
Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer

శ్రీమహావైద్యనాథశివవిరచితా మేళరాగమాలికా

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 ppnswwami at gmail.com

Proofread by : Pallasena Narayanaswami ppnswwami 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

శ్రీమహావైద్యనాథశివవిరచితా మేళరాగమాలికా

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 in 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, neraval and kalpanA svara. He was also gifted with a magnificent voice. Once, during a pallavi competition, 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 akShara-kAla-s, The sahityam of this lengthy and intricate pallavi reads:

గౌరీనాయక కనకసభా నాయక
హాలాహలధర గజ్జాధరహర ।

స్మరహరపురహర శివకామేశ్వర
చిదంబరేశ్వర నటరాజ మామవ ॥

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:

పాహిమామ్ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి (జనరజ్ఞని)
మనవిని వరు (కనకాక్షి)
పజ్కజాక్షి పై (కామోభిజి వర్ణం)
కడైక్కణ్ (బేగడ)
ఏక్కొలత్తిలుం (నాట్టకుర ని)
ముత్తుక్కుమారయ్యనే (శజ్కరాభరణం)
ఉనతు పాదం తుణయే (చక్రవాకం)
నటనం శేయ్యుం (కేదారగౌళ)
శ్రీ శజ్కర గురువరం (నాగస్వరావలి)
మాల్ మరుగనై (బిలహరి)

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 TiruvaiaAru. This is the version that is currently in vogue as the MELarAgamAlika. The entire rAgamAlika is set to Adi tALaM. The pallavi is 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 Gramophone 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 rAgamAlika is 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.

। తాళం - ఆది ।

। పల్లవి - శ్రీరాగమ్ ।

ప్రణతార్తిహరప్రభో పురారే ప్రణవరూప సమృదే పదే ।

ప్రణమామి శ్రీ ప్రకృతిప్రేరక ప్రమథగణపతే పదే పదే ॥

। జతి ।

తాం తాం తకణక ధీం ధీం ధిమితరి కిటతక తరికుడు

తధీం ధీఙ్క తకధిమి తకతరి కిటతక ఝం

నాదిరు దిరుధోం దిరుదిరు దిత్తిల్లానా దిరినా తానా దోన్తిరి

తకణక తకజణు తకధిమి ధ్రుక్డతత్ తశాఙ్గుతో తకతిక తధిజ్జీణతో

। అనుపల్లవి - చరణమ్ (౭౨ మేళ) ।

(శుద్ధమధ్యమమేళ ౧ - ౩౬)

కనకాఙ్గో రమయా పూజిత సనకాదిప్రియ కృపాలయ ॥ ౧॥

రత్నాఙ్గో ధర్మసంవర్ధన్యో రమణ మాం పరిపాలయ ॥ ౨॥

గానమూర్తిరితి ఘనశాస్త్రమానమూర్ధవ్యైర్గదితోఽసి ॥ ౩॥

శ్రీవనస్పతిదలసమర్చనేన పావనభక్తైర్విదితోఽసి ॥ ౪॥

మానవతీభిః స్మృతిభిరుక్తకర్మకృన్మానవపాపం వారయసి ॥ ౫॥

తానరూపిణం త్వాం భజన్తి యే తారముపదిశంస్తారయసి ॥ ౬॥

దేవసేనాపతిజనక నీలగ్రీవ సేవకజనపోషణ ॥ ౭॥

హనుమతో డిణ్ణిమభవం స్తువతః సుతనుమతోఽదదా భూతిభూషణ ॥ ౮॥

భానుకోటిసంక్షాళ మహేశ ధేనుకాసురమారకవాహన ॥ ౯॥
 ఆనందనాటకప్రియామరవర శ్రీనందనాటపీహవ్యవాహన ॥ ౧౦॥
 కోకిలప్రియామృకిసలయాంజ్ఞ గోకులపాలనపటుభయభజ్జన ॥ ౧౧॥
 బహురూపావతీహ భవాన్ మాం ముహుర్ముహుర్హృత్తభక్తజనరజ్జన ॥ ౧౨॥
 ధీరభద్రాఖ్యగాయకప్రియ వీరభద్రాదిపాలితశరణ ॥ ౧౩॥
 దేవకులాభరణోద్ధారక శ్రీవసుదేవకులాభరణనతచరణ ॥ ౧౪॥
 జితమాయా మాళవగౌళాన్తర్గతమాహేశాః త్వాం విందన్తి ॥ ౧౫॥
 చక్రవాకకుచార్ధాంజ్ఞ త్వత్కృపయా శక్రవాక్పతిసురాః నందన్తి ॥ ౧౬॥
 తేజసా జితసూర్యకన్త్యా గౌర్యా ఓజసాఽతులప్రతాప ॥ ౧౭॥
 శుభకర హృతకామ్బురిశరాబ్జనిభకర హతభక్తపరితాప ॥ ౧౮॥
 రుక్మార్ధస్వనియుతమాలాధర టక్మార్ధస్వనియుతచాప ॥ ౧౯॥
 మహానట భైరవీమారుతిభారతీసహాయదేవైర్నృతకోప ॥ ౨౦॥
 శివ నత్మీరవాణీవశగ భవన ఇవ వస మే మనసి ॥ ౨౧॥
 ఖరహరప్రియమాలోక్య పరాత్పర హర దయయా పాలితవానసి ॥ ౨౨॥
 గౌరీమనో హరిదమ్బుర సతతం గౌరివ వత్సే రమతే భవతి ॥ ౨౩॥
 యోఽసౌ అరుణప్రియాదిత్యః తం త్వా సా శ్రుతిరానతా భవతి ॥ ౨౪॥
 మారరజ్జనీవరద నిరహఙ్కారజనా ముక్త్యై త్వాం స్తువన్తి ॥ ౨౫॥
 చారు కే శివలింగమనార్చ్య మేరుధన్వన్ సుఖమాఘ్నవన్తి ॥ ౨౬॥
 సరసాం గీతిం కీర్తిం దిశ మే తరసా అజ్ఞీకృతహతమదన ॥ ౨౭॥
 హరికామ్భాధిసమ్భవామరదురితనివారక స్మితవదన ॥ ౨౮॥
 ధీర శక్మరాభరణసమం త్వాం ఘోరశక్మయా నో జానే ॥ ౨౯॥
 జ్ఞానగానం కృతవతాం వరద శ్రీనగానన్దివీజానే ॥ ౩౦॥
 యాగప్రియామరత్యాగప్రియం విధిం ద్రాగప్రియేణ శిక్షితవానసి ॥ ౩౧॥
 సదానన్దే త్వయి రాగవర్ధసిం ముదా పునితవతీం రక్షితవానసి ॥ ౩౨॥

శ్రితగజవదన గాజ్ఞేయ భూషణీకృతభుజ్జ నతసురకదమ్బ ॥ ౩౩॥

వాగధీశ్వరీశ్రియో యదజ్ఞసమ్భవే భోగమోక్షదా జగదమ్బా ॥ ౩౪॥

శూలినీ తయా ధర్మవర్ధన్యా ఫేలసి దయయా సురవరిష్ఠ ॥ ౩౫॥

కైలాసాచలనాటనకృద్భుజశైలదణ్డకచరణాఙ్గుష్ఠ ॥ ౩౬॥

(ప్రణతార్తిహర ప్రభో పురారే)

(ప్రతిమధ్యమమేళ ౩౭-౭౨)

ప్రతిబిమ్బరసాలగఫలసమా విషయా ఇతి బిమ్బాధరాః సన్న్యజన్తి ॥ ౩౭॥

యే భవజలార్ణవం సన్తరితుం తే భవదజ్ఞినౌకాం భజన్తి ॥ ౩౮॥

ఝలం ఝలవరాళిగీతమాలాధర జలన్ధరాసురమారక ॥ ౩౯॥

సురదానవసీతామృతవిముఖ వరదాననిరత తారక ॥ ౪౦॥

భోః పావనీపిష్టాస్వాదన రసికభూప అవ సీపవనసున్ధర ॥ ౪౧॥

రఘుప్రియార్చితరాజీవచరణ మఘప్రణాశన భుజమన్ధర ॥ ౪౨॥

గవామ్నోధిః తీర్ణ ఇవ మయా భవామ్నోధిః తవ దయయా ॥ ౪౩॥

ఇహ ప్రసన్నో భవ ప్రియతమయా సహ ప్రమథప ద్రాగుమయా ॥ ౪౪॥

సర్వశుభాపం తు వరాళికాక్షం కుర్వనుగ్రహం త్వాం వందేహమ్ ॥ ౪౫॥

సదయ షడ్విధమార్గిణి మనుజే హృదయగ న కుర్వే సందేహమ్ ॥ ౪౬॥

సువర్ణాం గీతిం సముపదిశ ప్రథమవర్ణాజీకృతవైకుణ్ఠ ॥ ౪౭॥

దివ్యమణిబద్ధే బద్ధనాగకఙ్కణ భవ్యమణిలసితశ్రీకణ్ఠ ॥ ౪౮॥

సుబలారిముఖామరప్రపూజిత ధవళామృరీపతేర్దుర్దర్శ ॥ ౪౯॥

సురూపనామనారాయణీసహచర స్వరూపభాసకాదర్శ ॥ ౫౦॥

ధర్మకామవర్ధనీవిలసిత నిర్మలాఙ్గ శుభదాయక ॥ ౫౧॥

నితరాం అప్రియవాదిని విముఖ నతరామ అగ్నిసాయక ॥ ౫౨॥

చిదమ్బరగమనశ్రమాపహరణం కదమ్బరమణ మమ దీయతామ్ ॥ ౫౩॥

విశ్వం భరితం త్వయాష్టమూర్త్యా శశ్వద్ధనమాధీయతామ్ ॥ ౫౪॥

శ్యామశాఙ్గీకృతవామభాగ కోమశాఙ్గజశరభజ్జ ॥ ౫౫॥
 షణ్ముఖప్రియాఙ్గాప్రియజనక హిరణ్మయాఙ్గనత శరభాఙ్గ ॥ ౫౬॥
 హర సింహేంద్రమధ్యమార్ధాఙ్గ నరసింహ అజినామ్బర ॥ ౫౭॥
 పురహర హైమవతీమనోహర హర రక్షితసురనికర ॥ ౫౮॥
 విదితధర్మో అతికాయజిద్రామౌ ముదితమనాః త్వం రక్షితవాన్ ॥ ౫౯॥
 సీతిమతీహ జనేఽతిప్రియోఽసి ప్రీతిమతిరహితాన్ శిక్షితవాన్ ॥ ౬౦॥
 శ్రియోఽధికాం తాం అణిమాదిదాం పయోధికాంతామణేనీవితామ్ ॥ ౬౧॥
 ధర్మవర్ధనీం సురర్షభప్రియాం నిర్మలభక్తైర్భావితామ్ ॥ ౬౨॥
 మననశీలతాం గీర్వాణపతేః జననవర్జితాముక్తవతీమ్ ॥ ౬౩॥
 భూమిషు వాచస్పతిసమ్బంధస్వామినే జ్ఞానం దత్తవతీమ్ ॥ ౬౪॥
 మేచకల్యాణీం వాచం దశతీం మోచకదాయినీం రమసే ॥ ౬౫॥
 విచిత్రామ్బరీషవరదభాగ సచిత్రగుప్తయమాగః క్షమసే ॥ ౬౬॥
 సుచరిత్రముఖభక్తసజ్జీత సుచరిత్రముఖరితవాద్య ॥ ౬౭॥
 జ్యోతిఃస్వరూపిణి త్వయి ప్రసన్నే భాతి స్వరూపం కిం నాద్య ॥ ౬౮॥
 ధాతువర్ధనీం తవాభిధానుధాం పాతుకామినీ మమ రసనా ॥ ౬౯॥
 సుఖేన ఆసికాభూషణం హి సతాం ముఖే నాసికేవ వివసన ॥ ౭౦॥
 కోసలపః త్వాఽఽపూజ్యాఘం హిత్యా సభాపతే ముముదే హి ॥ ౭౧॥
 భక్తాపదానరసికప్రియ త్యక్తాపదానన్దం మమ దేహి ॥ ౭౨॥
 (ప్రణతార్చిహర ప్రభో పురారే)
 ॥ ఇతి శ్రీమహావైద్యనాథశివవిరచితా మేళరాగమాలికా సమాప్తా ॥

Encoded with commentary and proofread by
 Pallasena Narayanaswami ppnsawami at gmail.com

——
Mela Ragamalika by Maha Vaidyanatha Shiva Iyer
pdf was typeset on November 14, 2021

——
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

