

LA MÚSICA DE LA INDIA Y SU RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA

Dr. Carlos Alberto Gibaja Zapata

Investigación que indaga las características fundamentales de la música de la India, sus diversas manifestaciones e intenta descubrir la vinculación que tienen con las corrientes filosóficas hindús.

Mayo 2014

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
CAPITULO I Generalidades sobre la Música de la India	3
CAPÍTULO II La Música Clásica tradicional India	13
CAPÍTULO III Música Folclórica de la India	17
CAPÍTULO IV Relación entre la Música de la India y la Filosofía	20
CONCLUSIONES.....	27
BIBLIOGRAFÍA	28

INTRODUCCIÓN

El arte puede descubrir el alma de una nación, es por ello, que en la India, donde siempre se ha exaltado la espiritualidad, el arte es considerado un vehículo para desarrollar experiencias internas, las cuales se manifiestan en la bella y armoniosa forma de la música. La música India a diferencia de la occidental tiene también una dimensión religiosa, inclusive se la considera como un camino para el progreso espiritual, se cree que los músicos, al momento de interpretarla, trascienden los límites de su persona y se convierten en instrumentos de la inspiración divina. Con este estudio, se busca describir las características fundamentales de la música de la India, sus diversas manifestaciones e intentar descubrir la vinculación que tienen con algunas corrientes filosóficas hindús.

Para cumplir con nuestro propósito, esta monografía se compone de cuatro capítulos: CAPÍTULO I: Generalidades de la Música de la India, CAPÍTULO II: La Música Clásica tradicional India CAPÍTULO III: Música Folclórica de la India CAPÍTULO IV: Relación entre la Música y la Filosofía India. En el primer capítulo, se estudia la música hindú, desde su origen, se describen sus tipos de música, su compleja estructura musical y los instrumentos más representativos. En el segundo capítulo, se describe y analiza a la música clásica hindú en sus dos variantes: la música carnatica y la Indostaní En el tercer capítulo, se aborda la música folclórica hindú describiendo seis géneros musicales representativos. El cuarto capítulo investiga los puntos de encuentro de la música hindú con su filosofía. Al final de la monografía, se anota una serie de CONCLUSIONES que se derivan del trabajo académico, y la BIBLIOGRAFÍA que sustenta dicho estudio.

CAPITULO I Generalidades sobre la Música de la India

ANTECEDENTES

Los pueblos hindúes, aunque divididos en varias culturas, cultivaron muy pronto la música. En los *Upanisades* se cuenta que el dios Brama meditó durante cien mil años, y como resultado de esta meditación nació la música: luego vino todo lo demás. La música ante todo es el símbolo de la armonía del Universo, a diferencia de China, parece que en la India se prefirió la voz humana entonada para dirigirse a la divinidad (Comellas, J. 2008).

Tradicionalmente, la música estuvo intrínsecamente ligada a la religión y a la filosofía, era parte integral del ritual místico religioso. Según la filosofía india, el objetivo del hombre es alcanzar el moksha, es decir, la liberación; y la música puede ser un camino para alcanzar el moksha mediante lo que se denomina nadopasana (adoración del sonido).

En la cosmogonía hindú la música existe desde que existe el universo, ya que todos sus ciclos y su actividad se hallan generados por el dios Shiva, quien, en su forma de Nataraja, simboliza con su danza mística la creación del universo.

"La música surgió y evolucionó en India en una época en la que la mente hindú se fascinaba más por la unidad de las cosas que por su aparente diversidad y anhelaba principalmente explorar el significado central de la vida antes de preocuparse por exponer los acontecimientos de la existencia. La música India llegó a adquirir una forma artística creada para expresar, principalmente, un contenido místico. Emergió como fuente de auto expresión para fluir, eventualmente, hacia el océano de experiencias espirituales, tocaba la mente sólo para silenciar sus pensamientos a fin de que el espíritu, en su serenidad infinita, pudiera gozar su primigenia melodía de ser, desdoblándose en el *llegar a ser*. Reliquias de este antiguo propósito yacen esparcidas hasta hoy alrededor del hacer musical de la India, cuando a pesar de todas sus

exuberancias emocionales, parece aspirar intensamente al éxtasis. del silencio" (Venna, 2008).

Así, la música, más que cualquier otro arte, llegó a considerarse como vehículo de perfección y de unión del hombre con lo Divino, una forma de Yoga (que significa literalmente "unión"), siendo el resultado de esta unión consciente la dicha suprema, la beatitud, el *Ananda*¹. La música India invita más bien a la contemplación que a la acción. "Interpretada de esta manera, la música India es una organización de sonidos cuya finalidad es la organización de la mente humana y, por ende, de su personalidad. Las cualidades de una mente sana son, principalmente, la firmeza, racionalidad, concentración, equilibrio y serenidad, fortificar estas cualidades es fortificar la mente. Esta es la tarea que se propone la música India al tratar de traducir las cualidades que se requiere de la mente, convirtiéndolas en fibras fundamentales de su textura, los rasgos psicológicos, en símbolos físicos, y la necesidad de beatitud, en normas de belleza².

En la India las representaciones teatrales que eran organizadas sobre los textos de Ramayana y Mahabarata, en su desarrollo conjugaban la música, haciendo de estos eventos un antecedente de la ópera (Jaramillo Restrepo, 2008).

El tratado musical más antiguo que se conoce en la India es el Natya Shastra, atribuido a Bhárat, creado entre los siglos VI y V a. c. El Natya Shastra es un tratado completo sobre drama, escrito en verso sánscrito, pero dada la importancia que tenía la música en el drama de aquella época, buena parte de la obra está dedicada a la música.

TIPOS DE MUSICA HINDÚ

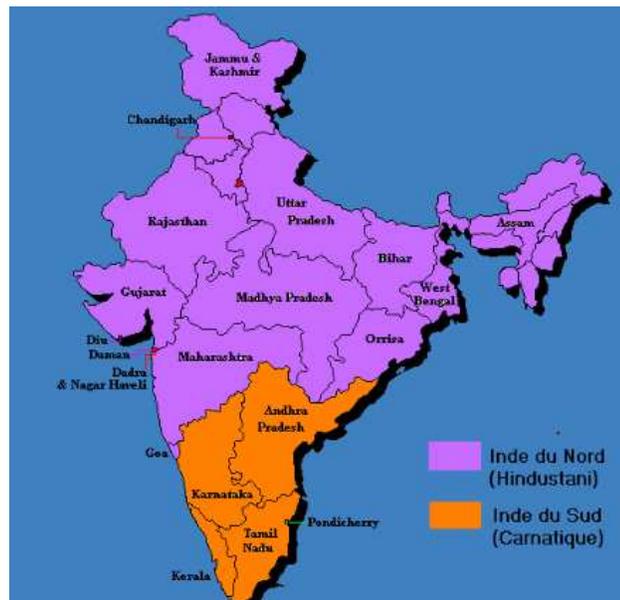
Las manifestaciones musicales en la India se pueden dividir en dos grandes grupos:

¹ *Ananda* (del sánscrito आनन्द, ānanda, significa "alegría, felicidad suprema")

² Venna, K. Ob. cit.

- ✚ La música religiosa: Durante muchos siglos la principal manifestación musical religiosa fue el antiguo canto de los himnos y textos del Veda, libro sagrado del hinduismo. La música de culto védica era vocal y monofónica.
- ✚ La música profana: Tras la invasión musulmana se produjo una división cultural, surgiendo en el norte un tipo de música islámica-hindú llamada *indostánica*, con una mayor libertad tanto en forma como en el estilo, y de una mayor elegancia y ornamentación. En el sur fiel a la tradición, surge un tipo de música llamada *carnática*, de una estructura más rígida y desde el punto de vista métrico más austera.

Figura 1 Ubicación Geográfica de los tipos de Música Hindú Profana

Ambos tipos de música se basan en el raga y tienen el mismo número de notas. La clasificación de los raga es también común a ambas (Manjula, 2014).

ESTRUCTURA DE LA MÚSICA DE LA INDIA

La estructura de la música de la India es muy compleja, a pesar de las diferentes tendencias, existen unas características comunes que están en la base de su estilo musical.

Los siete nombres (elementos) de la escala hindú son: Sharya, Rishabha, Gandhara, Madhyama, Panchama, Dhaivata y Nishad. En forma abreviada se llaman: Sa - Re (o Ri) - Ga - Ma - Pa - Dha - Ni.

El sistema musical hindú utiliza una escala de siete sonidos en la que la distancia entre ellos es en torno a un cuarto de tono. Al existir intervalos menores que el semitono, resulta muy difícil transcribir melodías utilizando el sistema de notación occidental. La notación musical es una especie de recordatorio que no se corresponde completamente con lo que posteriormente se escucha en la interpretación.

En la música india no existe un repertorio escrito, de tal manera que la transmisión musical es esencialmente oral. Una consecuencia de este sistema es el uso de instrumentos de sonido muy flexible, que pueden adaptarse a esta peculiar afinación.

La melodía se organiza en torno a ragas. Este concepto es difícil de entender para el occidental. Un raga se define por cuatro elementos:

- a. Una nota fundamental, la tónica, que se toca constantemente y sobre la que descansa toda la estructura.
- b. Un conjunto de notas entre 5 y 9.
- c. Una nota predominante, diferente de la tónica y que se interpreta más que las otras, y que constituye el punto de partida para las variaciones melódicas.
- d. Un conjunto de esquemas melódicos y rítmicos.

En la interpretación de un raga la duración puede oscilar entre 10 minutos y dos horas, aunque lo más frecuente es que dure entre 30 o 40 minutos, en esta interpretación se pueden distinguir:

- ✚ La sección inicial, en la que se expone sus características, de forma lenta y sin percusión.

- ✚ La central en la que se introduce un ritmo básico que se va acelerando progresivamente y la melodía es más decorada.
- ✚ La sección final en la que los ritmos son cada vez más rápidos hasta su conclusión.

Cada raga tiene también unos elementos expresivos diferentes, pudiendo traducir diferentes pensamientos y sentimientos. Hay ragas para cada momento del día, para celebrar acontecimientos del ciclo de la vida, para cada día de la semana, etc. Aunque se conservan en torno a 132 ragas, se utilizan con mayor frecuencia entre 50 y 60 ragas.

Por todo esto es complejo el concepto de raga para el occidental, porque incluye un tipo de escala, ritmos, esquemas melódicos, ornamentos, estados de ánimo, etc., formando un conjunto de materiales melódicos-rítmicos que se pueden utilizar para crear una composición (Aleman).

El Raga constituye el principio básico de la estructura musical Hindú, es el pilar central de todo su edificio musical; y es también la matriz de la música indostánica. El Raga impregna toda la música hindú, tanto es así que no se concibe una sin el otro, podría decirse que la música hindú es el Raga que viene a ser, la forma elaborada y sistematizada que traduce un estado espiritual particular, un sentimiento que produce ese estado de beatitud, de goce estético.

El Ritmo en la música Hindú

El sistema rítmico recibe el nombre de tala. En el aspecto rítmico, la música hindú es sin lugar a dudas una de las más complejas del planeta, un tala cuenta con un número de tiempos o pulsaciones de compás que oscilan entre 3 y 108 pulsaciones, agrupados de manera especial y que se interpreta con cambios de velocidad (lenta, media, viva), y con una acentuación diferente a la occidental.

Talas diferentes pueden tener el mismo número de tiempos pero con una organización distinta, (por ejemplo, un tala de 14 tiempos puede ser tocado 5+5+4,

o bien 2+4+4+4). Cada raga está asociado a un tala, pero un mismo tala puede servir a diferentes ragas porque son menos numerosos, se conservan unos 108 talas pero sólo se usa un número limitado de ellos (en el sur se utilizan 7 talas cada uno con cinco formas).

La memorización de las variaciones rítmicas se hace con la ayuda de monosílabos que representan las diversas maneras de golpear el tambor, con el borde de los dedos, con un dedo extendido, con dos dedos, con la palma de la mano, con las dos manos, sobre el centro o el reborde. Se obtiene así una manera de solfear los ritmos equivalentes a la de las melodías. Esto permite a los músicos memorizar pasajes rítmicos muy complejos que pueden trabajar durante meses incluso sin tocar³.

INSTRUMENTOS DE LA INDIA

1. Sarangi

Instrumento de cuerda (3 centrales y 36 auxiliares), comparable al violín, pues se toca con arco, está moldeado a partir de una sola pieza de madera. Quienes lo interpretan con buena técnica (eso incluye tocar con una porción inusual de los dedos: aquella bajo las uña) pueden sacarle sonidos parecidos a los de la voz humana, y por eso se agrega a composiciones que buscan un cierto efecto dramático. Conjuntos rockeros, como Aerosmith, Tool y Blind Melon han introducido el sarangi en sus grabaciones.

³ Aleman, I.E.S. Ob. Cit.

2. Saantor

Instrumento de percusión de cuerda, compuesto por una gran caja de madera (de forma trapezoidal) cuyas cuerdas se tocan con palillos especiales y con el intérprete sentado en el suelo (ubica el instrumento sobre sus piernas). Puede compararse al xilófono. Su origen es persa, y se encuentran antecedentes de varios siglos antes de Cristo. Ofrece un sonido claro, que cubre tres octavas, y que resulta ideal como acompañamiento a composiciones de arreglos multirítmicos.

3. Esraj

Mezcla de Sitar y violín, se toca con un arco y sostiene las cuerdas sobre un puente bastante largo, de más de un metro (el intérprete descansa parte de su base sobre una de sus rodillas). Su sonido es preciso y brillante, y de una dulzura que le ha ganado el apodo de “el arpa india”. Ravi Shankar fue un intérprete temprano de Esraj, antes de descollar en el sitar.

4. Sitar

Instrumento musical antiguo de cuerda pulsada y una caja de resonancia de madera. Es tradicional de la India y Pakistán -probablemente, es el instrumento más conocido en el extranjero de esos dos países-, aunque, desde los años sesenta, pasó a ser frecuente escucharlo también en composiciones occidentales. Se toca en posición casi vertical apoyado sobre las rodillas del intérprete. Las cuerdas se puntean con un uñero metálico o con una púa, suele confundirse con la cítara (de hecho, el diccionario de la Real Academia Española no diferencia ambos instrumentos), pero este último es un instrumento más pequeño y de sonido más grave. Es el instrumento indio más usado en grabaciones occidentales. Los Beatles lo utilizaron en temas como “Norwegian wood”, “Within you without you” y “Across the universe”, entre otras; y también Brian Jones lo agregó a grabaciones de los Rolling Stones. Este instrumento fue popularizado por Ravi Shankar, uno de los músicos hindús más importantes, que lo dio a conocer por todo el mundo con sus recitales de música de la India.

5. Swarmandal

Es una suerte de arpa, aunque más pequeña que la que conocemos en Occidente, puede tener entre 21 y 40 cuerdas y suele acompañar a uno o varios cantantes. Debe ser interpretada con gran delicadeza y con las puntas de los dedos, una cuerda a la vez. Aparece en canciones de los Beatles tan conocidas como “Strawberry fields forever” y “Lucy in the sky with diamonds”.

6. Shehnai

Es el oboe de India, solía tocarse típicamente en festivales y bodas, pero de a poco ha ido introduciéndose también en las grabaciones de varios géneros musicales, principalmente de India y Paquistán. Está hecho de madera y bronce, y exige una técnica cuidadosa para manejar lo versátil que puede llegar a ser su sonido. Una de las pocas agrupaciones pop que ha incluido alguna vez un shehnai, son los Rolling Stones en “Street-fighting man”.

7. Nagaswaram

Instrumento de viento, largo y firme, de sonido agudo y sinuoso, requiere de un gran oficio para su interpretación; cubre dos octavas y media (como la flauta) y los tonos pueden manejarse a partir de la fuerza en la presión de los dedos. Es el instrumento de viento sin bronce que puede alcanzar el más alto volumen. Es usado casi siempre invitado en matrimonios y templos del Sur de India.

8. Tabla

Es uno de los instrumentos de India más conocidos fuera de las fronteras del país. Hay tallados de 500 años antes de Cristo que ya muestran su figura, es un instrumento de percusión, compuesto por dos tambores más bien pequeños (parecidos a los bongós), pero de diferente tamaño y sonido. Su superficie de piel (vaca o cabra), los puddi, son en extremo sensibles (las más complejas en la familia de la percusión, según expertos). Exige una hábil interpretación que combina técnica de las palmas y de los dedos de las manos.

9. Tasha

Aunque es un tambor pequeño (y delgado), su sonido es de gran profundidad, y por esto atrae a varios músicos occidentales. Se toca con dos baquetas, colgado por una cinta que va al cuello del intérprete. La idea es tocarlo con agilidad, y potenciar su volumen, por eso resulta ideal para marchas y celebraciones públicas (García).

CAPÍTULO II La Música Clásica tradicional India

En general la música tradicional de la India es también conocida como música carnática o karnataka, hace referencia al tipo de música que suele escucharse y componerse en el sur de la India (la palabra: "carnática" tiene su origen en el idioma sánscrito de los vocablos *carnataka sangitam* que significan precisamente "música tradicional").

Sin embargo existe otro tipo de música clásica que es interpretada en el norte de la India la cual es conocida como música Indostaní.

2.1 Música Clásica Carnática:

El origen exacto de la música carnática no está bien establecido, se dice que engloba el tiempo de 3,000 y 1,500 a.C. Los primeros instrumentos musicales fueron una especie de trompeta o nadasuaram y se acompañaba con un instrumento de percusión en forma de tambor llamado taval, instrumento que se continúa utilizando en ceremonias hindúes y bodas. Dentro de los compositores más reconocidos se encuentran Muttusuami Dixitar, S. Sastri, Tyagaralla, entre otros.

La parte sur en la que se desarrolló la música carnática, nunca llegó a ser conquistada por mogoles y los persas-árabes, esta condición creó que este género, tenga un sentimiento más "puro" y de pertenencia popular.

La música tradicional Carnática se caracteriza por tener una serie de reglas de composición más estrictas y ser mucho más teórica. Sin embargo y al igual que toda la música India comprende los mismos conceptos básicos que son la escala o raga y el ritmo o tala.

El contenido de las canciones de la música carnática es necesariamente religioso, específicamente en la religión y corriente de pensamiento Hinduista. Los compositores de las canciones pueden desarrollar dos papeles: el hecho de alabar a Dios y otro que es todo lo contrario, es decir regañar y quejarse de la deidad. Sin

embargo hoy en día, las canciones de este género se han aligerado y el mensaje puede variar y formar parte de un discurso más lúdico y laico, con temáticas como: la patria, la familia, la comida etc.

El inicio de la música de la India se debe a la búsqueda de la preservación de los textos sagrados, que son los cuatro Vedas, la música se creaba en lo que se conoce como Prosody que es: la forma en la que el compositor coloca el texto en una composición vocal acomodando las sílabas a las notas en la melodía de cada texto cantado. En esta labor se utilizaban los Vedangas, en dos de sus seis formas:

- ✚ Shiksha (fonética y fonología) y
- ✚ Chandas (métrica y poética).

Los Vedas son los 4 textos sánscritos que forman la base del extenso sistema de textos sagrados del hinduismo.

Los vedangas son seis disciplinas auxiliares que se utilizan para la mejor comprensión de los libros sagrados Vedas:

- ✚ Shiksha: Fonética y Fonología.
- ✚ Chandas: Métrica y Poética.
- ✚ Vyakarana: Gramática.
- ✚ Nirutka: Etimología.
- ✚ Jyotienā: Astrología y Astronomía.
- ✚ Kalpa: Rituales.

Los aspectos formales del cantar se delinean en el Samaveda (el tercero de los 4 textos sagrados Hindús). Los sacerdotes implicados en cantar en estos rituales se llamaban "Samans" y se utilizaban instrumentos antiguos como: la concha (Shank), Sella (Veena), Flauta (Bansuri), las trompetas y cuernos utilizados hasta hoy en ciertos rituales y ceremonias.

La fusión de las culturas India y Musulmana, afecto al canto creando dos variantes de la música de la India y en regiones como Paquistán e Irán: Qawwali y Khayal.

2.2 La Música Clásica Indostaní o Shastriya Sangeet:

Se creó durante el periodo Védico, el cual se ha ido desarrollando desde el siglo XII, su influencia también ha llegado a países como Bangladesh, Afganistán, Pakistán y Nepal. Siguen los mismos cánones de la música tradicional mediante las ragas (escala) y las talas (ritmo).

La música clásica Indostaní surgió de la fusión de las culturas India y Persa-Árabe tras la llegada y permanencia de los persas musulmanes en la región durante los años 1,000 - 1,400 d.C.

Los músicos que se mueven dentro del ámbito del género Indostaní que han alcanzado un nivel en el logro musical, son concebidos con títulos que revelan su pertenencia religiosa como en los Hindus: *Pandit* generalmente y en los Musulmanes como: *Ustad*. Así podemos ver actualmente nombres como *Pandit Ravi Shankar* o *Ustad Allah Rakha*.

En la edad media, muchos de los sistemas melódicos fueron fundidos junto con las ideas de la música Persa. Varios compositores pertenecientes a la corriente de pensamiento sufista⁴ se vieron en esta tarea. Posteriormente alrededor de 1900 *Pandit Vishnu Narayan*, consolidó las estructuras musicales del género en un número de "Thaats"⁵.

La música clásica Indostaní es sobre todo vocal, las formas musicales fueron diseñadas para el funcionamiento vocal, muchos de los instrumentos fueron diseñados y evaluados en cuanto como emulaban la voz humana.

Tipos de composiciones:

Los géneros musicales vocales más importantes de la música Indostaní son: Dhrupad, Khayal y Thumri.

⁴ El Sufista es aquel que ama la Verdad, quien por medio del Amor y la devoción hace la peregrinación hacia esa Verdad o Perfección Absoluta, y por el Pudor que siente hacia ella se aleja de todo lo que no sea la Verdadera Realidad.

⁵ Los Thaats son modos de clasificación de los raga en el Norte de la India.

Dhrupad: Es el más viejo estilo de cantar, realizado por los cantantes masculinos, se realiza con la Tampura y el Pakhawaj como acompañamientos instrumentales. Las líricas estaban a veces en sánscrito en tiempos antiguos. Esta música es sobre todo piadosa en tema y contenido. Esta forma era la principal de la música clásica de la India en el norte hasta hace dos siglos, a los que se ha transformado a algo menos austero como el Kahyal. El género Dhrupad casi se extingue siglos atrás, afortunadamente la familia Dagar se ha visto en la tarea de mantenerlo vivo dándole a este género un renacimiento y popularización en la India y en el Oeste.

El género Khayal: es una música vocal adoptada en parte de la música Persa medieval, la palabra Khayal significa "pensando" (originaria del árabe) este género es especial pues se basa en improvisar y expresar la emoción. La lírica cargada de esta forma emocional tiene una necesidad de observación poética. las temáticas varían entre la situación emocional entre dos amantes, la evocación de alguna situación intensa, o la narración de la concepción del Hinduismo o el Islam.

Thumri: es una forma vocal semiclásica entendida así por haber comenzado con la corte de Nawab Wajid Ali (1847 - 1856) las líricas están típicamente en un proto-Hindú ósea una lengua llamada Bhasha de Braj y son generalmente románticas.

Además de la voz humana, los instrumentos representativos de la música clásica Indostaní son:

De cuerda pulsada: Veena, Sitar, Sarod, Surbahar, Sursringar y Santoor.

De cuerda frotada: Sarangi, Esraj, Violín.

De viento: Bansuri, Shehnai, Harmonium, Samvadini.

De percusión: Tabla y Pakhawaj. (Palomo, Medina, Castillo, & Tovar)

CAPÍTULO III Música Folclórica de la India

La música folclórica hindú, por tener más de treinta siglos de evolución es muy rica en géneros musicales, presentaremos los más importantes:

3.1 Bauls

Los bauls de Bengala son una orden de músicos que datan del siglo XVII, quienes tocan un tipo de música visnuista, influenciada por sufismo y budismo, usando los instrumentos khamak, ektara y dotara. Son cantantes-poetas itinerantes cuya música es rústica, y reflexiona en lo infinito entre los contextos cotidianos de trabajo y amor.

3.2 Bhangra

Bhangra es una música y danza originaria de la región de Panyab (norte de la India y Pakistán). Siendo el resultado de mezclas de distintos bailes antiguos de la región, se popularizó por los agricultores en la fiesta anual que celebraban por la llegada de la primavera, donde la cosecha del bhang (especie de cáñamo) le dio su nombre

3.3 Dandiya

Género musical popularizado bajo la forma de Dandiya Raas que es la danza más popular no solo de Gujarat, sino también todos los estados en toda la India. Es una característica especial del festival Navratri.

Dandiya es una forma de danza que generalmente se realiza en grupo, tanto por hombres y mujeres. La característica especial de la danza Dandiya es la vestimenta de colores que llevan los bailarines y los palos de colores realizadas por ellos. Los palos de madera se utilizan como apoyo y están muy bien decoradas. Es por esta razón esta danza es también llamada la "Stick Dance". Los palos están hechos de bambú que está pintado en diferentes colores para hacerlos más atractivos. Los intérpretes tienen palos en las manos de ambos y golpean juntos en los golpes de los instrumentos musicales. Dandiya Ras implica

un gran número de personas a la vez. De acuerdo con el ajuste de la danza, dos círculos están formados por los bailarines.

Dandiya la danza folclórica es un baile muy enérgico y juguetón que proporciona oportunidades para la actuación y el intercambio de mensajes a través de contacto con los ojos. La singularidad de dandiya del resto de las formas de la danza de la India es el uso de colores, palos musicales, su código de vestimenta, el alcance que ofrece para la improvisación, la innovación y la creatividad, y la enorme cantidad de bailarines en un solo programa. En cuanto a los palos, que se hacen tradicionalmente de bambú. (Dandiya)

3.4 Ganasangeet

El género musical Ganasangeet generalmente es cantado a coro y lleva siempre algún mensaje social⁶. Las letras de las canciones son giran alrededor de la Libertad, la fuerza de la comunidad, el patriotismo. Debido a la ocupación británica de la India, una gran cantidad de canciones de protesta sobre anti-imperialismo/pro-socialismo fueron sido escritas en la India. Ejemplos: apni Azadi Ko Hum Hargis Mita Sakte Nahin, ajadee tor Hoyni, Kadam Kadam badhaye jaa, Vande Mataram, etc

3.5 Lavani

Lavani viene de la palabra Lavanya que significa el amor. Esta es una de las formas más populares de la danza y la música que se practica en todo Maharashtra. El Lavani se ha convertido en una parte necesaria de los espectáculos de danza folclórica de Maharashtra. Tradicionalmente, las canciones son cantadas por artistas mujeres, pero los artistas masculinos ocasionalmente pueden cantar Lavanis. El formato de la danza asociada a Lavani se conoce como Tamasha. Lavani es una combinación de canción y baile tradicional, que lleva a cabo sobre todo a los golpes encantadoras de 'Dholaki', un instrumento de percusión parecido. Danza realizada por las mujeres atractivas, vistiendo saris de nueve yardas. Se cantan en un tempo rápido. El entusiasmo y sobre todo el ritmo

⁶ Calcuttaweb.com

de la India encuentra una declaración expresiva en medio de la música tradicional de la India, redefinido hace poco con el término "felicidad". Lavani se originó en la región árida de Maharashtra y Madhya Pradesh.

3.6 Rabindra Sangeet

Rabindra Sangeet (del Bengalí: রবীন্দ্রসঙ্গীত Robindro shonggit), también conocidas como las canciones de Tagore, son canciones escritas y compuestas por Rabindranath Tagore . Tienen características distintivas de la música de Bengala, popular en la India y Bangladesh. "Protesta" significa la música "Rabindra Sangeet" significa la música (o más acertadamente Songs) de Rabindra .

Rabindra Sangeet utiliza la música clásica de la India y de la música popular tradicional como fuentes (Huke, 2009).

Rabindranath Tagore fue una figura muy destacada en la música india. Escribiendo en bengalí, Tagore escribió unas 2.230 canciones, creó una biblioteca con todas estas canciones, ahora conocidas por los bengalíes como Rabindra Sangeet cuya forma está influenciada principalmente por la música clásica indostaní, carnatica, la occidental, el baul , bhatiyali y diferentes canciones populares de la India. Muchos cantantes en Bengala Occidental y Bangladesh basan toda su carrera en el canto de las obras de arte de Tagore. El himno nacional de la India y el himno nacional de Bangladesh son Rabindra Sangeets.

CAPÍTULO IV Relación entre la Música de la India y la Filosofía

La filosofía hindú es la suma de las doctrinas filosóficas y religiosas cercanas al hinduismo que se desarrollaron en la antigua India. Tradicionalmente se las divide entre aquellas que aceptan la autoridad de los vedas como textos sagrados y revelados (ástika), y aquellas que no (nástika).

Entre las que aceptan la autoridad de los Vedas (ástika), se incluye a las siguientes seis escuelas:

- Samkhya
- Yoga
- Nyāya
- Vaisheshika
- Mimamsa
- Vedānta

Y entre las que no aceptan la autoridad de los Vedas (nástika), tradicionalmente se cuentan las siguientes escuelas:

- Budismo
- Jainismo
- Lokaiata

En la historia de la filosofía hindú pueden distinguirse tres grandes períodos:

- a. Vedismo (7 siglos de duración)
- b. Bramhanismo (3 siglos de duración)
- c. Hindúismo (26 siglos de duración)

El primer período es el del **vedismo**, que transcurrió aproximadamente desde el siglo XV a. C. hasta el siglo VIII a. C. Durante este primer período se desarrollaron los primeros textos védicos, en particular el Rig vedá, el Sama vedá, el láyur vedá y el Átharva vedá, así como el sistema de castas.

El segundo período es aquel del **brahmanismo**, aproximadamente desde el siglo VIII a. C. hasta el siglo V a. C. En este período se incorporaron los Upanishads al conjunto de textos sagrados.

Y el tercer período es el del **hinduismo** propiamente, que comienza aproximadamente en el siglo V a. C. y aún continúa.

En oriente, y particularmente en la India, la filosofía es denominada darśana, un vocablo sánscrito que significa visión intuitiva e inmediata de la realidad, esta intuición es el fin último del ser humano. La filosofía india no busca el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que aspira a un conocimiento profundo del Ser supremo que traiga consigo la liberación de todo cautiverio; se trata de una tarea, intelectual y ascética a la vez, que conduce a la visualización de la Realidad última, es decir el fin último de la filosofía de la india sería religioso.

Vemos que a lo largo de la historia han aparecido una la diversidad de escuelas filosóficas en la India, las cuales al estar fuertemente conectadas con la religión han dado origen también a una diversidad de religiones; en efecto, la India es el lugar de nacimiento de las llamadas religiones dárnicas: hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Al ser la India uno de los países con mayor diversidad religiosa en el mundo, se la considera una de las sociedades y culturas más profundamente religiosas, la religión juega un papel central y definitivo en la vida de la nación y de mucha de su gente.

En la actualidad el hinduismo y budismo son, respectivamente, la tercera y la cuarta religión más practicadas en el mundo, teniendo entre ambas cerca de 1400 millones de seguidores en todo el planeta.

El pensamiento filosófico en India comenzó a formarse durante el primer milenio antes de Cristo con la aparición de los Upanishads y el desarrollo de las distintas escuelas filosóficas. Hay que insistir que en el pensamiento indio no es sencillo distinguir entre filosofía y teología (religión) como dos ramas del saber independientes, ambas van juntas como partes integrantes de cada darśana, es decir, de cada sistema o escuela filosófica nacida en suelo indio.

4.1 EL PERIODO VÉDICO Y LA MÚSICA

La escuela védica se basa en las enseñanzas de los Vedas, que es una abundante y antigua colección de libros sagrados, escritos en prosa y en verso, recopilados según la tradición por el sabio Vyāsa. La literatura védica es sumamente vasta, aun cuando muchos de sus textos se hayan perdido con el paso de los siglos. Los Vedas son considerados literatura revelada, aunque no en el sentido de la revelación de un Dios personal al ser humano. Al conjunto de los Vedas se los denomina śruti que significa lo que se ha oído, lo que se ha revelado.

Los cuatro Libros sagrados Vedas fueron:

- ✚ El Rig-veda (el recitar poético),
- ✚ El Iá-yur-veda (uso del sacrificio) y
- ✚ El Sama-veda (cánticos).
- ✚ El Atharva-Veda (Sacerdotes del fuego)⁷

De estos cuatro libros nos ocuparemos de dos, pues se relacionan con la música: el Rig-veda y el Sama-veda:

El Rig-Veda, que consiste en mantras o himnos de alabanza a las diferentes deidades y dioses, estos himnos de alabanza son llamados riks (Angelina).

El Rig-veda y el Sama-veda son históricamente el punto de encuentro inicial de la música con la filosofía India. La música de culto védica es vocal y monódica, sus melodías desarrollan determinadas tonalidades, En el noroeste de la India existía una antigua civilización india en la cual la música estaba vinculada con la religión védica (basada en los textos épicos Vedas).

El Sama-veda

Sama significa llevar shaanti o paz a la mente, también significa canción. La mayor parte de los himnos de Sama Veda, con excepción de setenta y cinco pasajes, son del Rig Veda. La diferencia principal reside en que en este Veda los himnos se

⁷ Libro que indica una variedad de hechizos y encantos cuyo propósito es tanto bendecir como maldecir.

han musicalizado con notas prolongadas o sostenidas. El Sama-veda revela que la evolución espiritual puede lograrse a través de la música (tanto escuchándola como cantando). Es por eso que el Señor Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita, "Entre los Vedas, Yo soy el Sama Veda".

El Sama-veda se conoce también como Gana (música) Veda puesto que todas las formas de música en este mundo se han desarrollado desde él. Todas las formas de notación musical también están contenidas en este Veda. Hay una sección de él que es llamada Gandharva Veda y que se centra en la danza y la música⁸.

4.2 EL PERIODO BRAHAMANICO Y LA MÚSICA

El brahmanismo es una escuela filosófica hindú y también se le considera una religión, constituye un periodo de tránsito entre la escuela védica y la escuela hinduista. El Brahmanismo, se ocupa más de la observancia de normas que de dogmas teológicos, alcanza su máxima expresión en los libros sagrados: Brahmanas (ritual), Upanishadas (filosofía) y Vedantas (sabiduría suprema). El brahmanismo popular se explica en el Mahabharata y el Ramayana. Los Dharmasutras y Dharmasastras (textos legales) reflejan aspectos prácticos de la religión aplicada a la sociedad.

El sabio Yajnavalkya, en los comienzos de la historia del brahmanismo, en respuesta a la pregunta de "cómo el cielo no se ha llenado todavía ", expuso la doctrina de la transmigración⁹ de las almas. El cielo, al igual que la tierra, no es permanente. Las criaturas se convierten en hombres, bestias, demonios o dioses en virtud de los karma (trabajos) acumulados de existencias anteriores. El karma en esta vida determina la siguiente posición del alma en la rueda de la existencia. Aunque la doctrina invitara al ser humano con la perspectiva de ascender hasta la deidad, la inestabilidad de la posesión celestial restaba a esta recompensa eficacia para promover la buena conducta en la tierra. Por eso, los filósofos, tanto sacerdotes como laicos, buscaron una solución por encima del cielo y la rueda de

⁸ Angelina, O. Ob. Cit.

⁹ La transmigración es algo así como el viaje que realiza el Espíritu a través de las diversas formas de vida a las que anima momentáneamente, mientras dura su vida, para luego retirarse sin sufrir cambio alguno.

la existencia, un poder superior al de los dioses. Este poder, llamado Brahmán, se concebía como Ser permanente en su morada, el Nirvana.

Ni el Brahmán ni el Nirvana resultaban del todo definibles o comprensibles para una criatura situada en el interior de la rueda. Brahmán se encuentra dentro y más allá de la rueda: es el Ser, la misma esencia de la vida y, por ende, trascendente e inmanente en la vida del ser humano. El alma humana (Atman), cuando se comprende a sí misma, se convierte también en Brahmán; de aquí que, alcanzando esa comprensión, se alcanza el Nirvana. La finalidad suprema del alma pasó de esta forma a ser la consecución del Nirvana más que la del cielo.

El Brahmanismo elaboró finalmente una ordenación mecánica de la vida, los cuatro Asramas, para asegurar mejor la unicidad con el Brahmán universal. Tal vida ordenada suponía el estudio de los Veda, el matrimonio para engendrar hijos, la vida eremítica¹⁰ consagrada a la contemplación y un ascetismo extremado. Para evitar ulteriores transmigraciones se impuso como prescripción ortodoxa la necesidad de atenerse a esa pauta de vida. El creyente medio, sin embargo, se conformaba con alcanzar el cielo por el ritualismo. El Brahmanismo halla su manifestación social en el sistema de castas que ha dominado la vida hindú durante siglos y debe su origen a la misma mitología. El sistema separa a los brahmanes (sacerdotes) de los chatrias (nobles, guerreros), los vaisias (agricultores), los sudras (braceros) y los sin casta o parias. Tal división vino a remachar las cadenas con las que los brahmanes sujetaron a toda la India, y que actualmente lucha por sacudírselas. Gran parte de la inmensa literatura india se debe a los brahmanes, rectores durante largos siglos tanto de la vida intelectual como social de los hindúes (C.I.S.E., 2009).

En el periodo brahmanico temprano las ofrendas sacramentales eran acompañadas de himnos de alabanza y peticiones, principalmente por las buenas cosas de la vida, niños, salud, riqueza y suceso en los emprendimientos. Pero las necesidades superiores del alma tampoco fueron olvidadas, se observa en los himnos de Varuna, Mitra, y los otros dioses; notables textos que expresan un

¹⁰ Equivalente a vida ermitaña

sentido de culpa y piden el perdón. Sin embargo la música era prohibida durante el periodo de adiestramiento a los jóvenes aspirantes a brahmán, a los cuales se le exigía aprender todos los Vedas de memoria, lo que duraba nueve años o más. Durante este período, el estudiante se hallaba sujeto a una severa disciplina moral, tenía que levantarse antes que el sol, y no se le permitía recostarse hasta después del anochecer. Se le negaban comidas ricas y delicadas, y debía mendigar lo que comía en sus dos comidas diarias, se esperaba que observara la más estricta castidad. Era obligado a evitar no solo la música, sino también el baile, el juego, la falsedad, la falta de respeto a los superiores y los ancianos, la codicia, la ira y el daño a los animales.

4.3 EL PERIODO DEL HINDUÍSMO Y LA MÚSICA

El hinduismo es una tradición religiosa proveniente de la India y en sánscrito, su lengua natal, significa “religión eterna”. La eternidad es representada por un ciclo de reencarnaciones¹¹ de vidas materiales. Éstas esconden detrás un universo espiritual que contiene la explicación del equilibrio del mundo. El hinduista aspira a abandonar el ciclo de las reencarnaciones y retornar al universo espiritual. Lejos de la concepción occidental consumista de “disfrutar la vida hoy”, “disfrutar la vida que es una sola”, el hinduismo busca un grado de meditación y conexión espiritual con el universo donde el acento reflexivo se coloca en la vida espiritual más que en la vida material.

A diferencia de muchas religiones, el hinduismo no posee fundador pues se advierte como una suma de culturas, una suma de creencias metafísicas, costumbres y rituales, Se considera que es la religión más antigua del mundo (Saliche, 2012).

Si bien el origen de la música hindú no está bien establecido, se considera que las primeras expresiones de **la música carnática** aparecieron entre los años 3000 y

¹¹ La reencarnación es la creencia que consiste en que la esencia individual no muere cuando muere el cuerpo del sujeto sino que continúa extendiéndose en otros cuerpos. Esa esencia –llámese alma, energía o conciencia- no desaparece nunca porque no se limita al carácter mortal del sujeto que la contiene sino que continúa por siempre adoptando otros cuerpos y sujetos.

1500 A.C. El contenido de las canciones de la música carnática es necesariamente religioso, específicamente hinduista, aunque no siempre alaba, ya que el compositor también puede quejarse o regañar a la deidad. El tema de muchas composiciones «ligeras» hoy día es principalmente laico: la patria, la naturaleza, la comida, etcétera.

La Música India Indostaní Es música clásica del norte de la India, es una tradición que se creó a partir de la síntesis del canto védico, de la tradición persa y de tradiciones folclóricas de la región, esta música es interpretada tanto por indios musulmanes como por indios hinduistas. Este arte ha estado evolucionando desde el siglo XII, en lo que es ahora el norte de la India, Bangladesh, y Pakistán, y también en Nepal y Afganistán. La música Indostaní es ahora uno de las dos principales ramas de la música clásica de la India; a igual que toda música india, los conceptos claves son la raga, o la escala, y la tala o ritmo.

La música indostaní estaba vinculada con la escuela védica (con los cuatro textos épicos vedas, literatura de la India, II milenio a. C.). Esta música india está ligada con la lengua, la danza y el gesto, y es vehículo de encuentro con el Dios creador del universo y miembro de la Tri-murti (“tres formas”), la tríada conformada por Brahmá (dios creador), Visnú (dios preservador) y Shivá (dios destructor).

La música Indostaní ha evolucionado a lo largo de los siglos, y en su forma contemporánea se basa principalmente en la improvisación, sobre la base de un marco melódico llamado marco rāg y rítmico llamado tāl. Hay varios estilos dentro de la música Indostaní como el dṛpad, khayāl, ṭumrī y bhajan que tienen características diferentes, variadas complejidades musicales y diferentes fines. Se trata de una tradición oral en la que los matices de las interpretaciones dependen de linajes musicales llamados gharānās¹².

¹² En la música indostánica, un gharānā es un sistema de organización social que une a músicos o bailarines de linaje o de aprendizaje, los cuales se juntan para desarrollar un estilo de música particular.

CONCLUSIONES

1. La música de la India es compleja y está intrínsecamente ligada a la religión y a la filosofía.
2. Los tipos de música hindú son la música religiosa y la profana.
3. En la música india no existe un repertorio escrito, de tal manera que la transmisión musical es esencialmente oral.
4. El Raga constituye el principio básico de la estructura musical Hindú, la melodía se organiza en torno a ragas.
5. En la música india no existe un repertorio escrito, de tal manera que la transmisión musical es esencialmente oral.
6. El sistema rítmico recibe el nombre de tala, la música hindú rítmicamente, es una de las más complejas del planeta.
7. Los principales instrumentos de la india son: el Sarangi, Saantor, Esraj, Sitar, Swarmandal, Shehnai, Nagaswaram, Tabla y el Tasha
8. La música clásica tradicional de la india se puede clasificar geográficamente como música carnatica, que hace referencia al tipo de música que suele escucharse y componerse en el sur de la India, y la música indostaní en el norte de la India.
9. La música folclórica hindú, es muy rica en géneros musicales, los más importantes son: Bauls, Bhangra, Dandiya, Ganasangeet, Rabindra Sangeet.
10. En la historia de la filosofía hindú pueden distinguirse tres grandes períodos: Vedismo, Bramhanismo y el Hindúismo.
11. Los cuatro Libros sagrados Vedas fueron: El Rig-veda, El Iáyur-veda y El Sama-veda, El Atharva-Veda, dos se relacionan con la música, el Rig-veda y el Sama-veda:
12. La música carnatica se caracteriza por religiosa.
13. La música Indostaní está ligada con la lengua, la danza y el gesto.

BIBLIOGRAFÍA

- Aleman, I. M. (s.f.). *Música de la India*. Recuperado el 19 de MAYO de 2014, de http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/la_musica_en_la_India.htm
- Angelina, O. (s.f.). *Los Vedas: Una introducción*. Recuperado el 20 de Mayo de 2014, de <http://cantosvedicos.blogspot.com/2010/01/la-organizacion-de-los-vedas.html>
- C.I.S.E. (2009). *¿Qué es el Brahamanismo?* Recuperado el 2014 de Mayo de 3, de <https://fenixsafo9067.wordpress.com/2009/06/04/%C2%BF-que-es-el-brahmanismo/>
- Comellas, J. L. (2008). *Historia sencilla de la Música*. Alcalá : Ediciones RIALP, S.A. Madrid.
- Dandiya. (s.f.). *Indian Mirror*. Recuperado el 2 de Mayo de 2014, de <http://www.indianmirror.com/dance/dandiya.html>
- García, M. (s.f.). *Música del mundo*. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de <http://musicadelmundo.about.com/od/Otros/tp/Diez-Instrumentos-De-La-India.htm>
- Huke, R. (2009). *Enciclopedia Británica*. London.
- Jaramillo Restrepo, G. E. (2008). *Introducción a la Historia de la Música: Curso de Apreciación Musical*. Caldas: Comité editorial: Univ. de Caldas.
- Manjula, B. (2014). *La Música India*. Recuperado el 18 de Mayo de 2014, de Instituto de Indología: <http://www.institutodeindologia.com/index.php/articulos/arte/227-la-musica-india>
- Palomo, J., Medina, L., Castillo, D., & Tovar, E. (s.f.). *Raíces de la Música*. Recuperado el 8 de Mayo de 2014, de <https://sites.google.com/site/desdelasraicesdelamusica/home/musicindia>
- Saliche, L. (2012). El hinduismo y su filosofía de la reencarnación. *Rev Alrededores*.
- Venna, K. (2008). K. K. Venna: "Ananda in the Aesthetics of Music". . *Journal of the Sangeet Natak Academy*. N°9. New Delhi.

