

Samagam

ALAAP

Ein langsames Einatmen. Pausen lange und still.

Aneesh Pradhan / Shubha Mudgal
Ensemble version composed by Sandeep Bhagwati

ALAAP

Im Alaap ist jeder "Takt" ist eine Fermate!
Weitergehen nur auf Zeichen des Dirigenten!

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the vocalists at the top. The instruments and their parts are as follows:

- Vocalists:** Shubha and Uday, both with vocal lines and lyrics.
- Woodwinds:** Alto flute (Altflöte), English horn (Englischhorn), Bb Clarinet (Bb-Klarinette), Bass Clarinet (Bass-Klarinette), and Contrabassoon (Kontrafagott).
- Brass:** Horn in F (Horn in F), Trumpet (Posaune).
- Strings:** Violin I (Violine I), Violin II (Violine II), Viola, Cello (Cello), and Double Bass (Kontrabass).
- Percussion:** Vibraphone (Vibraphon), Percussion (Perc/ Gestimmt), and Unpitched Percussion (Perc/ ungestimmt).
- Other:** Harp (Harfe).

The score includes various performance instructions such as *ppp* (pianissimo), *ff* (fortissimo), *fp* (fortissimo piano), *pp* (piano), *p* (piano), *con sordino* (with mutes), *molto vibrato* (much vibrato), *non vibrato* (no vibrato), *al talone sul ponticello* (at the heel on the bridge), *trillo* (trill), *arco* (arco), and *pizz* (pizzicato).

The score is divided into three systems of music. The first system (measures 34-36) features vocalists Shubha and Uday with melodic lines, and Aneesh with a sustained note. The second system (measures 37-39) includes a 'Solo: Table as Sound, not as Rhythm' section for Aneesh and other instruments. The third system (measures 40-42) continues the instrumental and vocal parts.

Vocalists:
Shubha (Soprano): Measures 34-36, 37-39, 40-42.
Uday (Soprano): Measures 34-36, 37-39, 40-42.
Aneesh (Soprano): Measures 34-36, 37-39, 40-42.

Instrumentalists:
A. Fl. (Alto Flute): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
E. Hrn. (English Horn): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
B. Kl. (Bassoon): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Bkl. (Bassoon): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
K. Fg. (Kor Anglais): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
F. Hrn. (French Horn): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Pos. (Posaune): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Perc/G (Percussion/Gong): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Perc/U (Percussion/Tabla): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Hrf. (Harmonium): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Vi. I (Violin I): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Vi. II (Violin II): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Via. (Viola): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Vc. (Violoncello): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).
Kb. (Double Bass): Measures 37-39, 40-42 (G.P.).

Performance Notes:
- Aneesh: Solo: Table as Sound, not as Rhythm (measures 38-39).
- Perc/U: mit Bambusbeisen wischen (measures 41-42).
- Perc/G: mit Bogen (measures 38-39).
- Perc/U: mit Dambusbeisen wischen (measures 39-40).
- Perc/G: bisbigliando (measures 38-39).

Samagam

Moderato (♩ = c. 108)
Ab hier regulärer 4/4-Takt!

JOD

Musical score for "Samagam" (JOD), page 3. The score is in 4/4 time and features various instruments and vocal parts. The tempo is Moderato (♩ = c. 108) and the time signature changes to a regular 4/4 from this point onwards.

Vocal Parts:

- Shubha:** Treble clef, 4/4 time. Starts with a rest, then enters at measure 37 with a melodic line.
- Uday:** Treble clef, 4/4 time. Starts with a rest, then enters at measure 37.
- Aneesh:** Treble clef, 4/4 time. Remains silent throughout this page.

Instrumental Parts:

- A. Fl.:** Treble clef, 4/4 time. Features rapid sixteenth-note passages starting at measure 37, with dynamics ranging from *p* to *pp*. Includes markings for *espressivo* and *pp*.
- E. Hrn.:** Treble clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *p* and *espressivo*.
- B. Kl.:** Treble clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *p* and *espressivo*.
- Bkl.:** Bass clef, 4/4 time. Features complex rhythmic patterns with triplets and sixteenth notes, marked *f*.
- K. Fg.:** Bass clef, 4/4 time. Remains silent throughout this page.
- F. Hrn.:** Treble clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *pp*.
- Pos.:** Bass clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *pp*.
- Perc/G:** Treble clef, 4/4 time. Remains silent throughout this page.
- Perc/U:** Bass clef, 4/4 time. Remains silent throughout this page.
- Hrf.:** Bass clef, 4/4 time. Remains silent throughout this page.
- VI. I:** Treble clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *pp*. Includes performance instructions: *Klangfarbe changierend von sul ponticello bis flautando und zurück. Palisitionen tauchen auf und vergehen.*
- VI. II:** Treble clef, 4/4 time. Enters at measure 37 with a melodic line, marked *pp*. Includes the same performance instructions as VI. I.
- Via.:** Bass clef, 4/4 time. Features complex rhythmic patterns with triplets and sixteenth notes, marked *f* and *p pizz*.
- Vc.:** Bass clef, 4/4 time. Features complex rhythmic patterns with triplets and sixteenth notes, marked *f* and *p pizz*.
- Kb.:** Bass clef, 4/4 time. Features complex rhythmic patterns with triplets and sixteenth notes, marked *p pizz*.

Samagam

This musical score is for the piece "Samagam" and is page 4 of the score. It features three vocalists: Shubha, Uday, and Aneesh. The instrumental ensemble includes Flute (A. Fl.), Horns (E. Hrn.), Clarinet (B. Kl.), Bassoon (Bkl.), Contrabass (K. Fg.), French Horn (F. Hrn.), Trombone (Pos.), Percussion (Perc/G and Perc/U), Harp (Hrf.), Violin I (VI. I), Violin II (VI. II), Viola (Via.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Kb.).

The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. The vocal parts (Shubha, Uday, and Aneesh) are in the upper staves, with Shubha and Uday in soprano and alto clefs, and Aneesh in a tenor clef. The instrumental parts are in the lower staves. The score includes various dynamics such as *pp*, *p*, and *mp*, and performance instructions like *mit Bogen klingen lassen!* and *p arco*. The piece features complex rhythmic patterns, particularly in the percussion and string sections, and includes melodic lines for the vocalists and flute.

This musical score is for the piece "Samagam" and is page 5 of the score. It features three vocalists and a full orchestra. The vocal parts are for Shubha (Soprano), Uday (Tenor), and Aneesh (Bass). The orchestral parts include Flute (A. Fl.), Horns (E. Hrn.), Clarinet (B. Kl.), Bassoon (Bkl.), Contrabass (K. Fg.), French Horn (F. Hrn.), Trombone (Pos.), Percussion/Gong (Perc/G), Percussion/Tabla (Perc/U), Harp (Hrf.), Violin I (VI. I), Violin II (VI. II), Viola (Via.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Kb.). The score is written in a key signature of two flats (B-flat major or D-flat minor) and a 4/4 time signature. The music begins at measure 57. The vocalists enter with a melodic line, while the orchestra provides accompaniment. The score includes various dynamics such as *pp*, *p*, *mf*, and *ppp*, as well as performance instructions like *col legno battuto* for the double bass and *mit Bogen* for the percussion/gong. The piece concludes with a final chord in the double bass and a fermata over the vocalists' final notes.

Shubha

Uday

Aneesh

A. Fl.

E. Hrn.

Bb. Kl.

Bkl.

K. Fg.

F. Hrn.

Pos.

Perc/G

Perc/U

Hrf.

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

Kb.

espressivo

p

f

mf

ff

Pauken

80

Shubha

Uday

Aneesh

A. Fl.

E. Hrn.

Bb. Kl.

Bkl.

K. Fg.

F. Hrn.

Pos.

Perc/G

Perc/U

Hrf.

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

Kb.

f *mf* *ff* *p* *pp* *mp*

f *ppz*

JHALA

Shubha improvisiert Taans (schnelle Melodiefragmente)

Shubha

Uday

UDAY: improvisando mit unterschiedlichen Oktavlagen, Atemholpausen, Akzenten, Gruppierungen etc.

JHALA für ENSEMBLE (außer Harfe und Violinen):
 Uday beginnt mit Jhala. Dann steigen die einzelnen Instrumente auf Zeichen/individuell ein. Immer im Puls. Man kombiniert eine Tonhöhe/einen Akkord aus A mit einem Rhythmus aus B. (Posaune/Viola: Glissando über einen Takt hinweg!)
 Es gibt keine Taktordnung, man kann auf jedem Viertel einsteigen.

VIOLINEN und HARFE:
 Im Puls aus einem der Elemente an- und abschwellende Klangflächen erzeugen.

TAAN für Ensemble
 Auf Shubha Mudgal achten ! Ihre Taans mit den eigenen Taans beantworten, überlagern oder weiterspinnen. Jedes Instrument kann jeden Taan spielen, Tonhöhe beliebig zu oktavierern, auch extreme Lagen (♯↓).

Aneesh

ANEESH zeigt Ende mit seinem Einsatz an

	A	B1	B2	B3	TAANS
A. Fl.					
E. Hrn.					
Bt. Kl.					
Bkl.					
K. Fg.					
F. Hrn.					
Pos.					
Perc/G					
Perc/U					
Hrf.					
Vi. I					
Vi. II					
Via.					
Vc.					
Kb.					

Die Noten in A gelten immer nur für das jeweilige Instrument !!

NB: Jedes Instrument kann jeden Rhythmus aus B und jeden Taan (frei oktavierbar) wählen !

Grundgerüst Sthayi-Melodie

100

100

100

Na - ya na na laa - gi ra ha ta jha - ri Na ya na na (ri) bha - ri aa va - ta dha - ri ja ta sa - khi - ri jai - se ra - ha - ta gha - ri

WIE SPIELT MAN DIESE SEITE ?
 Uday und Aneesh führen mit Shubha das Lied auf klassische Art und Weise aus.
 Das bedeutet: Vortrag mit alternierenden rhythmischen und melodischen Varianten, hervorheben und wiederholen einzelner Passagen etc
 In diesem Fall zusätzlich: Uday und Shubha alternieren ihre Einsätze frei. Aneesh begleitet beide auf der Tabla.

Das Ensemble hat eine Anzahl von Melodien zur Verfügung, die den Kern des Liedes umreissen. Sie können und sollen in jeder Oktave gespielt werden. Diese Melodien sind hier rhythmisch ungebunden notiert, was aber nur heißt, dass ihre genaue rhythmische Gestalt nicht von den Komponisten, sondern von den Interpreten festgelegt wird: Wenn man eine dieser Melodien spielt, soll man sie immer in prononciert rhythmischer Weise in das Gerüst der Tabla oder der SängerInnen einpassen - keine rhythmisch ungebundene, "frei schweifende" Melodie. Sehr genau auf die Stimmungen der Sänger achten und sie fortspinnen und stützen. Vielfältige Klangfarben und - besonders wichtig - Verzierungen und Mini-Glissandi spielen. Diese Verzierungen können wie indische klingen, aber auch wie aus der europäischen Gotik oder dem Barock entlehnt.

Wann spielt man ? Zwei Möglichkeiten: a) jeder entscheidet seinen/ihren Einsatz selbst. Nie mehr als vier Musiker zugleich. b) der Dirigent gibt als Mit-Improvisator Einsätze an bestimmte Musiker.

a

b

c

d

e

f

g

h

Achtung ! Auf dieser Seite TACET für:
 Kontrafagott, Bassklarinette, Percussion, Harfe, Violoncello, Kontrabass
 Posaune und Horn spielen nur in Tenorlage und darüber.

ÜBERGANG ZUR FOLGENDEN SEITE

Aneesh gibt Zeichen für den Übergang an Dirigenten.

Dieser gibt Bkl, Kfg, Vc, Kb Einsatzzeichen.

Diese spielen - *ppp dolce* - das jeweils tiefste "As" auf ihrem Instrument.

Quasi "chorisch" abwechseln, unendlichen Ton erzeugen.

Darauf nicht-virtuosos Solo von Aneesh auf Tabla.

Übergang zur nächsten Seite.

THEKA (Shubha und Uday: TACET)

THEKA ist die spannungsarme und unvirtuose Grundform eines rhythmischen Zyklus, die normalerweise als Hintergrund gespielt wird, wenn der Tabla-Spieler nur begleitet. Hier soll genau diese diskrete Aura thematisiert werden - die Funktion im Stück ist die einer Öffnung hin zur Stille.

	THEKA A	THEKA B	THEKA C	THEKA D
Aneesh				
A. Fl.				
E. Hrn.				
B. Kl.				
Bkl.				
K. Fg.				
F. Hrn.				
Pos.				
Perc/G				
Perc/U				
Hrf.				
VI. I				
VI. II				
Vla.				
Vc.				
Kb.				

PHASE 1
(startet auf Zeichen von Aneesh an Dirigenten)

Alle Ensemble-Musiker spielen gemeinsam ihre Theka-Varianten in dieser Reihenfolge:

5x Theka A
4x Theka B
3x Theka C
4x Theka D

Aneesh spielt frei dazu.

pp sempre

PHASE 2
(direkt im Anschluss an Phase 1)

Streicher + Harfe spielen ihre Theka-Varianten wie folgt:

4x Theka A
3x Theka C
2x Theka B
3x Theka D

pp sempre

Alle anderen lassen von diesen 12 Takten 6 beliebige Takte aus. (Vorher zurechtlegen!)

In den anderen spielen sie jeder eine einzige Theka-Variante freier Wahl, im *pp - p* stark akzentuiert, wie Bühnenflüstern.

PHASE 3
(direkt im Anschluss an Phase 2)

Bläser, Perc und Harfe spielen ihre Thekas weiter im Takt, aber in beliebiger Reihenfolge. Immer wieder mal 1-3 Takte aussetzen. Dynamik variabel zwischen *pp* und *mp*

Streicher spielen nicht im Takt, sondern verändern -jede(r) für sich - den Rhythmus und das Tempo gleitend nach Belieben, bis hin zu doppeltem Tempo. Sie erzeugen so einen schnell anschwellenden und dann langsamer abklingenden Moment hektisch-aufgeregter Aktivität. (15"-20")

Danach Streicher TACET.

Auf Zeichen des Dirigenten beginnen sie mit dem Bordunakkord (siehe folgende Seite).

Das ist für alle das Signal zum Übergang auf die nächste Seite "ANTARA"

NB:

Alle Effekte, bei denen ein Tonhöhengriff erforderlich ist, werden auf dem tiefst- oder dem höchstmöglichen As (oder Es) gespielt

ANTARA

Shubha

Uday

Aneesh

A. Fl.

E. Hrn.

B. Kl.

Bkl

K. Fg.

F. Hrn.

Pos.

Perc/G

Perc/U

Hrf.

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

Kb.

ANTARA

Shubha, Uday, Aneesh musizieren den Antara Teil des Liedes auf klassische Weise.(siehe STHAYI)

Dazu erklingt der Bordun der Streicher (nicht rhythmisch koordiniert!)

Die restlichen Instrumente setzen die rhythmischen und klanglichen Vorgaben der "THEKA" Seite fort. Zuerst streng wie geschrieben, dann improvisieren sie damit, erst noch im Takt, dann ganz frei.

Allmählich immer längere Pausen einfügen. Je länger dieser Abschnitt dauert, desto spärlicher wird das Geschehen im Ensemble, bis es ganz er stirbt.

Dann auf die letzte Seite wechseln.

rhythmisch unregelmäßig wiederholen, mit kurzen Pausen (2"-5") dazwischen.

rhythmisch unregelmäßig wiederholen, mit kurzen Pausen (2"-5") dazwischen.

rhythmisch unregelmäßig wiederholen, mit kurzen Pausen (2"-5") dazwischen.

rhythmisch unregelmäßig wiederholen, mit kurzen Pausen (2"-5") dazwischen.

rhythmisch unregelmäßig wiederholen, mit kurzen Pausen (2"-5") dazwischen.

CODA

5x

3x

Shubha

Uday

Aneesh

A. Fl.

E. Hrn.

B♭ Kl.

Bkl.

K. Fg.

F. Hrn.

Pos.

Perc/G

Perc/U

Hrf.

Vi. I

Vi. II

Vla.

Vc.

Kb.

CODA

So wie der Alaap ein langsames Einatmen war, so ist die Coda ein langsames Ausatmen.

Die indischen Sänger singen nun den Bordunton, das Ensemble fährt und umgibt ihn mit kurzen melodischen Floskeln.

Diese sollen immer Teil des Gesamtklanges sein, nicht solistisch hervorgehoben werden.

Jeder Takt dauert an, solange die Sänger singen. Wenn diesen der Atem ausgeht, hält die Musik an, egal wo man gerade ist.

Die Fermatentakte werden immer länger.

Ausatmen.
Ende.