TYBA Coaching Centre, Ajmer | Chapter 16 Master Summary (सम्पूर्ण महा-सार)

Book 2: Art & Culture – Folk Dances, Songs, Instruments & Drama (लोक नृत्य, गीत, वाद्य एवं नाट्य) | Helpline: 6367029449

1. Quick Overview: Why Folk Arts Matter in Rajasthan (त्वरित परिचय: राजस्थान की लोक कलाओं का महत्व)

EN: Rajasthan's desert, hills, and heroic history gave birth to vibrant folk dances, soulful songs, 4 classes of musical instruments, and lively folk dramas (Khayal, Gavari, Tamasha). Every festival, harvest, and wedding is incomplete without them.
HI: राजस्थान के रेगिस्तान, पहाड़ों और वीरता भरे इतिहास ने यहाँ के शानदार लोक नृत्यों, मधुर लोक गीतों, 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों और जीवंत लोक नाट्यों (ख्याल, गवरी, तमाशा) को जन्म दिया। यहाँ का हर त्योहार, फसल और विवाह इनके बिना अधूरा है।

2. Folk Dances of Rajasthan at a Glance (राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य एक नजर में)

Category / श्रेणी	Dance Name / नृत्य	Region or Tribe / क्षेत्र या जाति	Key Exam Fact / प्रमुख परीक्षा तथ्य
Regional / क्षेत्रीय	Ghoomar (घूमर)	All Rajasthan (Marwar/ Jaipur)	State Dance; 8-beat Kaharwa (*Sawai*); instruments: Dhol, Nagada, Shehnai. / राज्य नृत्य; 8 मात्रा का कहरवा (सवाई)।
Regional / क्षेत्रीय	Gair & Gindad (गैर व गींदड़)	Mewar/Barmer & Shekhawati	Holi male dances; Gair uses *Khanda* sticks; Aangi-Baangi Gair at Lakhota. / होली पर पुरुष नृत्य; खांडा डंडे।
Regional / क्षेत्रीय	Dhol & Bam Rasiya (ढोल व बम)	Jalore & Alwar-Bharatpur	Dhol in *Thakna* style (Jai Narayan Vyas); Bam uses big Nagada on new crop. / ढोल (थाकना शैली); बम (नगाड़ा)।
Regional / क्षेत्रीय	Agni & Nahar (अग्नि व नाहर)	Katariyasar & Mandal (Bhilwara)	Jasnathi Siddhas dance on burning coals ("Fateh-Fateh"); Nahar started under Shah Jahan. / अंगारों पर नृत्य।
Caste / व्यावसायिक	Terah Taali (तेरहताली)	Kamad Women (Padarla, Pali)	13 Manjeeras (9 right leg, 2 elbows, 2 hands); Mangi Bai famous; Ramdevji fair. / 13 मंजीरे, मांगी बाई।
Caste / व्यावसायिक	Bhawai (भवाई)	Udaipur/Mewar (Bagaji Jat)	Balancing 7-9 pots, dancing on glass/sword; Roop Singh, Asmita Kala, Pushpa Vyas. / मटके व कांच पर नृत्य।
Caste / व्यावसायिक	Kachchhi Ghodi (कच्ची घोड़ी)	Shekhawati (Male)	Dummy wooden horse; 4-4 row flower pattern; Jhanjh & Bankiya; Bhanwarlal Gahlot. / काठ की घोड़ी, 4-4 पंक्ति।
Caste / व्यावसायिक	Kalbeliya (कालबेलिया)	Kalbeliya Community	UNESCO Heritage (2010); Gulabo Sapera; Indoni, Shankariya, Panihari, Bagadiya. / यूनेस्को धरोहर (2010)।
Caste / व्यावसायिक	Chari (चरी)	Kishangarh (Ajmer) Gurjar Women	Brass pot with burning cottonseeds (*Kakda*) on head; Falaku Bai famous. / सिर पर जलती काकड़ा चरी, फलकू बाई।
Tribal / जनजातीय	Gavari / Rai (गवरी / राई)	Bhil (Mewar)	40-day daytime dance-drama in Sawan-Bhadrapad; Shiva-Bhasmasur story. / 40 दिन का मेवाड़ का लोक नाट्य।
Tribal / जनजातीय	Walar & Loor (वालर व लूर)	Garasiya (Sirohi)	Walar: slow dance without instruments ("Ghoomar of Garasiyas"); Loor: marriage proposal. / वालर बिना वाद्य के।
Tribal / जनजातीय	Chakri & Ranbaja (चकरी व रणबाजा)	Kanjar (Hadoti) & Meo (Alwar)	Chakri: Teej festival, Shanti Devi & Phulwa; Ranbaja & Ratwai by Meos. / कंजर महिलाओं का चकरी नृत्य।

3. Folk Songs & Singing Traditions (प्रमुख लोक गीत एवं गायन शैलियाँ)

Song / Style (गीत/शैली)	Region / Singer (क्षेत्र/ गायक)	Core Theme & Exam Fact (मुख्य विषय व परीक्षा तथ्य)
Maand Singing (मांड गायकी)	Jaisalmer/Bikaner; Allah Jilai Bai	State Song "Kesariya Balam"; Allah Jilai Bai got Padma Shri (1982); Gavari Devi, Banno Begum. / राज्य गीत।
Manganiyar & Langa (मांगणियार व लंगा)	Jaisalmer-Barmer; Sakar Khan	Manganiyar (Kamaycha, Khartal — Sadiq Khan); Langa (Sarangi, Kamaycha). / पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर गायक।
Kurja, Pipali, Hichki (कुरजां, पीपली, हिचकी)	Marwar & Mewat (Alwar)	Songs of separation/longing (*Viraha*); Kurja is a migratory bird carrying messages. / विरह व संदेश के गीत।
Suvatiya & Hamseedho (सुवटिया व हमसीढ़ो)	Bhil Tribe (Mewar/Vagad)	Suvatiya: Bhil women send message via parrot; Hamseedho: Bhil men & women sing together. / भील जनजाति के गीत।
Moomal, Gorbandh, Ghudla	Jaisalmer, Desert, Marwar	Moomal (beauty of Lodrava princess); Gorbandh (camel neck ornament); Ghudla (Chaitra). / मूमल, गोरबंद, घुड़ला।
Pateliyo-Bichhiyo-Lalar & Seethne	Mewar Hills & Marriage	Pateliyo-Bichhiyo-Lalar: Hilly folk songs; Seethne: humorous abuse songs at weddings; Ooliyu: bride farewell.

4. Four Categories of Folk Musical Instruments (लोक वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणियाँ)

Category / श्रेणी	How Played / कैसे बजता है	Must-Remember Instruments & Facts / प्रमुख वाद्य यंत्र व तथ्य
1. Tat (तत वाद्य)	Strings (तारों से)	**Ravanhattha** (9 strings, half coconut, Pabuji Bhopa), **Kamaycha** (27 strings, Sakar Khan), **Sarangi** (best Tat, Ramnarayan/Sultan Khan), **Jantar** (Devnarayanji), **Bhapang** (Zahoor Khan Mewati), **Chautara**.
2. Sushir (सुषिर वाद्य)	Blowing Air (फूँक से)	**Algoza** (State Instrument, twin flutes, Ramnath Chaudhary), **Morchang** (smallest wind instrument), **Nad** (Karna Bhil), **Pungi** (Kalbeliya), **Mashak** (Bhairuji Bhopa), **Bankiya, Shehnai**.
3. Avanaddha (अवनद्ध)	Leather/Skin (चमड़े से)	**Dhol, Nagada** (Ramkishan Solanki), **Maadal** (clay drum of Bhil/Gavari), **Deru** (mango wood, Gogaji), **Pakhawaj** (Purushottam Das), **Chang, Daf, Nobat, Damaru**.
4. Ghana (घन वाद्य)	Metal Clash (धातु टकराने से)	**Manjeera** (13 in Terah Taali), **Khartal** (Sadiq Khan Manganiyar), **Jhanjh** (Kachchhi Ghodi), **Thali, Chimta, Ramjhol, Ghungroo, Lezim**.

5. Major Folk Dramas of Rajasthan (राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य)

EN: Khayal: Kuchamani (Lacchiram — *Chand Nilagiri*), Shekhawati (Nanuram/Duliya Rana), Hela (Dausa/Sawai Madhopur — loud call), Turra-Kalangi (Chittorgarh — Shah Ali & Tukangir). **Tamasha:** Jaipur (Pratap Singh era, Bansidhar Bhatt). **Rammat:** Bikaner/Jaisalmer (Tejkavi's *Swatantra Bawani*). **Swang:** Janakilal Bhand ("Monkey Man", Bhilwara). **Charbait:** Tonk (Abdul Karim Khan).
HI: ख्याल: कुचामनी (लच्छीराम), शेखावाटी (नानूराम/दूलिया राणा), हेला (दौसा/सवाई माधोपुर), तुर्रा-कलंगी (चित्तौड़गढ़ — शाह अली व तुकनगीर)। **तमाशा:** जयपुर (बंशीधर भट्ट)। **रम्मत:** बीकानेर/जैसलमेर (तेजकवि की स्वतंत्र बावनी)। **स्वांग:** जानकीलाल भांड (भीलवाड़ा)। **चारबैंत:** टोंक (अब्दुल करीम खां)।

6. High-Yield Exam Traps, Props & Padma Awardees (परीक्षा-जाल, विशेष सामग्री एवं पद्म पुरस्कार)

Exam Point / परीक्षा बिंदु	Exact Bilingual Fact / सटीक तथ्य (English & Simple Hindi)
State Symbols (राज्य प्रतीक)	State Dance: Ghoomar (8-beat Sawai); State Song: Kesariya Balam (Maand); State Instrument: Algoza (Sushir). / घूमर, केसरिया बालम, अलगोजा।
Dance Props (विशेष सामग्री)	Gair = Khanda sticks; Chari = Brass pot with Kakda (burning cottonseeds); Bhawai = 7-9 pots/glass/sword; Terah Taali = 13 Manjeeras. / खांडा, काकड़ा चरी, 13 मंजीरे।
No-Instrument Dances (बिना वाद्य)	Walar & Kud (Garasiya tribe) use NO musical instruments. / वालर और कूद नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के होते हैं।
Instrument Wizards (वाद्य जादूगर)	Bhapang = Zahoor Khan Mewati; Khartal = Sadiq Khan Manganiyar; Nagada = Ramkishan Solanki; Kamaycha = Sakar Khan; Nad = Karna Bhil.
Padma Shri & UNESCO (पुरस्कार)	Kalbeliya = UNESCO (2010); Allah Jilai Bai = Padma Shri (1982); Gulabo Sapera = Padma Shri (2016); Janakilal Bhand = Padma Shri (Swang).
Bhapang vs Deru vs Maadal	Bhapang = Tat (string inside Damaru shape); Deru = Avanaddha (mango wood, Gogaji); Maadal = Avanaddha (clay drum of Bhil/Gavari).

TYBA Coaching Centre, Ajmer (TYBA कोचिंग सेंटर, अजमेर) | Director: Narayan Prajapati (Narayan Sir) | Helpline: **6367029449**