

Instrumentos de la música de India

La tabla es un membranófono de dos piezas que se toca comúnmente en el norte de la India. El tambor que se toca con la mano derecha se conoce como tabla y el tambor que se toca con la mano izquierda se llama baya ("izquierda").

Se usa un martillo para tensar la piel golpeando las clavijas hacia arriba o hacia abajo, cambiando así el tono del tambor. Según las antiguas leyendas hindúes, Shiva (el dios de la música y la danza) inventó los tambores. Una historia dice que en las profundas grietas de los glaciares del Himalaya, a menudo se oye el 'ruido sordo' de los pesados cantos rodados de hielo cayendo. Se cree que estos ruidos son del tambor de Shiva

El sitar es un instrumento de cuerda pulsada. El sitar tiene seis o siete cuerdas principales y 19 cuerdas "simpáticas" o resonantes que suenan sin puntear como resultado de captar las vibraciones de las cuerdas principales pulsadas con el mezbab. El sitar también tiene veinte trastes móviles para que el instrumento se pueda afinar para cada forma melódica o raga aumentando o disminuyendo los espacios entre los

trastes.

La tambura tiene cuatro cuerdas pero no tiene trastes. Se utiliza estrictamente como un instrumento de acompañamiento para ayudar al músico a mantenerse afinado. La tamboura produce un zumbido constante en toda la pieza para ofrecer un centro tonal a la música

Los ragas. Toda la música clásica india se basa en un raga específico. Los ragas son modos musicales (algo parecido a nuestras escalas) y hay cientos de ellos. Sus nombres están relacionados con diferentes momentos del día / estaciones y solo se reproducen en esos momentos, creando una cierta atmósfera. El término Raga tiene varios significados. Algunas personas lo traducen como una 'melodía', otras como una 'composición' y también se le ha llamado una 'invocación' (llamado a Dios).

Hay más de 250 Ragas en la música india. Cada uno tiene su propio estado de ánimo y asociación particular. Al igual que los colores, cada raga tiene su propio estado de ánimo especial que puede afectar al oyente.

Morning raga (Vibhas)
Mood-Lovliness, sound of the early dawn.

Drone notes C, A

Evening raga (Behag)
Mood-peaceful and relaxed.

Drone notes C, G

Night raga (Malakosh)
Mood-peaceful and relaxed.

Drone notes B, E

- In pairs take it in turns to play the ragas over the drone. (This can be played on keyboards, xylophones, glockenspiels, recorder etc...try different instrumental combinations). Notice how each raga has a different 'feel'.

Raga Vibhasa – Dawn Raga

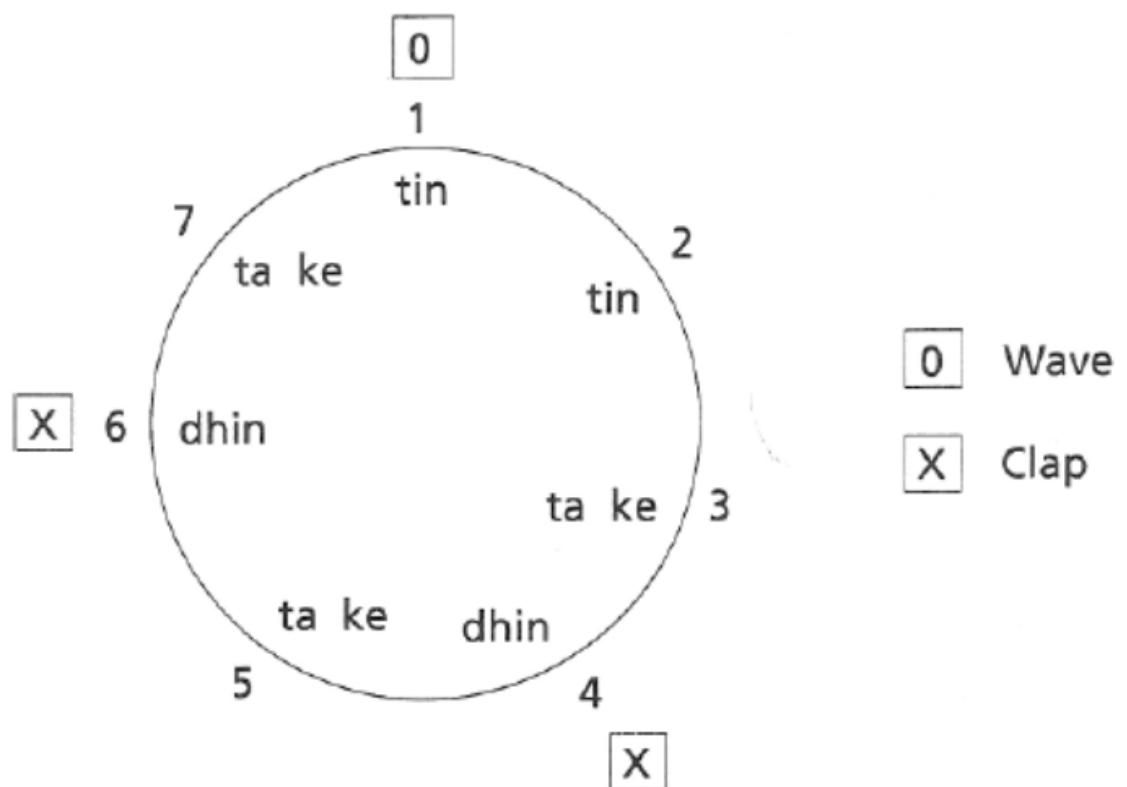
SA RI GA MA DHA NI DHA MA GA RI SA

Los talas. La palabra Tala proviene de la sílaba **ta** (que representa la danza del dios hindú Shiva) y **la** (la danza de su compañera). Tala también significa "palmada", aunque se usa para referirnos a un ciclo rítmico. En la música india hay un tala básico o ciclo rítmico que se toca lentamente después de la sección Alap y aumenta gradualmente su velocidad a través de las secciones Jor y Jhala. Generalmente se acepta que hay 360 talas. Pero algunos no suelen tocarse porque son impopulares, pasados de moda o demasiado complicados.

El primer tiempo del tala es el más importante y se llama Sam.

Todos los patrones rítmicos deben comenzar y terminar en el 'Sam matra'.

Hay una relación entre la velocidad de la tala, a medida que se acelera, las improvisaciones se vuelven más complicadas.

Música Clásica India

(Breve historia)

La música clásica india es una de las formas de música más antiguas del mundo y se remonta a casi 2000 años. La música clásica del norte y sur de la India no es la misma.

La música del sur de la India es incluso más antigua que la del norte, y se ha desarrollado en un diferente modo. El estilo de música sureño se llama Carnatic.

La música del norte de India se llama indostaní y se desarrolló a partir de antiguos cantos religiosos, que se vieron influenciados por la música árabe en el siglo XI cuando los musulmanes conquistaron la India.

En el pasado, la música clásica floreció en las cortes de los príncipes indios que fueron llamados Maharajás. Los maharajás emplearon músicos y otros artistas (como bailarines, actores, narradores, poetas y pintores). Vivían en los palacios, así que la música de corte rara vez se escuchaba fuera de ella ni tenía contacto con la música popular y pudo mantenerse pura y tradicional durante siglos.

Cada corte tenía su familia de músicos que se especializaban en un estilo particular de música y era transmitida de boca en boca, desde de padres a hijos a lo largo de varias generaciones desarrollando una tradición oral de enseñanza.

Preguntas.

1. ¿Qué edad tiene la música clásica india?
2. ¿Cómo se ganaban la vida los músicos indios en el pasado?
3. ¿Dónde se interpretó la música clásica?
4. ¿Cómo se transmitió la enseñanza musical?
5. ¿Cuáles son los nombres dados a los estilos del norte y del sur de música clásica india?

Audición de música clásica india I

Hay cuatro elementos principales en la música india.

Bordón (Zumbido o dron)

La música india no tiene armonía ni acordes como la música occidental, sino que las melodías principales van acompañadas de un sonido sostenido que se escucha a lo largo de la pieza. Este es el bordón y consta de solo dos notas (5ª y 8ª) que actúan como base para toda la pieza.

Melodía.

El siguiente elemento a escuchar es la melodía. La melodía se improvisa basándose en una escala o modo melódico llamado raga. Cada pieza se basa en un raga específico, que conforma el material necesario para el desarrollo de la canción.

Ritmo.

A medida que la pieza se desarrolla, el ritmo se agrega gradualmente. En la música india las frases rítmicas tienen un claro sentido melódico, y se construyen a partir de modos, ciclos rítmicos o frases complejas llamadas talas.

Improvisación.

Dado que la música india no está escrita, los músicos tienen que improvisar (inventar la música). Pero tienen que improvisar dentro de un conjunto de reglas, que se basan en el raga y tala que los músicos han elegido tocar.

ACTIVIDAD DE ESCUCHA 1: RAVI SHANKAR

1. ¿Qué instrumento toca el bordón? ¿A qué familia de instrumentos pertenece? ¿Tiene trastes?
2. ¿Qué instrumentos tocan la melodía principal? ¿A qué familia de instrumentos pertenece? ¿Tiene trastes?
3. ¿Qué instrumento toca el ritmo?

Audición de música clásica india II

Además, hay tres secciones principales de la pieza, que son:

- La Sección 'Alap'.

Funciona como introducción. Se caracteriza por la presencia del bordón y la exposición del primer material melódico. El ritmo es lento y relajado y los músicos introducen poco a poco el raga con el que van a tocar

- La Sección 'Jor'.

Deriva de la sección 'Alap' y se diferencia con la anterior en que se va introduciendo poco a poco una sensación rítmica a partir de los pulsos principales de la tala por los instrumentos de percusión. Se mantiene la sensación tranquila de Alap, aunque ligeramente más rápida.

- La Sección 'Jhala'.

Es la sección de desarrollo. Comienza despacio y va aumentando la velocidad. En esta sección se encuentra el 'Gat', que se considera el clímax de la pieza. En el 'Gat' todos los músicos tocan.

ACTIVIDAD DE ESCUCHA 2: Raga Shivranjani en Bansuri

1. ¿Qué sección escuchas en primer lugar? ¿Qué instrumentos están tocando?
2. Nombra y describe la sensación de esta sección.
3. ¿Qué instrumento marca el comienzo del Jhala?
4. ¿Qué instrumento toca la melodía principal? ¿A qué familia de instrumentos pertenece?

Creación de alap

La sección Alap es la primera sección de un raga. En esta sección un instrumento introduce y explora las notas del raga elegido sobre un bordón.

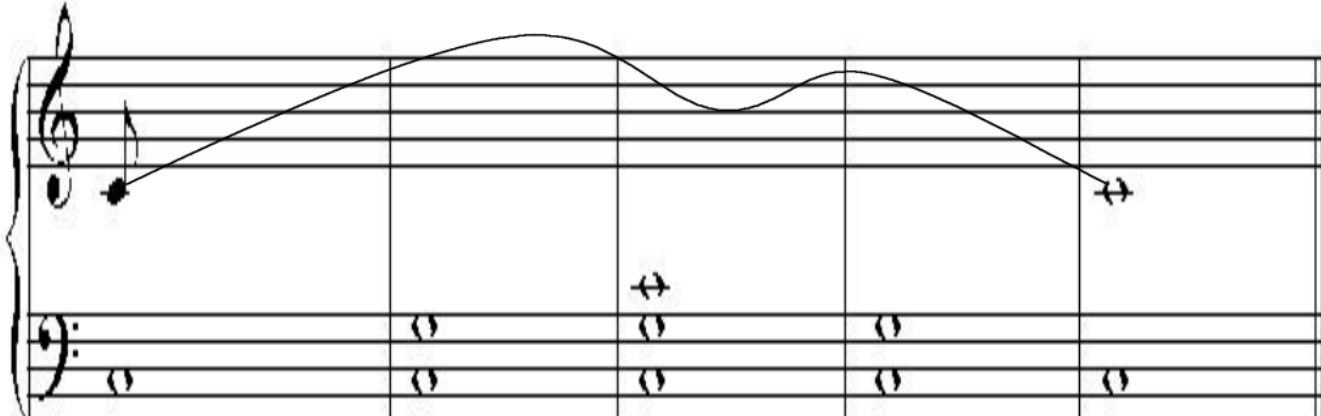
El estado de ánimo del Alap es tranquilo y sin sentido del ritmo. El músico también explora el rango de tono del instrumento, generalmente comenzando con un tono bajo.

- Usando Raga Behag (C, E, F, G, B, C,) crea una improvisación que sigue la forma del tono en la partitura.

Evening raga (Behag)
Mood-peaceful and relaxed.

Drone notes C, G

- Usando Raga Behag y este bordón, trata de componer una sección Alap.
- Intenta ampliar el Alap repitiendo ideas melódicas.
- Selecciona un instrumento apropiado para el estado de ánimo (por ejemplo, flauta o violín. ¡Un sintetizador puede ser un buen sustituto del Sitar!)