

Serial
CD8

Percussion and Performance – Drumming Traditions

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Tayampaka Sandhya vela	08'28"
2	STayampaka – ashtapadi – Lalitalavangalata parishilana	08'43"
3	Kalam pattu	07'03"
4	Pandav Lila drumming demonstration 1	14'29"
5	Pandav Lila drumming demonstration 2	18'27"

Restored analogue sounds on Indian intangible cultural heritage collected since 1982 by the Archives and Research Centre for Ethnomusicology (ARCE).
ICHCAP Collection V Produced in the ARCE-ICHCAP Cooperation Project in 2017.

Music, Songs and Stories:
Archival Selections from India

CD8

Percussion and Performance
Drumming Traditions

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD8

Percussion and Performance – Drumming Traditions

Music, Songs and Stories:
Archival Selections from
India

Percussion and Performance – Drumming Traditions

Percussion and Performance – Drumming Traditions

All rights reserved

Co-published by
Archives and Research Centre for Ethnomusicology (ARCE)
and

The International Information and Networking Centre for
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region
under the auspices of UNESCO (ICHCAP)
www.ichcap.org

Design by
Graphic Korea

Copyright
© 2017 by ARCE and ICHCAP

Percussion and drumming traditions are found all over India. A wide variety of drums and other percussive instruments are played in a variety of contexts, and frequently have ritual implications.

This album presents two very different traditions: the tayampaka temple drumming of Kerala, and the dhol-damau of Uttarakhand, a combination that is used in various contexts in this mountain region. Both percussion traditions are forms of ritual drumming.

Tayampaka is a genre of temple musical instrument art performed throughout North and Central Kerala. It can be performed on a variety of instruments but is most well known as a centa (tow headed cylindrical stick drum) composition usually played by marars, a temple drummer singer caste. It is one of the forms

of the chenda melam or chenda ensemble. Though tayampaka is mainly performed as part of temple rituals it is also played in other contexts. As a temple ritual, the drumming is considered an offering to the gods or goddesses. In all the tracks presented here, a vocal performance is featured with the drumming. The tayampaka tracks were recorded by Rolf Groesbeck and are part of his collection.

The dhol-damau of Garhwal in Uttarakhand is a two-drum ensemble. Though the double-barrel drum may be played by itself, the damau is never played on its own. The dhol is played while standing. The drummer uses the left hand to strike the left head of the drum while a stick is used in the right hand. A variety of strokes are used on both drum heads. The dhol is known for its power and sanctity in all parts of India, including the Garhwal region.

The damau is a shallow kettle drum that is heard almost exclusively in partnership with the dhol at outdoor rituals and entertainment events. The damau is played with two thick sticks slightly curved at the playing end. The dhol is considered female and the damau male. The term *baje* is used for the various drumming patterns.

The dhol-damau performances presented in this album are related to the Pandav Lila ritual theatre and dancing of Garhwal in Uttarakhand. Actors take the role of the Pandavas from the Mahabharata epic which is acted out in the open. As they act, the performers get possessed by the spirit of the characters they are playing and begin to dance. Drumming is known to bring in a state of possession.

There are specific *baje* (rhythmic patterns) for the various characters of the Pandav Lila. The tracks

presented in this album are demonstrations, where the various *baje* are elicited and not part of an ongoing Pandav Lila performance where these patterns would not be audible. The tracks presented here were recorded by Andrew Alter as part of his research on the Pandav Lila. The audio was extracted from video recordings that were digitized for this project.

1.

Tayampaka Sandhya vela

Performer: Parameswara Kurup
Date of Recording: 12th October 1989
Place of Recording: Ampulappura temple, Tamil Nadu

Sandhya Vela means “evening time” and refers to one of the most important temple ritual tayampaka performances, and the most commonly performed. It follows the sunset ritual of Deeparadhane. Only after the drumming may the idol of the deity be brought out of the Sanctum Sanctorum of the temple.

2.

Tayampaka – ashtapadi – Lalitalavangalata parishilana

Performer: Parameswara Kurup
Date of Recording: 1989
Place of Recording: Ampulappura temple, Tamil Nadu
Language: Malayalam

An *ashtapadi* is a type of hymn with eight lines. Ashtapadis have been associated with specific ragas. This ashtapadi, “Lalitalavangalata” is a famous composition of Jaydeva’s Gita Govinda. Chenda players sing it accompanied by drums.

3.

Kalam pattu

Performer: Parameswara Kurup
Date of Recording: 12th October 1989
Place of Recording: Ampulappura temple, Tamil Nadu

Kalam pattu is a ritual art of Kerala where floors are decorated with colored powders. The tayampaka played by the Marars is an important part of Kalam pattu.

4.

Pandav Lila drumming demonstration 1

Performer: Manik Lal, Prem Das and Nathi Lal
Date of Recording: 12th October 1989
Place of Recording: Bhatwari village, Rudraprayag, Uttarakhand
Language: Hindi

This is a recording of the various *baje* with the vocals, *bols*, as collected by Andrew Alter.

1. Bols and a demonstration of the Chaunwara *baje*, from the first to the ninth, on dhol-damau.
2. Naglok ka *baje*. *Baje* of the various characters of the Pandav Lila, including Mahabharata.
3. Krishna and Yudhishtir. Drums and vocals.
4. Bhim. Dhol-damau and vocals.
5. Arjun. Dhol-damau and vocals.
6. Nakul and Sahdev. Dhol-damau and vocals.
7. Babrick, Nakarjun, Maliya Phulera Dhol-damau and vocals.
8. Hanuman. Dhol-damau and vocals.
9. Draupadi. Dhol-damau and vocals. Various *baje* and vocals for Draupadi.

5.

Pandav Lila drumming demonstration 2

Performer: Magi Lal and Darshan Lal

Date of Recording: 12th October 1989

Place of Recording: Baret village, Rudraprayag, Uttarakhand

Language: Hindi

This is a recording of various baje rhythmic patterns of the Pandav Lila as collected by Andrew Alter.

1. Bade. Dhol-damau
2. Badai and Sabd. Dhol-damau
3. Dunya. Dhol-damau
4. Chaunwara of the Pandavas. (Pandav Lila)

타악기 공연 : 드럼 치기 전통

인도 전역에 타악 전통이 있다. 다양한 드럼과 타악기는 다양한 상황에서 연주되고 의례적인 함의가 있기도 하다.

이 앨범에서는 두 개의 서로 다른 전통을 소개한다. 케랄라 주의 타얌파카(tayampaka) 사원 드럼 연주와 우타라칸드 주의 드홀(dhol)-다마우(damau) 연주이다. 드홀과 다마우는 산간지역의 다양한 상황에서 함께 연주하는 악기이다. 두 전통 모두 의례적인 타악의 형태이다.

타얌파카는 케랄라 주 북부와 중부지역 전역에서 진행되는 사원 음악 예술의 한 종류다. 타얌파카는 다양한 악기로 연행할 수 있지만, 센타(centa, 울림통이 두 개 있는 원통형 드럼) 연주로 가장 잘 알려져 있다. 센타는 대개 사원의 드럼과 가창을 담당하는 카스트 계급인 마라르(marar)가 연주한다. 타얌파카는 첸타(chenda) 합주의 한 형태다. 타얌파카는 주로 사원 의례의 목적으로 연행하기는 하지만 다른 상황에서도 연행한다. 사원 의례에서 드럼을 치는 것은 신에게 재물을 바치는 것과 같다. 이 앨범에 실린 곡에서는 드럼 연주와

함께 성악도 한다. 타얌파카 트랙은 로프 그로스벡(Rolf Groesbeck)이 수집한 기록물의 일부다.

우타르칸드 주 가르왈 지역의 드홀-다마우는 두 개의 드럼 합주다. 울림통이 두 개 있는 형태의 드럼인 드홀은 독주도 하지만, 다마우는 독주를 하지 않는다. 드홀은 서서 연주하는데, 드럼 치는 사람이 왼손으로 왼쪽 드럼통을 치면서 오른손으로는 드럼채를 잡고 연주한다. 다양한 박자로 양쪽 드럼통을 두드린다. 드홀은 가르왈 지역을 비롯한 인도 전역에서 힘 있고 성스러운 소리로 유명하다.

다마우는 높이가 낮은 케틀 드럼으로 야외 의례나 흥겨운 행사에서 항상 드홀과 협주 형식으로 연주한다. 다마우는 연주를 위해 사용되는 끝부분이 약간 구부러진 두꺼운 드럼채 두 개로 연주한다. 드홀은 여성으로 다마우는 남성으로 인식된다. '바제(baje)'라는 용어는 다양하게 드럼을 치는 박자를 지칭하는 말로 사용된다.

이 앨범에 수록된 드홀-다마우 협주 공연은 우타르칸드 주 가르왈 지역의 판다브 릴라(Pandav Lila) 의례극과 연관이 있다. 연기자들은 대서사시 마하바라타에 나오는 판두 족 연기를 야외에서 한다. 이들이 연기하는 도중에 자신이 연기하는 인물의 영혼을 영접하고 춤을 추기 시작한다. 드림 치기는 접신을 유도하는 장치로 이해된다.

판다브 릴라에 등장하는 다양한 인물마다 특정한 바제(기름의 형태를 일컫는 말)가 있다. 이 앨범에 수록된 바제는 실제 판다브 릴라 공연에서는 연주하지 않는 것으로 다양한 바제를 보여주기 위해 시범적으로 실은 것이다. 판다브 릴라에 대한 앤드류 알터(Andrew Alter)의 연구 결과 중 일부를 수록했다. 음원은 이번 사업을 위해 디지털화를 거친 작업물이다.

1.

타암파카 산디아 벨라(Sandhya Vela)

연행자: 파라메스와라 쿠루프(Parameswara Kurup)

녹음일자: 1989년 10월 12일

녹음장소: 타밀나두 주, 암풀라푸라 사원(Ampulapura temple)

'산디아 벨라' 저녁 시간'이라는 뜻으로 가장 중요하면서도 가장 대중적으로 연행되는 사원 의례인 타암파카 의례 중의 하나를 지칭한다. 이 의례는 일몰 의례인 디파라단(Deeparadhane) 뒤에 연행되는데, 드림을 연주한 이후에 비로소 신의 형상을 사원의 가장 성스러운 곳에서 가지고 나온다.

2.

타암파카, 아스타파디(ashtapadi),

랄리탈라반갈라타 파리실라나

(Lalitalavangalata parishilana)

연행자: 파라메스와라 쿠루프(Parameswara Kurup)

녹음일자: 1989년

녹음장소: 타밀나두 주, 암풀라푸라 사원(Ampulapura temple)

사용언어: 말라얌어

아스타파디는 여덟 구절로 이루어진 의식곡을 지칭한다. 아스타파디는 특정 라가, 즉 음계와 연관된다. 여기에 수록된 '랄리탈라반갈라타'라는 제목의 아스타파디는 자이데바(Jaydeva)가 작곡한 기타 고빈다(Gita Govinda)다. 첸다(Chenda) 연주자들은 드림 연주에 맞춰 노래를 부른다.

3.

칼람 파투(Kalam pattu)

연행자: 파라메스와라 쿠루프(Parameswara Kurup)

녹음일자: 1989년 10월 12일

녹음장소: 타밀나두 주, 암풀라푸라 사원(Ampulapura temple)

칼람 파투는 케랄라 지역의 의례 예술이다. 이 지역에서는 색깔이 있는 가루로 바닥을 장식한다. 마라르 계급 사람들이 연주하는 타암파카는 칼람 파투에서 중요한 부분을 차지한다.

4.

판다브 릴라 드림 치기 시연 1

연행자: 마니크 랄, 프렘 마스, 나티 랄(Manik Lal, Prem Das and Nathi Lal)

녹음일자: 1989년 10월 12일

녹음장소: 우타라칸드 주, 루드라프라야그, 바트와리 마을

사용언어: 힌디어

이 트랙에는 앤드류 알터가 기록한, 가창과 함께 연주되는 다양한 바제가 소개되어 있다.

1. 가창과 차운와라 바제(Chاونwara baje) 시연, 처음부터 아홉 번째까지 아들-다마우 연주
2. 나글록 카 바제(Naglok ka baja), 마하바라타를 포함한 판다브 릴라에 나오는 다양한 인물들의 바제
3. 크리슈나와 유디슈티르(Yudhishtir), 드림과 가창
4. 브힘(Bhim), 드홀-다마우와 가창
5. 아룬(Arjun), 드홀-다마우와 가창
6. 나쿨(Nakul)과 사데브(Sahdev), 드홀-다마우와 가창
7. 바브릭(Babrick), 나카룬(Nakarjun), 말리아 풀레라(Maliya Phulera) 드홀-다마우와 가창
8. 허누만(Hanuman), 드홀-다마우와 가창
9. 드라우파디(Draupadi), 드홀-다마우와 가창, 다라우파디를 위한 다양한 바제와 가창

5.

판다브 릴라 드럼 치기 시연 2

연행자: 마기 랄, 다르산 랄(Magi Lal and Darshan Lal)

녹음일자: 1989년 10월 12일

녹음장소: 우타라칸드 주, 루드라프라야그, 바렛 마을

사용언어: 힌디어

이 트랙에는 앤드류 알터가 기록한, 판다브 릴라의 다양한 바제 리듬이 소개되어 있다.

1. 바데(Bade), 드홀-다마우
2. 바다이(Badai)와 사드(Sabd), 드홀-다마우
3. 두날(Dunyal), 드홀-다마우
4. 판두 족의 차운와라(판다브 릴라)

Contributors

Co-Production Directors:

Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:

M. Umashankar

Contents Editor:

Shubha Chaudhuri