida (Ma) [*tivra* = "aguda"]
5. Taal (ou Tala [1]): ciclo rítmico
6. Laya: velocidade do fluxo da música
7. Saptak: "oitava", grupo de 7 notas. Pode ser *Mandra*, *Madhya* ou *Taar saptak*
8. Mandra saptak: oitava grave
9. Madhya saptak: oitava central
10. Taar saptak: oitava aguda
11. Raga: panorama musical das regras a serem usadas nas composições.[2]
12. Aaroha: estrutura da escala ascendente de um raga
13. Avaroha: estrutura da escala descendente de um raga
14. Pakad: padrão de notas pelo qual pode-se definir ou identificar um raga.
15. Alankar: ornamentação na estrutura das notas. (Alguns tipos: Meend, Kan, Gamak, Muraki, Khatka, Andolan, Kamapn)
16. Sum: o pulso da tala onde o ciclo da tala e a melodia sincronizam-se com bastante ênfase; em geral é o primeiro pulso, e é *tali*.
17. Rasa: sentimento. Cada raga carrega um sentimento primordial. Existem nove sentimentos primordiais: devoção, paz, romance, indignação (usado no teatro), comédia (usado em teatro), *pathos* [3], *viira* [4] e seriedade.

[1] Nota do Autor (N.A.): A palavra *tala* é formada a partir das letras iniciais de ***ta****ndava* e ***la****lita marmika* (*tala* = *ta* + *la*).

[2] N.A.: *Raga* é uma estrutura musical a partir da qual são feitas composições musicais que são agradáveis aos ouvidos. *Raga* significa "aquilo que colore a mente".

[3] Nota do Tradutor (N.T.): *Pathos* (do latim) pode designar sentimentos de piedade, simpatia, ternura ou tristeza.

[4] N.T.: *Viira* (do sânscrito) significa bravura ou heroísmo.

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".[5]

Existem 7 *shuddha swaras*: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni.
Existem 4 *komal swaras* (re, ga, dha, ni) e uma *tivra swara* (ma).[6]
No total são 12 *swaras*.[7]

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

[5] 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.

[6] N.E.: Sa e Pa são consideradas notas fixas, ou seja, são sempre *shuddha swaras*.

[7] 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.

INTRODUÇÃO AOS TAALS

Taal (ou Tala): ciclo rítmico
Matra: pulso (medida de tempo)
Tali: tempo acentuado (representado pela letra "X" e por números)
Khali: tempo não acentuado (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			

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			

Taal **Rupak** – 7 Matras

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

Chautaal – 12 Matras [8]

Dha	Dha	Dhin	Ta	Kete	Dha	Dhin	Ta	Tete	Kat	Gadi	Gin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X		O		2		O		3		4	

Jhap Taal – 10 Matras [9]

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

[8] N.A.: *Tala* não muito utilizada em Prabhat Samgiit.
[9] N.A.: *Tala* não muito utilizada em Prabhat Samgiit.

RAGA BHAIRAVI: SWARA VISTARA

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 Ma, Sa ga Sa ga Ma ma Ma ga~ re Sa, dha' ni' Sa ga Re ga Sa re Sa. [10]

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. [11]

[10] N.A.: Introdução do *shudha* Dha e *tivra* ma.
[11] N.A.: Introdução do *shudha* Ni.

Nome da canção	Número	Língua	Raga	Tala
Bone upobone khuñjiya khuñjiya	**1082**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Dadra**

Bone upobone khuñjiya khuñjiya

Kono khane tabo dekha na pai

Bhudhore shagore niharika pore

Kothay aachho ta jana nai.

Kono khane …

Je tomare bhalobashe tar kotha

Bhabite nahi ki kono byakulota

Tomare jibon je diye diye chhe

Taar tore mone nahi ki thai. Kono khane …

Aaj bujhilam monete royechho

Mono bhumi aalo koriya rekhechho

Bahir bishshe khuñjiya khuñjiya

Kachhere dure pathate chai. Kono khane …

Calcutá, 13 de dezembro de 1983.

Tradução:

Eu procurei por Ti nos bosques e na floresta
mas não consegui Te encontrar em lugar nenhum.
Eu procurei por Ti na terra, no oceano, na nebulosa – em cada esconderijo e canto eu procurei.
Eu não sei onde Tu estás.

Tu não desejas pensar naqueles
que tem imenso amor por Ti?
Tu não tens nenhum lugar na Tua mente para aqueles
que dedicaram suas vidas por Tua causa?

Mas hoje eu entendi: Tu estás na minha mente.
Tu trouxeste efulgência e desfizeste minha ignorância.
Procurando no mundo externo,
Estou mandando quem me é mais próximo para o lugar mais longínquo.

Nome da canção	Número	Língua	Raga	Tala
Noyone momota bhora	**12**	**Bengali**		**Rupak**

Noyone momota bhora

Hasite mukuta jhora

Ojana pothik ek elo

Noyone momota bhora ...

Hiya kañpe tharo tharo

E ki bhabo monoharo

E anondo ke ba she je dilo

Noyone momota bhora ...

Mono chahe shoda dekhi

Laje bhoye nahi taki

E modhuro modhu kotha chhilo

Noyone momota bhora ...

Deoghar, 22 de setembro de 1982.

Tradução:

Ó! O viajante desconhecido chegou.
Seus olhos revelam ilimitada compaixão.
Seu sorriso mostra brilhantes pérolas.

Meu coração pulsa respeitoso.
Como resistir à Sua majestosa presença?
Quem é Ele, que criou tanta bem-aventurança em mim?

Minha mente quer estar sempre fixa n'Ele.
Mas por vergonha e medo, não tenho coragem.
Onde estava escondida essa doçura incomparável?

Nome da canção	Número	Língua	Raga	Tala
Ogo probhu tomake ami	**53**	**Bengali**		**Kaharva**

Ogo probhu tomake ami,

Bhalobashi bhalobashi

Shatoto moner majhe jagiya thake

Tomari hashi modhuro hashi

Tomake ami bhalobashi.

Añdhar nishay tumi dhrubotara

Moru trishnay tumi nirodhara

Shampode bipode shonge achho

Kachha kachhi pasha pashi.

Tomake ami bhalobashi

Kono gun nahi tabu kachhe tene nao

Pashete boshao khudha mitao

Dibanishi dibanishi.

Tomake ami bhalobashi

Calcutá, 25 de outubro de 1982.

Tradução:

Ó meu Senhor, tudo o que eu sou é para Ti !
Eu Te amo, eu Te amo !
Teu sorriso está sempre em minha mente,
Teu sorriso, teu sempre-doce sorriso.
Todo o meu amor é por Ti.

Tu és a estrela polar na noite de profunda escuridão,
Tu és a fonte de água fresca no deserto sedento.
Na prosperidade e no infortúnio, Tu estás comigo, mais próximo do que ninguém.
Eu amo somente a Ti.

Ainda que eu não tenha nenhum mérito especial, Tu me trouxeste para perto de Ti.
Tu me puxaste para perto e acabaste com a minha sede.
Dia e noite, dia e noite.
Eu Te amo, eu Te amo !

Nome da canção	Número	Língua	Raga	Tala
Shonali bhor jibone mor	**130**	**Bengali**	**Aasavari e um pouco de Bhairavi**	**Dadra**

Shonali bhor jibone mor, aabar ki re aashabe phire
Shato bethar shato bedonar, shato lanchhanar aañdhar chire
Shonali bhor...

Kato prodosh, kato probhat, kato sharot boshonto rat
Kato aasha, kato bharosha, bheshe gechhe oshru nire.
Shonali bhor...

Purvakashe orun hashe, batash bhashe phulo shubashe
Nabo borshe nabo harshe bethar sriti jay je shore
Shonali bhor...

Calcutá, 20 de novembro de 1982.

Tradução: [12]

O amanhecer dourado da minha vida está regressando novamente?
Penetrando a escuridão de incontáveis dores,
De incontáveis agonias, incontáveis humilhações.
O amanhecer dourado da minha vida está regressando novamente?

Quantos crepúsculos, quantos amanheceres,
Quantas noites de outono e primavera,
Quantas esperanças e aspirações!
Será que tudo passou, levado pelas lágrimas?

No horizonte ao leste, o amanhecer púrpura está sorrindo,
A fragrância das flores flutua no ar.
Com o novo deleite do novo ano,
Todas as lembranças de dor se desvanecem.

[12] N.T.: Baseada na tradução em inglês do site *prabhatsamgiita.net*.

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,
Você não conhece qualquer limitação.

Nome da canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Tomar kotha bhebe bhebe	**668**	**Bengali**	**Desh**	**Dadra**

Tomar kotha bhebe bhebe, anno kichhu bhabate nari
Bhababo nako jotoi bhabi, bhabonate jodiye podi.
Tomar kotha bhebe bhebe.

Tumi achho ami achhi, bishsho jogot bhule gechhi
Tomar rupe, tomar rage, shob kichhutei tomare heri.
Tomar kotha bhebe bhebe.

Duraakasher oi je tara, shamol shobhay ei je dhora
Tomar bhabe aatto hara, neche chole tomare gheri.
Tomar kotha bhebe bhebe.

Calcutá, 14 de Julho de 1983.

Tradução:

Pensando em Ti, eu não consegui pensar em mais nada
Pensando em não pensar (em Ti), eu somente me prendi em Ti.

Tu és, e eu sou; o universo desapareceu
Em Tua forma, em Teus encantos; em todas em coisas eu vejo somente a Ti.

A Tua beleza em uma estrela distante, o verde da Terra
Tudo sumiu no Teu pensamento, na dança em torno de Ti.

Nome da Canção	Número	Idioma	Raga	Tala
Tomare deke chhi	**3522**	**Bengali**	**Bhairavi**	**Kaharva**

Tomare deke chhi tomare cheye chhi,

Tumi chhada kichhu na jani.

Monone mete chhi bhalobeshe chhi,

Bishshe shudhui tomare mani.

Tomari bhaber srote ami bhashigo,

Tomari kurubinda te nachigo.

Tumi shindhu ami bindu,

Tomari priti more rekhe chhe tani.

Tumi chhaada kichhu ....

Ushna ulkaghate korokapate,

Dokhina shomirone jyotsna rate.

Morme bhashe dikboloye hashe,

Tomari giti omrito bani.

Tumi chhada kichhu ....

Calcutá, 29 de Abril de 1986.

Tradução:

Eu te chamo, Eu desejo a Ti somente, eu não conheço mais ninguém.
Minha mente, intoxicada com Teu amor, somente entende a Ti.

Eu fui arrastado pelas enchentes dos Teus pensamentos, dançando ao Teu desejo.
Tu és o infinito oceano, eu sou a Tua gotinha; Teu amor me prende para sempre.

Na chuva dos implacáveis meteoros, na violenta chuva de granizo
Nos reconfortantes ventos frescos à luz da lua cheia
Tua canção e Teu néctar de doce voz fazem meu coração flutuar rumo ao horizonte sorridente.

Nome da composição	Compositor	Idioma	Raga	Tala
Madhur Bhairavi ragini (Lakshan Giit)	**(incógnito)**	**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 …

Tradução:

Bhairavi, uma doce ragiini
Komal *re, ga, dha e ni (são por ela usados)*
Pessoas de conhecimento cantam-na pela manhã.
Bela de fato é a ragiini *Bhairavi.*

A nota vadi *é dha, e ga é* samvadi
O sentimento primário é de romance e devoção
A esposa de Shiva usa-a em suas adorações a Shankar,
Que reside nos picos montanhosos cobertos de neve
Realmente a bela ragiini *Bhairavi.*