

India y China a través de su música

Rafael Caro Repetto

rafael.caro@upf.edu

Music Technology Group

Universitat Pompeu Fabra

Musical Bridges

Indostana (norte de la India)

Carnática (sur de la India)

Jingju (China)

Andalusí (Marruecos)

Makam (Turquía)

India y China a través de su música

MÓDULO 1

India a través del khayāl

04/02. Introducción

11/02. La dimensión rítmica: *tāl*

18/02. La dimensión melódica: *rāg*

25/02. La estructura del khayāl

MÓDULO 2

China a través del jingju

04/03. Introducción

11/03. Actuación y personajes tipo

18/03 La música del jingju

25/03. La música en su contexto interpretativo

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d'Elisabets, 10

India a través del *khayāl*

1

Algunos apuntes sobre हिन्दी hindi

क

c j g ṛ ś ṣ
calan, Kṛṣṇa

kha gha cha jha ṭha ḍha tha dha pha bha

का	aa, ā	<i>raaga</i>	<i>rāga</i>
की	ee, ī	<i>teental</i>	<i>tīntāla</i>
कू	oo, ū	<i>bhoopali</i>	<i>bhūpālī</i>

Algunos apuntes sobre हिन्दी hindi

क

c j g ṛ ś ṣ
calan, Kṛṣṇa

kha gha cha jha ṭha ḍha tha dha pha bha

का	aa, ā	<i>raaga</i>	<i>rāg</i>
की	ee, ī	<i>teental</i>	<i>tīntāl</i>
कू	oo, ū	<i>bhoopali</i>	<i>bhūpālī</i>

Introducción

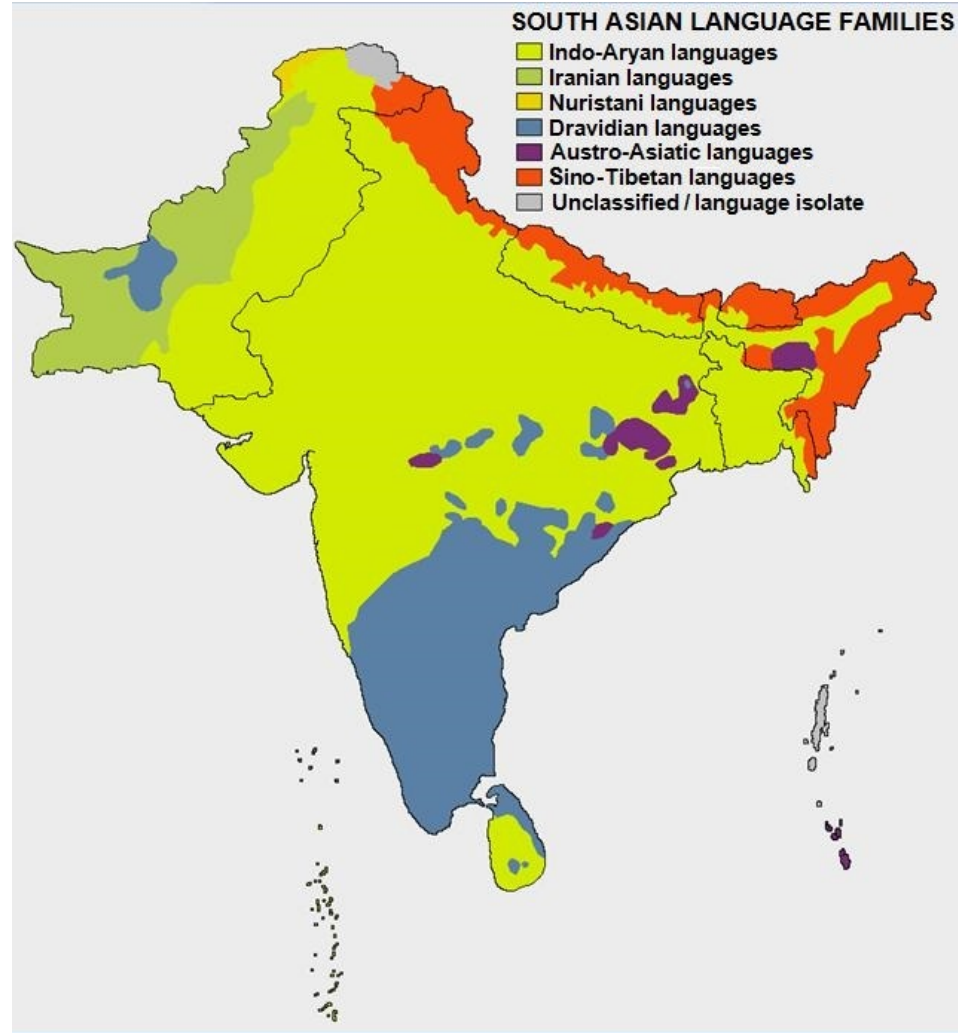
India cultural

Tres llegadas de occidente

Lenguas indoarias

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

varṇa ($\neq$ *jāti*, $\approx$ *casta*)

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

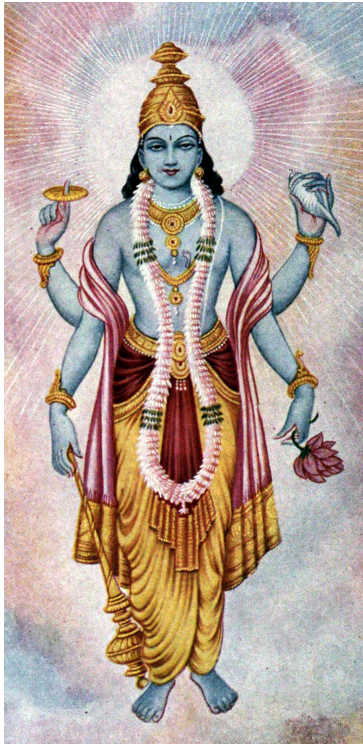
Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

mantra

nāda

Viṣṇu

Kṛṣṇa

Sarasvatī

Naṭarāja (Śiva)

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

paramparā

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

Nāṭyaśāstra (II aC - II)

kathakali

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

Nāṭyaśāstra (II aC - II)

Saṅgīta ratnākara (Śārṅgadeva, XIII)

paramparā

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

Nāṭyaśāstra (II aC - II)

Saṅgīta ratnākara (Śārṅgadeva, XIII)

paramparā

guru-śiṣya paramparā

Śruti: “lo que es oído”

Vedas

Ṛgveda

ca. XV-XII aC

Yajurveda

ca. XII-X aC

Sāmaveda

ca. XII-X aC

Atharvaveda

ca. XII-X aC

cantilación védica

śāstra

Nāṭyaśāstra (II aC - II)

Saṅgīta ratnākara (Śārṅgadeva, XIII)

paramparā

guru-śiṣya paramparā

gharānā

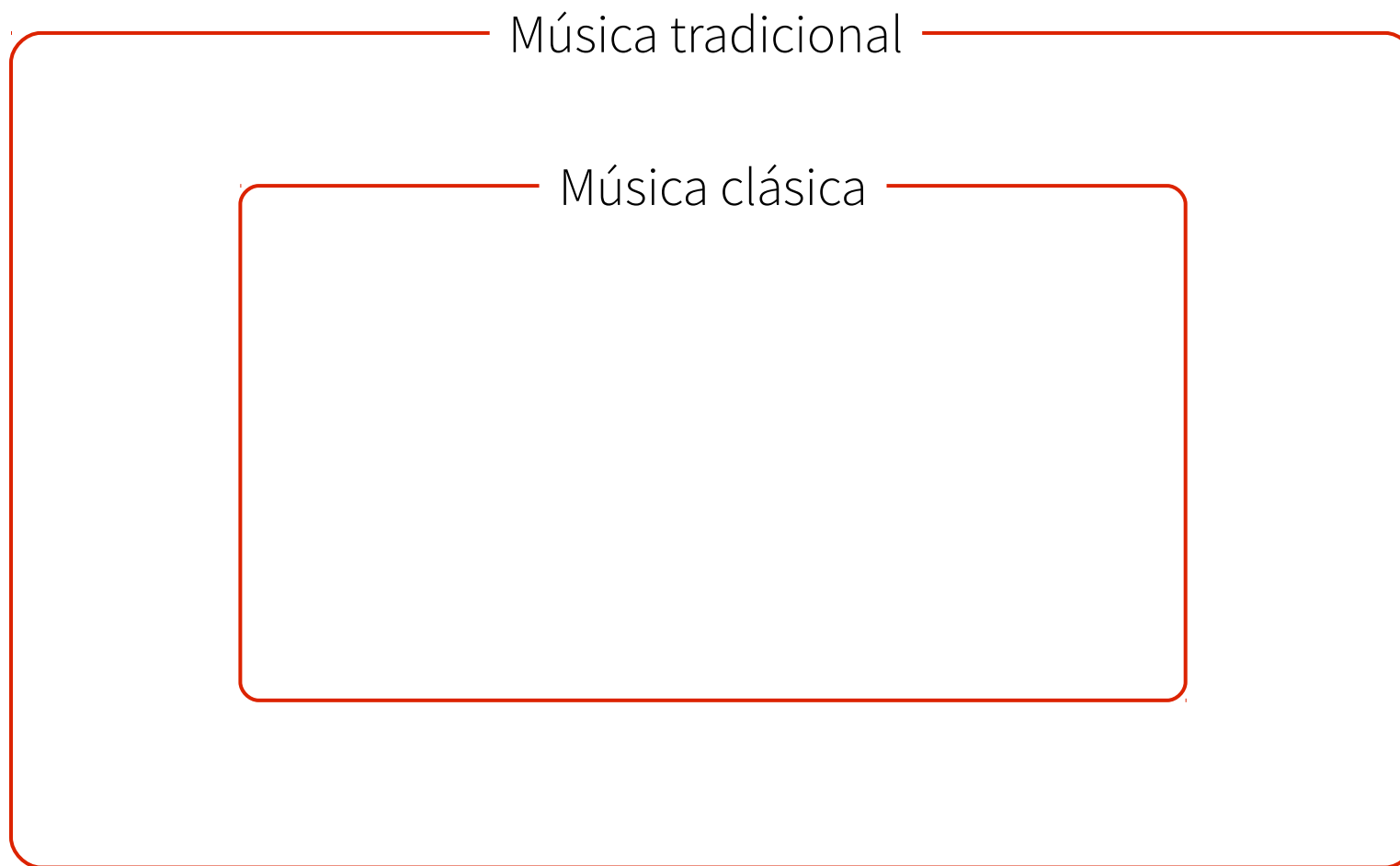
Tres llegadas de occidente

1. Migraciones indo-arias
2. El islam
3. El British Raj

Hinduísmo e islam

Música clásica

Formato

soporte sonoro continuo

línea melódica principal
(apoyo melódico secundario)

acompañamiento rítmico de percusión

Principios musicales

rāg   *tāl*

Formato

soporte sonoro continuo

línea melódica principal
(apoyo melódico secundario)

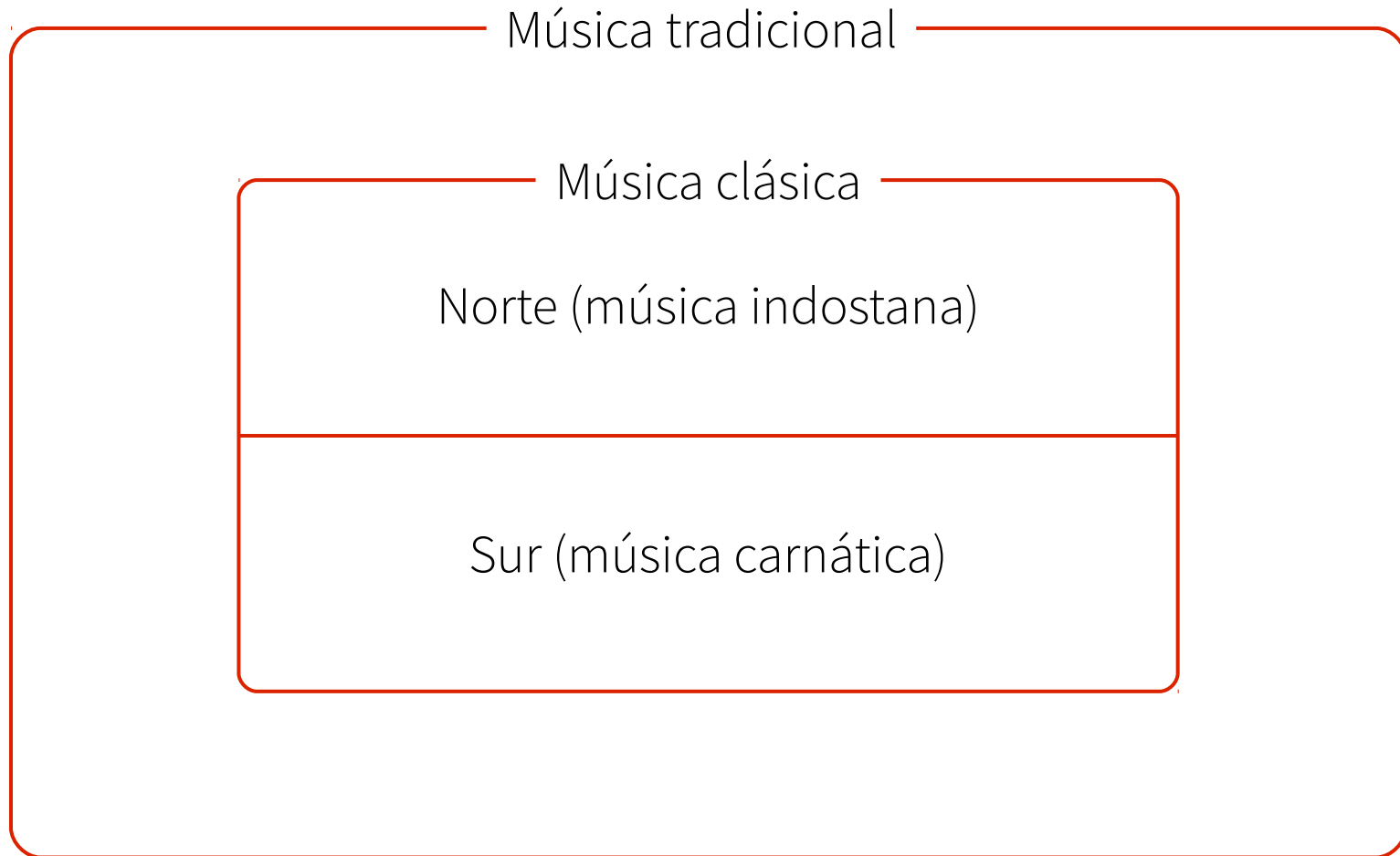
acompañamiento rítmico de percusión

Principios musicales

rāg   *tāl*

División norte - sur

División norte - sur

Norte

realización propia de elementos comunes

Sur

realización propia de elementos comunes

División norte - sur

Música del norte

Kaustuv K. Ganguli

Música del sur

Vignesh Ishwar

División norte - sur

Norte

realización propia de elementos comunes

músicos musulmanes

palacio de la corte

casta baja

paramparā

ustād-shāgird

profesión

Sur

realización propia de elementos comunes

músicos hindúes

templo

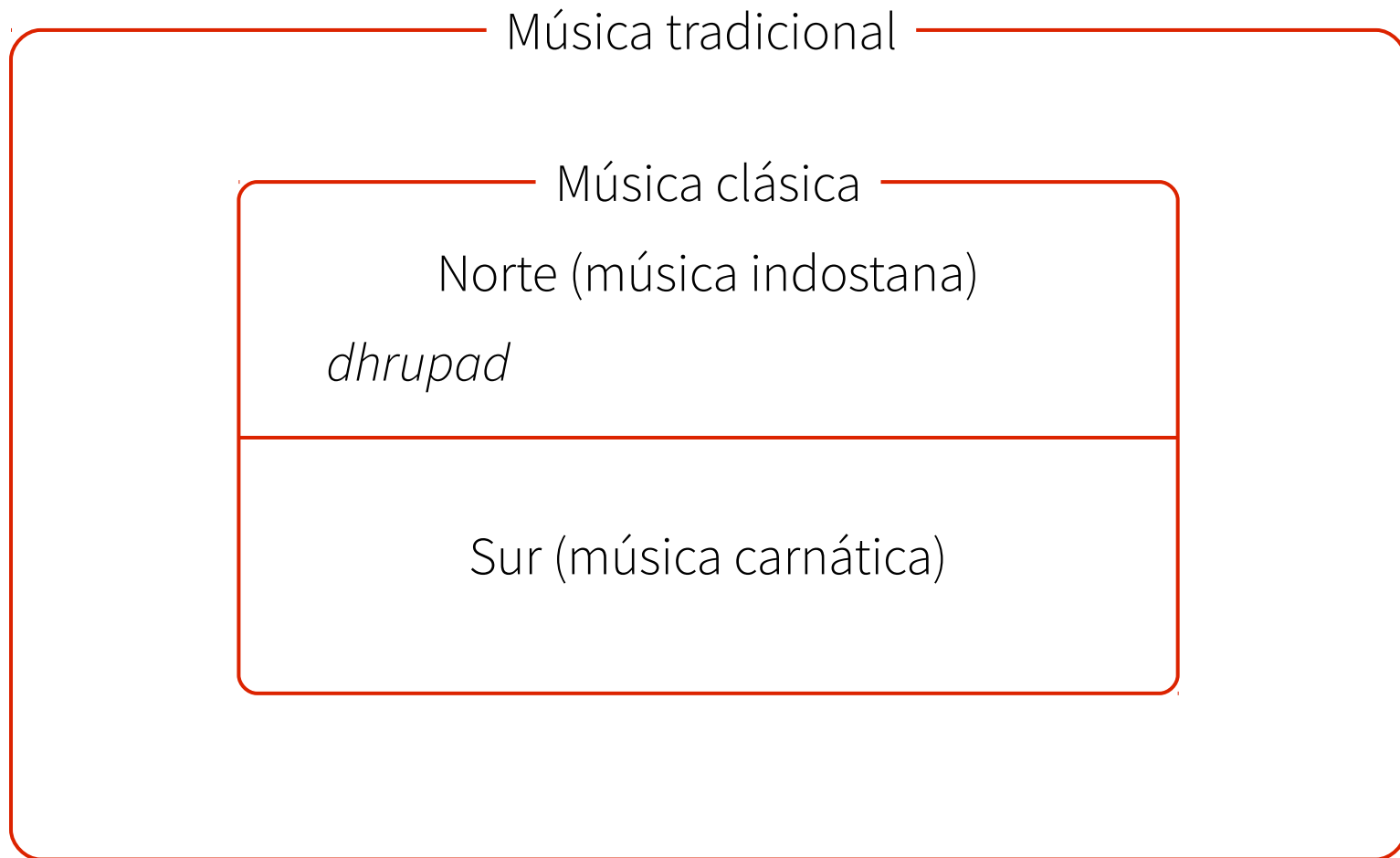
casta alta

śāstra

guru-śiṣya

religión

Música indostana

Música indostana

Música indostana

Música tradicional

Música clásica

Norte (música indostana)

dhrupad

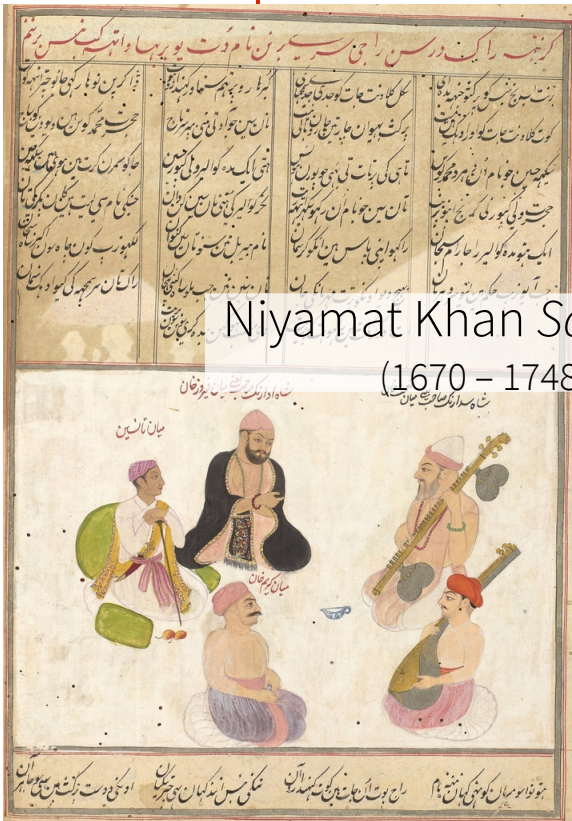
khayāl

qawwalī

Niyamat Khan Sadarang

(1670 – 1748)

Sur (música carnática)

Música indostana

Música indostana instrumental

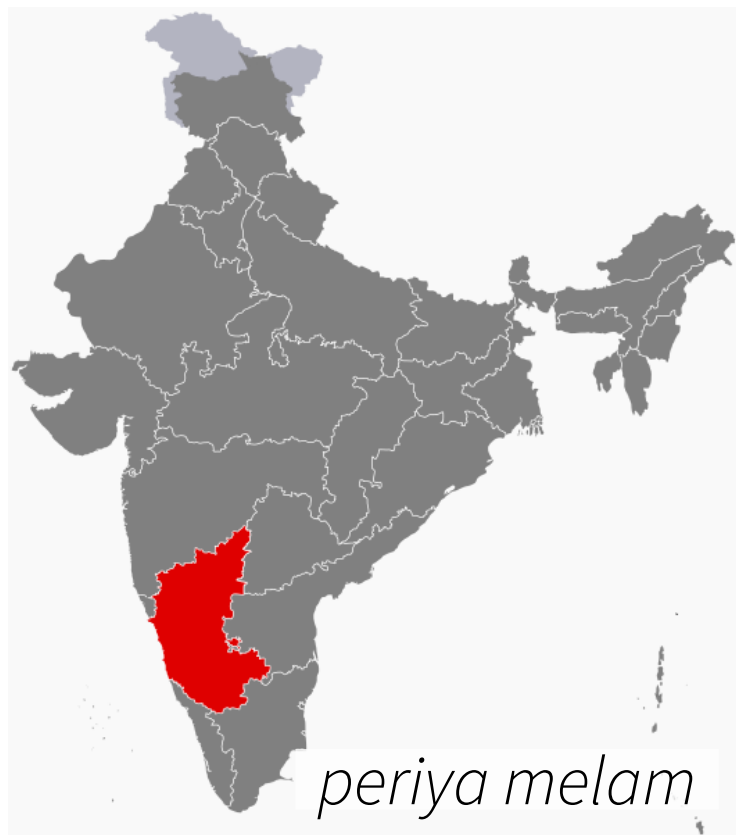
Música carnática

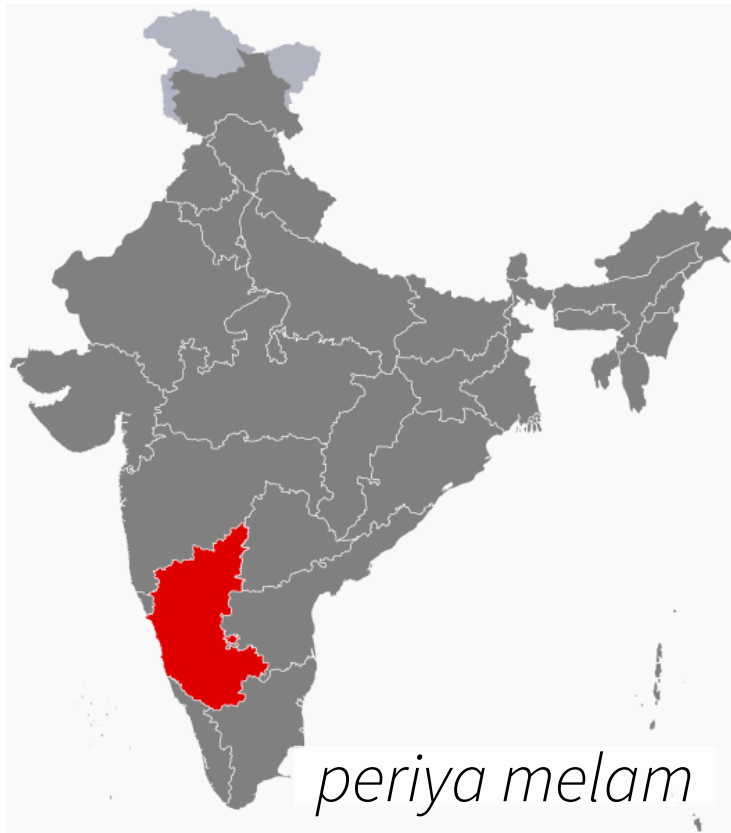
Música folclórica

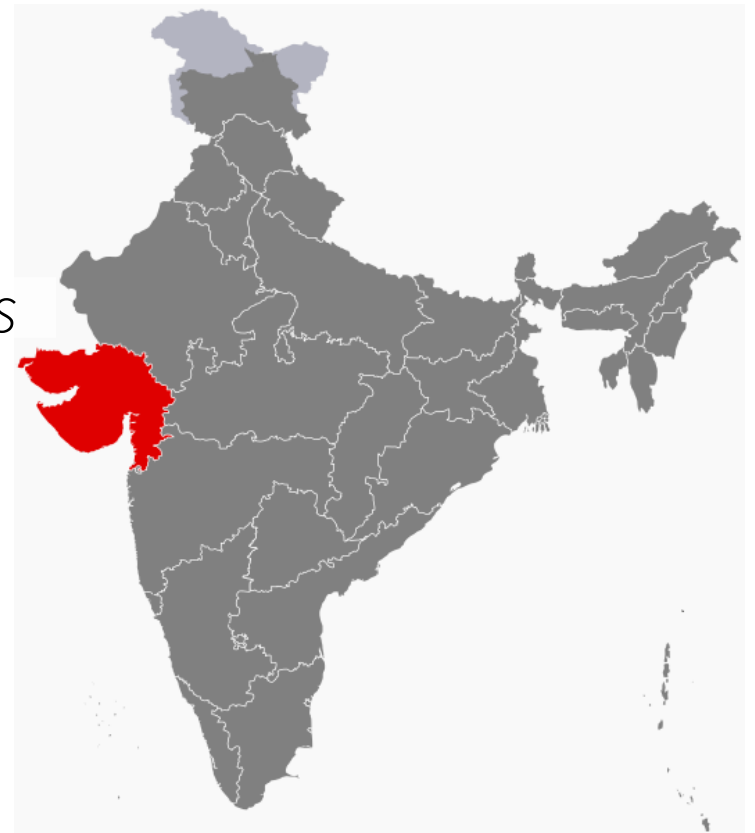
Música folclórica

Música folclórica

ḍanḍiyā rās
garbā

Danza

Danza

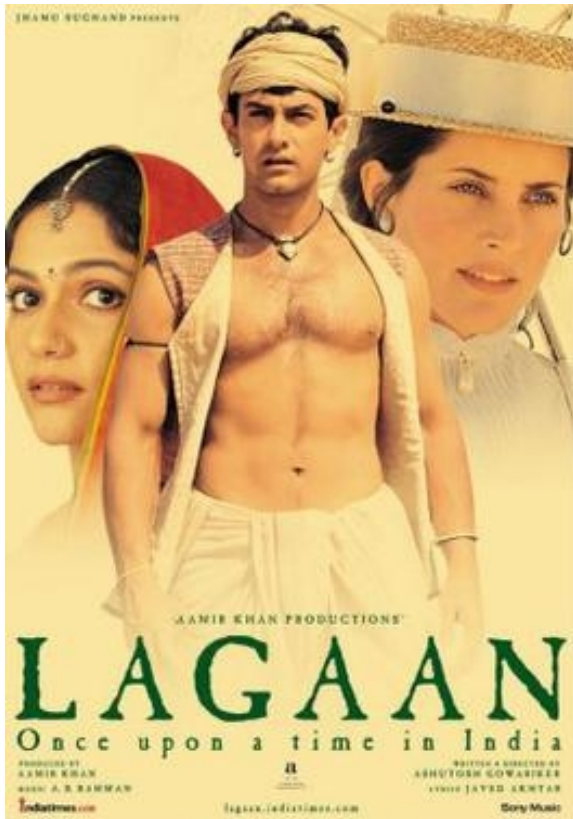

Danza

Bollywood

Ashutosh Gowariker
(2001)

Radha Kaise Na Jale

Letra: Javed Akhtar

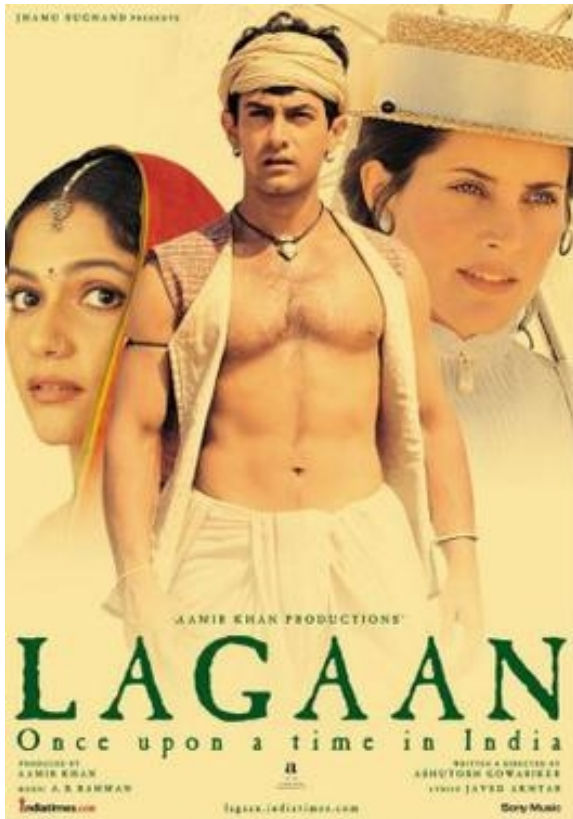
Música: A. R. Rahman

Intérpretes:

Aamir Khan

Gracy Singh

Bollywood

Ashutosh Gowariker
(2001)

Radha Kaise Na Jale

Letra: Javed Akhtar

Música: A. R. Rahman

Intérpretes:

Aamir Khan

Gracy Singh

Cantantes:

Asha Bhosle

Udit Narayan

Asha Bhosle

Resumen

