Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer

Document Information

Text title : Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer

File name : meLarAgamAlikAmahAvaidyanAthaIyer.itx

Category: misc, kRitI

Location : doc_z_misc_general

Author: svAtitirunAL

Transliterated by : Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Proofread by : Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Description-comments : Collection
Latest update : August 23, 2019

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts are generated using **sanscript**.

November 14, 2021

sanskritdocuments.org

Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer

શ્રીમહાવૈદ્યનાથશિવવિરચિતા મેળરાગમાલિકા

MahA VaidyanAtha Iyer (1844-1892 A.D.), popularly known as shivan, was born in the village of VaiyacEri, near Ta njAvUr. His father,

Pa ncanada Iyer, who gave him initial training is music, was a music scholar and devotee of Lord shiva. Of the four sons, shivan was the third, and his elder brother, RAmasvAmi shivan was also a proficient musician and composer.

Later, the shivan brothers learnt the subtle aspects of music from Anayya, and from MaNambucAvadi Ve NkaTasubba Iyer, a direct disciple of Saint TyAgarAja. Even as a boy of ten, VaidyanAtha shivan could sing in all the three SthAyi-s with remarkable skill and accuracy. He used to sing in the GAndhAra shruti- the third kaTTai of Harmonium, and move between six kAla-s with great speed. At the age of 12, he gave his first public performance in KalliDaikuricci, in the distinguished presence of SubrahmaNya DEshikar and AmbalavANa DEshikar, the Adhipati-s (chiefs) of TiruvADutturai Matham. Among the audience were two reputed musicians of that time, Periya VaidyanAtha Iyer, and Cinna VaidyanAtha Iyer. Impressed with his performance and the depth of his musical knowledge, SubrahmaNya DEshikar as well as the Sadas (assembly) conferred upon him the title MahA. His favourite musical form was Manodharma sa NgItaM (extempore rendition), and at a very young age, he became proficient in rendering AlApana, tAnaM, pallavi, neravaland kalpanA svara. He was also gifted with a magnificent voice. Once, during a pallavicompetition, he thrilled the audience with an amazing exposition of nArAyaNagauLa rAgaM, and defeated one famous Pallavi VidvAn, VeNu, and won several laurels. Fiddle Ve Nkoba Iyer accompanied him on the violin. On another occasion, he stunned the Sabha with his famous pallavi in kalyANi rAgaM, set to Simhanandana tALaM, (the longest of the 108 tAla-s) consisting of 128 akShrarkAla-s, The sahityam of this lengthy and intricate pallavi reads:

ગૌરીનાયક કનકસભા નાયક

```
હાલાહલધર ગડ્ગાધરહર I
સ્મરહરપુરહર શિવકામેશ્વર
ચિદંબરેશ્વર નટરાજ મામવ II
```

Later, he recast this pallavi into a tillAnA, ThIM tara tiranA in KalyANi, in the same Simhanandana tALaM. This tillAnA is also sung in rAga kAnaDa. VaiyanAtha Iyer was also a gifted performer of HarikathA kAlakShEpaM. Throughout his life, shivan enjoyed the healthy patronage of the rulers of RAmanAthapuraM.

The kAmbhoji pada varNaM, Pa NkajAkShi pai, and the nAgasvrAvali kRRiti shri sha Nkara GuruvaraM are his well-known compositions, among various other kRRiti-s in Tamil and Sanskrit. In addition, many of the compositions which are attributed to his elder brother RAmasvAmi, undoubtedly enjoy co-authorship with VaidyanAtha shivan, and contain the rAgamudra guha dAsa. Here is a partial list of such compositions by shivan brothers:

```
પાહિમામ્ શ્રી રાજરાજેશ્વરિ (જનરગ્જિન)
મનવિનિ વરુ (કનકાડ્ગિ)
પકુજાક્ષિ પૈ (કામ્ભોજિ વર્ણ)
કડૈક્કણ્ (બેગડ)
એક્કાલિત્તલું (નાટ્ટકુર ન્જિ)
મૃત્તુક્કુમારચ્યને (શકુરાભરણં)
ઉનતુ પાદં તુણયે (ચક્રવાકં)
નટનં શેચ્યું (કેદારગૌળ)
શ્રિ શકુર ગુરુવરં (નાગસ્વરાવિલ)
માલ મરુગનૈ (બિલહરિ)
```

In any case, MahA VaidyanAtha Iyer's greatest contribution to CarNAtic music is of course, his famous 72 MELa rAgamAlikA. But this was not the first, single composition covering all the 72 mELa rAga-s. One LAvaNi VE NkaTa Rao, a court poet in the Tanjore kingdom, a scholar in Marathi, Tamil and Telugu, and a brilliant exponent of of LAvani (a type of Marathi folk style) singing, composed a version of the 72 mELa rAgamAlikA, called "BAhattara MELakartA" in Marathi. This composition begins with the phrases shrImAn Jokari RAjya ViShNu sama, and incorporates the RAga mudrain each line of the charaNaM. The theme is erotic, and is in praise of SakhArAm SAhEb, the son-in-law

of the ruler. MahA VaidyanAtha Iyer was entrusted with the task of setting this composition to music. He accomplished this with great ease in a short period of seven days, and was awarded 2000 rupees, besides many gifts. It is said that LAvaNi Ve NkaTa Rao played the mRRida NgaM to the singing of MahA VaidyanAtha Iyer. However, MahA VaidyanAtha Iyer did not relish the erotic nature of the theme and the nara stuti(praising a human) in this composition, so, he wrote a suitable alternate sAhityamin praise of Lord PraNatArtihara (shiva) of the mammoth temple at TiruvaiyAru. This is the version that is currently in vogue as the MELarAgamAlikA. The entire rAgamAlikAis set to Adi tALaM. The pallaviis sung in shrI rAgaM, followed by some beautiful jatiphrases in the tillAnA style; there is no anupallavi, and the charaNaM has 72 lines, one for each mELakartA, with the rAga mudra (signature) skillfully woven in each line. At the end of each mELa rAgaM, there is a chiTTa svaraM, and further, to enhance the beauty of the composition, his brother RAmasvAmi shivan added additional chiTTasvara-s at the end of each line, whose pUvA NgaM (the first half) is in the same mELaM, but the uttarA NgaM (the second half) is in the next mELaM. At the end of each chakraM, the pallavi is repeated in shri rAgaM, and after line 36, at the commencement of the Prati madhyama series, the jati phrases are also sung.

This is not a composition that we hear in a concert platforms. Occasionally, in the past, one or two chakram-s of this lengthy composition has been rendered by singers like Musiri SubrahmaNya Iyer, and Smt. M. S. SubbalakShmi. In June 1989, the Gramaphone Company of India (HMV) released an album (LP No. ECSD 40553), and simultaneously, a 60 minute cassette (No. HTCS 03B 3346) under the title: mELa rAgamAlikA cakra, where Smt. M. S. SubbalakShmi melodiously sings the complete rAgamAlikA with all the above-mentioned features and ciTTa svara-s. Another audio-cassette is excerpts from a live recording of a Music Academy concert by Mudikondan Venkatarama Iyer, that features selected chakram-s from the mELarAgamAlikA.

The theme of this rAgamAlikAis advaitic, and highly philosophical, and is packed with several well-know (and not so well-known) anecdotes from ancient mythology. A full-fledged commentary in Tamil, known as shivapriya, written by V.S.V GurusvAmi shAstrigal of VaragUr is available in a 1989 Music Academy publication, The MELarAgamAlikA of Maha Vaidyanathan Sivan. This tamil book, edited by T.S.Parthasarathy, also includes the notations of the rAgamAlikA, as sung by M. S.

Subbalakshmi. The text of the original Marathi language rAgamAlikA, BAhattara MELakartA of LAvaNi VE NkaTa Rao is also given in this book.

This text (with notations in English) appeared earlier in the scholarly work, The SaMgraha CUDAmaNi of GovindAchArya (Edited by Pandit S. Subrahmanya Sastri, and published by The Adyar Library, 1938).

Another valuable book, MELarAgamAlikA of MahA VaidyanAtha shivan, edited by Pandit S. Subrahmanya Sastri, published by the Adyar Library and Research Center, Madras (1937), later revised by Smt S. Sarada (1979) (in Sanskrit and English) provides Notations in both English and Sanskrit.

I તાળં - આદિ I

I પલ્લિવ - શ્રીરાગમ્ I

પ્રણતાર્તિહરપ્રભો પુરારે પ્રણવરૂપ સમ્પદે પદે I

પ્રણમામિ શ્રી પ્રકૃતિપ્રેરક પ્રમથગણપતે પદે પદે ॥

I જિત I

તાં તાં તકણક ધીં ધીં ધિમિતિર કિટતક તરિકુડુ

તધીં ધીફ્રુ તકધિમ તકતરિ કિટતક ઝં

નાદિરુ દિરુધો દિરુદિરુ દિત્તિલ્લાના દિરિના તાના દોન્તિરિ

તકણક તકજણુ તકધિમે ધ્રુક્ડતત્ તળાડ્ગુતોં તકતિક તધિડ્ગિણતોં

I અનુપલ્લિવ - ચરણમ્ (૭૨ મેળ) I

(શુદ્ધમધ્યમમેળ ૧ - ૩૬)

કનકાડ્ગ્યા રમયા પૂજિત સનકાદિપ્રિય કૃપાલય ॥ ૧॥

રત્નાડ્ગ્યા ધર્મસંવર્ધન્યા રમણ માં પરિપાલય ॥ ૨॥

ગાનમૂર્તિરિતિ ઘનશાસ્ત્રમાનમૂર્ધ-ચૈર્ગદિતોડસિ ॥ ૩॥

શ્રીવનસ્પતિદલસમર્ચનેન પાવનભક્તૈર્વિદિતોડસિ ॥ ૪॥

માનવતીભિઃ સ્મૃતિભિરુક્તકર્મકૃન્માનવપાપં વારયસિ ॥ ૫॥

તાનરૂપિણં ત્વાં ભજન્તિ યે તારમુપદિશંસ્તારયસિ ॥ ૬॥

દેવસેનાપતિજનક નીલગ્રીવ સેવકજનપોષણ ॥ ૭॥

હનુમતો ડિણ્ડિમભવં સ્તુવતઃ સુતનુમતોડદદા ભૃતિભૃષણ ॥ ८॥ ભાનુકોટિસફ્રાશ મહેશ ધેનુકાસુરમારકવાહન ॥ ૯॥ આનન્દનાટકપ્રિયામરવર શ્રીનન્દનાટવીહવ્યવાહન ॥ ૧૦ ॥ કોકિલપ્રિયામ્રકિસલયાડ્ગ ગોકુલપાલનપટ્ભયભગ્જન ॥ ૧૧ ॥ બહુરૂપાવતીહ ભવાનુ માં મૃહુર્મૃહુરૂર્જિતભક્તજનરગ્જન ॥ ૧૨॥ ધીરભદ્રાખ્યગાયકપ્રિય વીરભદાદિપાલિતશરણ II ૧૩ II દેવકુલાભરણોદ્ધારક શ્રીવસુદેવકુલાભરણનતચરણ ॥ ૧૪॥ જિતમાયા માળવગૌળાન્તર્ગતમાહેશાઃ ત્વાં વિન્દન્તિ ॥ ૧૫॥ ચક્રવાકકુચાર્ધાડ્ગ ત્વત્કૃપયા શક્રવાક્પતિસુરાઃ નન્દન્તિ ॥ ૧૬॥ તેજસા જિતસૂર્યકાન્ત્યા ગૌર્યા ઓજસાડતુલપ્રતાપ ॥ ૧૭॥ શભકર હાટકામ્બરિશરાબ્જનિભકર હતભક્તપરિતાપ ॥ ૧૮॥ ઝફ્રારધ્વનિયુતમાલાધર ટફ્રારધ્વનિયુતચાપ II ૧૯ II મહાનટ ભૈરવીમારુતિભારતીસહાયદેવૈર્નતકોપ ॥ ૨૦॥ શિવ નત્કીરવાણીવશગ ભવન ઇવ વસ મે મનસિ ॥ ૨૧ ॥ ખરહરપ્રિયમાલોક્ય પરાત્પર હર દયયા પાલિતવાનસિ ॥ ૨૨॥ ગૌરીમનો હરિદમ્બર સતતં ગૌરિવ વત્સે રમતે ભવતિ ॥ ૨૩॥ યોડસૌ અરુણપ્રિયાદિત્યઃ તં ત્વા સા શ્રુતિરાનતા ભવતિ ॥ ૨૪॥ મારરગ્જનીવરદ નિરહફ્રારજના મુક્ત્યૈ ત્વાં સ્તુવન્તિ ॥ ૨૫॥ ચારુ કે શિવલિડ્ગમનાર્ચ્ય મેરુધન્વન્ સુખમાપ્રૂવન્તિ ॥ ૨૬॥ સરસાં ગીતિં કીર્તિં દિશ મે તરસા અડ્ગીકૃતહતમદન ॥ ૨૭॥ હરિકામ્ભોધિસમ્ભવામરદુરિતનિવારક સ્મિતવદન ॥ ૨૮॥ ધીર શફરાભરણસમં ત્વાં ઘોરશફયા નો જાને 11 ૨૯ 11 જ્ઞાનગાનં કતવતાં વરદ શ્રીનગાનન્દિનીજાને ॥ ૩૦ ॥ યાગપ્રિયામરત્યાગપ્રિયં વિધિં દ્રાગપ્રિયેણ શિક્ષિતવાનસિ ॥ ૩૧॥ સદાનન્દે ત્વિય રાગવર્ધનીં મુદા પુનિતવર્તી રિક્ષિતવાનિસ ॥ ૩૨॥ શ્રિતગજવદન ગાડ્ગેય ભૂષણીકૃતભુજડ્ગ નતસુરકદમ્બ ॥ ૩૩॥ વાગધીશ્વરીશ્રિયૌ યદડ્ગસમ્ભવે ભોગમોક્ષદા જગદમ્બા ॥ ૩૪॥ શૂલિની તયા ધર્મવર્ધન્યા ખેલિસ દયયા સુરવરિષ્ઠ ॥ ૩૫॥ કૈલાસાચલનાટનકૃદ્ભુજશૈલદણ્ડકચરણાડ્ગુષ્ઠ ॥ ૩૬॥ (પ્રણતાર્તિહર પ્રભો પુરારે)

(પ્રતિમધ્યમમેળ ૩૭-૭૨)

પ્રતિબિમ્બરસાલગફલસમા વિષયા ઇતિ બિમ્બાધરાઃ સન્ત્યજન્તિ ॥ ૩૭॥ યે ભવજલાર્ણવં સન્તરિતું તે ભવદઙ્ધ્રિનૌકાં ભજન્તિ ॥ ૩૮॥ ઝલં ઝલવરાળિગીતમાલાધર જલન્ધરાસુરમારક ॥ ૩૯॥ સરદાનવનીતામૃતવિમખ વરદાનનિરત તારક 11 ૪૦ 11 ભોઃ પાવનીપિષ્ટાસ્વાદન રસિકભુપ અવ નીપવનસુન્દર ॥ ૪૧ ॥ રઘપ્રિયાર્ચિતરાજીવચરણ મઘપ્રણાશન ભુજમન્દર ॥ ૪૨॥ ગવામ્ભોધિઃ તીર્ણ ઇવ મયા ભવામ્ભોધિઃ તવ દયયા ॥ ૪૩ ॥ ઇહ પ્રસન્નો ભવ પ્રિયતમયા સહ પ્રમથપ દ્રાગુમયા ॥ ૪૪॥ સર્વશુભાપં તુ વરાળિકાક્ષં કુર્વનુગ્રહં ત્વાં વન્દેડહમ્ ॥ ૪૫॥ સદય ષડ્ડિધમાર્ગિણિ મનુજે હૃદયગ ન કુર્વે સન્દેહમ્ ॥ ૪૬॥ સુવર્ણા ગીતિ સમુપદિશ પ્રથમવર્ણા ડ્રગીકૃતવૈકુણ્ઠ ॥ ૪૭॥ દિવ્યમણિબન્ધે બદ્ધનાગકકૂણ ભવ્યમણિલસિતશ્રીકણ્ઠ ॥ ૪૮॥ સુબલારિમુખામરપ્રપૂજિત ધવળામ્બરીપતેર્દુર્દર્શ ॥ ૪૯॥ સુરૂપનામનારાયણીસહચર સ્વરૂપભાસકાદર્શ ॥ ૫०॥ ધર્મકામવર્ધનીવિલસિત નિર્મલાડુગ શભદાયક ॥ ૫૧॥ નિતરાં અપ્રિયવાદિનિ વિમુખ નતરામ અગ્નિસાયક ॥ પર॥ ચિદમ્બરગમનશ્રમાપહરણં કદમ્બરમણ મમ દીયતામ્ ॥ ૫૩॥

વિશ્વં ભરિતં ત્વયાષ્ટમૃત્ર્યા શશ્ચદ્ધનમાધીયતામ્ ॥ ૫४॥ શ્યામળાડુગીકૃતવામભાગ કોમળાડુગજશરભડુગ ॥ ૫૫॥ ષણ્મુખપ્રિયાડ્ગુપ્રિયજનક હિરણ્મયાડ્ગનત શરભાડ્ગ II પદ II હર સિંહેન્દ્રમધ્યમાર્ધાડ્ગ નરસિંહ અજિનામ્બર ॥ ૫૭॥ પુરહર હૈમવતીમનોહર હર રક્ષિતસુરનિકર ॥ ૫૮॥ વિદિતધર્મો અતિકાયજિદ્રામૌ મુદિતમનાઃ ત્વં રક્ષિતવાનુ ॥ ૫૯॥ નીતિમતીહ જનેડતિપ્રિયોડસિ પ્રીતિમતિરહિતાન્ શિક્ષિતવાન્ ॥ ૬૦ ॥ શ્રિયોડધિકાં તાં અણિમાદિદાં પયોધિકાન્તામણિસેવિતામુ ॥ ૬૧॥ ધર્મવર્ધનીં સરર્ષભપ્રિયાં નિર્મલભક્તૈર્ભાવિતામ્ ॥ ૬૨॥ મનનશીલતાં ગીર્વાણપતેઃ જનનવર્જિતામુક્તવતીમ્ ॥ ૬૩॥ ભમિષ વાચસ્પતિસમ્બન્ધસ્વામિને જ્ઞાનં દત્તવતીમુ ॥ ૬૪॥ મેચકલ્યાર્ગી વાચં દિશતીં મોચકદાયિનીં રમસે ॥ ૬૫॥ વિચિત્રામ્બરીષવરદભાગ સચિત્રગુપ્તયમાગઃ ક્ષમસે ॥ ૬૬॥ સ્ચરિત્રમુખભક્તસડ્ગીત સ્ચરિત્રમુખરિતવાદ્ય ॥ ૬૭॥ જ્યોતિઃસ્વરૂપિણિ ત્વયિ પ્રસન્ને ભાતિ સ્વરૂપં કિંનાદ્ય ॥ ૬૮॥ ધાતુવર્ધનીં તવાભિધાસુધાં પાતુકામિની મમ રસના ॥ ૬૯॥ સુખેન આસિકાભૂષણં હિ સતાં મુખે નાસિકેવ વિવસન ॥ ૭૦ ॥ કોસલપઃ ત્વાડડપુજ્યાઘં હિત્વા સભાપતે મુમુદે હિ ॥ ૭૧ ॥ ભક્તાપદાનરસિકપ્રિય ત્યક્તાપદાનનં મમ દેહિ ॥ ૭૨॥ (પ્રણતાર્તિહર પ્રભો પ્રારે) II ઇતિ શ્રીમહાવૈદ્યનાથશિવવિરચિતા મેળરાગમાલિકા સમાપ્તા II

Encoded with commentary and proofread by Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer
pdf was typeset on November 14, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com