

Serial
CD1

Historical Recordings from the 1930s of Arnold Bake
Vol 1: Lullabies

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Tamil lullaby	01'11"	8	Malayalam lullaby 2	01'04"
2	Tamil lullaby 2	01'11"	9	Cradle song	00'48"
3	Canarese lullaby	00'25"	10	Malayalam lullaby 3	01'46"
4	Marathi lullaby	02'47"	11	Cradle song – Ranpur	01'13"
5	Kanarese lullaby 2	01'37"	12	Charan cradle song	02'11"
6	Malayalam lullaby	02'18"	13	Marathi lullaby	02'11"
7	Marathi lullaby	00'29"	14	Palna	03'51"

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

CD1

Historical Recordings from the 1930s of Arnold Bake
Vol 1: Lullabies

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD1

Historical Recordings from the 1930s of Arnold Bake
Vol 1: Lullabies

Music, Songs and Stories:
Archival Selections from
India

Historical Recordings from the 1930s of Arnold Bake
Vol 1: Lullabies

Historical Recordings from the 1930s of Arnold Bake

Vol 1: Lullabies

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

The recordings by Dutch ethnomusicologist Arnold Adrian Bake in India in the 1930s and later are one of the earliest examples of what may be called “ethnographic” recordings. Arnold Bake and his wife Corrie spent a long time in Bengal but travelled all over India, recording the music, sounds, and other forms of intangible culture of the people. These recordings cover an immense range of music and recitations that are part of people’s everyday lives, such as work songs, devotional pieces, and ritualistic performances, and include a high number of women’s songs and cultural expressions.

Bake’s first field trip was in 1925 and his last in 1955. During that time, he travelled not only to India but also to Nepal and Sri Lanka. Collections of Bake’s recordings are held in archives in the United Kingdom, Germany, and the United States.

Recordings from 1925 to 1929 were on cylinders, and those from 1938 to 1939 were recorded on a machine called Tefifon.

The collection that has been digitized for this project consists of the recordings made in 1938 and 1939. The Tefi recordings were transferred to spools and deposited in ARCE in 1982. During those two years, Bake travelled from Sindh, the Gujarat coast, to Kerala, and thus the recordings are from Maharashtra, Karnataka, and Kerala. There are also recordings made in the Maldives and Sri Lanka. Thus, the selections presented on these albums are largely from the Southwest Coast of India.

These recordings were chosen because they carry great historical value yet were not easily accessible until now.

An Album of Lullabies and Cradle Songs

Lullabies exist in every culture, as singing or making sounds to help children fall asleep is a universal phenomenon.

In India, lullabies are also part of the life cycle ceremonies associated with the birth of a child. Thus, they tend to have an added ritualistic purpose. The themes sometimes include aspects of devotional music, and might invoke the blessings of gods or refer to the childhoods of deities. Rituals that celebrate the births of gods such as Krishna often make use of songs composed in lullaby form and that may be sung to babies.

Note: Many of the recordings do not include the names of the performers. Names are provided wherever they are known.

The concept of an album of lullabies and cradle songs recorded in a part of India in the late 1930s may seem narrow. However, the recurrence of lullabies in Bake's recordings raises some interesting questions. Did Bake consider them life-cycle songs? Were they everyday songs that people considered traditional?

Many – if not all – the lullabies have meaningless syllables, which are perhaps intended to sooth the child. For example, the syllables *jo jo* seem to occur in Kannada and Marathi lullabies, and perhaps in other Indian languages.

1.

Tamil lullaby

Performer: Lakshmi Nair
Date of Recording: 12th March 1938
Place of Recording: Trivandrum, Kerala
Language: Tamil

The refrain, *Va va*, means “Come, come.” This lullaby welcomes the baby by describing the joyous scene of forty people singing and dancing and referring to a baby coming in a golden chariot pulled by twelve horses. This may be a reference to the birth of a deity.

2.

Tamil lullaby 2

Performer: Lakshmi Nair
Date of Recording: 12th March 1938
Place of Recording: Trivandrum, Kerala
Language: Tamil

The lullaby describes a deity idol being carried in a procession. It evokes the scenes of joy at the birth of a child. This is likely a reference to the birth of a deity.

3.

Canarese lullaby

Date of Recording: 8th October 1938
Place of Recording: Dharwar, Karnataka
Language: Kannada

Ninnata hattu makkalu In this small but charming lullaby in Kannada, a mother sings to her child, “I wish I had ten children like you. You should sleep now. Sleep. *Jo aayii*.”

4.

Marathi lullaby

Date of Recording: 5th November 1938
Place of Recording: Jalna, Maharashtra
Language: Marathi

Jo jo is a meaningless syllable pair commonly used in lullabies. This lullaby starts with *Jo jo Shri Krishna*, imploring the child Krishna to go to sleep.

5.

Kanarese lullaby 2

Performer: Bandari women
Date of Recording: 6th October 1938
Place of Recording: Karwar, Karnataka
Language: Kannada

The lullaby is sung by a Bandari woman in Karnataka to a female child affectionately addressed as *Sundar Taruni*, meaning “beautiful girl.” She sings, “Beautiful young girl. *Jo jo*. Go to sleep.”

6.

Malayalam lullaby

Performer: Mrs. Subramanyam
Date of Recording: 22nd April 1938
Place of Recording: Calicut, Kerala
Language: Malayalam

This lullaby playfully asks the child, “Do you resemble a lotus or a creeper? A dancing peacock, a Parijat flower, a lamp, or a bouquet of flowers? Are you as pure as milk or as fine as jasmine? Are you born with the blessings of Lakshmi Bhagavati or Lord Padmanabha?” The themes are typical and include the beauty of the child and the blessings of a god. It is sung to the rhythm of the cradle’s rock.

7.

Marathi lullaby

Date of Recording: 6th November 1938
Place of Recording: Jalna, Maharashtra

Kahi karisi gai is a lullaby sung to a girl called Bakuli. The mother asks her to rest, but she continues to play pranks. The mother asks her why she isn’t tired and implores her to sleep.

8.

Malayalam lullaby 2

Performer: Lakshmi Nair
Date of Recording: 12th March 1938
Place of Recording: Trivandrum, Kerala
Language: Malayalam

The lyrics mean, “Oh, my dear golden girl, are you born out of a seashell, with the blessings of Lord Vaikathappan*? Are you born from the many good deeds of your mother and your father, with the blessings of Lord Vaikathappan?”

* In India, gods are often referred to with the title “Lord.”

9.

Cradle song

A cradle song for a female child who is born with the blessings of Lord Vaikathappan, for whom the cradle rocks.

10.

Malayalam lullaby 3

Performer: Lakshmi Nair
Date of Recording: 13th March 1938
Place of Recording: Trivandrum, Kerala
Language: Malayalam

The lullaby asks the child if he or she is born with the blessings of Lord Vaikathappan. The lyrics are typical of lullabies in Malayalam.

11.

Cradle song – Ranpur

Performer: Meghani
Date of Recording: 26th January 1939
Place of Recording: Ranpur, Gujarat
Language: Gujarati

Lullabies are called *halarda* in Gujarati. The main line in this lullaby is asking the child to go to sleep.

The singer is mentioned as Meghani, who might be Jhaver chand Meghani, a famous folklorist of Gujarat who performed songs and spread the folklore of Gujarat. He is reputed to have collected many lullabies.

12.

Charan cradle song

Performer: Devkarani Jaghubai Charan
Date of Recording: 31st October 1938
Place of Recording: Vadia village, Gujarat
Language: Gujarati

This cradle song is sung by a Charan singer. The Charans form a community known for its prowess in recitation and singing. The lyrics describe Devki, the mother of Krishna, putting him to bed. Lullabies and cradle songs about the god Krishna are common in many parts of India. They are sung also on Janmashtami or Gokulashtami, when Krishna’s birth is celebrated. Children are often compared to Krishna and seen as forms of gods. Krishna is often represented in child form, worshipped and referred to as *Bal Gopal*, which is perhaps why lullabies to Krishna are so common.

13.

Marathi lullaby

Performer: Mrs. Naik
Date of Recording: 31st October 1938
Place of Recording: Hyderabad
Language: Marathi

This lullaby describes the dusk hours, the end of the day, and asks the child to go to sleep, using the phrase *Jo jo bala*. “The calf is tired after calling out to its mother, and it has now gone to sleep. The sparrows were chirping but are now resting in their nests. The moon had come out but is now hiding behind the clouds.”

14.

Palna

Performer: Madhumalati Dhopeswarkar and Sneha Dhopeswarkar
Date of Recording: 31st October 1938
Place of Recording: Belgaum, Karnataka
Language: Marathi

Palna means “cradle,” and lullabies are often called “palna” in Maharashtra.

This palna song is addressed to the child Shivaji. It describes the child’s restlessness and the mother’s attempts to make him to go sleep.

Shivaji is a sixteenth-century Maratha King. He was famous for his chivalry and valor in his fight against the Mughal emperors. He remains a popular hero, especially in Maharashtra. His deeds and exploits are sung about in various heroic genres. He is addressed as Shivraya in this song.

아널드 베이크 1930년대 음향 기록물 1집 : 자장가

네덜란드 민족 음악가 아널드 아드리안 베이크(Arnold Adrian Bake)가 1930년대부터 인도에서 녹음한 기록물은 민족지적인 기록물 중 가장 오래된 것 중의 하나다. 아널드 베이크와 아내 코리(Corrie)는 벵골(Bengal)지역에서 오래 머물렀지만, 벵골뿐만 아니라 인도 전역을 여행하면서 인도 사람들의 노래를 비롯해 다양한 형태의 무형문화유산을 녹음했다. 베이크의 기록물은 노동요, 의식요(儀式謠), 의례 연행 등 다양한 일상생활의 소리를 아우르며 여성의 노래와 문화적 표현도 다수 포함하고 있다.

1925년에 시작된 베이크의 인도 여행은 1955년까지 계속되었다. 그동안 베이크는 인도뿐만 아니라 네팔과 스리랑카까지 여행했으며, 그의 기록물은 현재 영국, 독일, 미국 등지에 보관되어 있다.

베이크는 1925년부터 1929년까지는 실린더에 기록했고 1938년부터 1939년까지는 ‘테피폰(Tefifon)’이라는 기계에 기록했다.

이번 사업을 통해 디지털화된 기록물은 1938년부터 1939년 사이 테피폰으로 기록된 내용이다. 테피폰 기록물은 1982년에 스펴(spool)에 옮겨져 민족음악연구센터(Archives and Research Centre for Ethnomusicology)에 보관되었다. 베이크는 1938년부터 1939년까지 2년 동안 파키스탄 신드 주(Sindh)에서 구자라트 해안(Gujarat Coast)을 따라 케랄라 주(Kerala)까지 여행하면서 마하라슈트라 주(Maharashtra), 카르나타카 주(Karnataka), 케랄라 주 등의 지역에서 녹음했고, 몰디브와 스리랑카에서 작업한 기록물도 있다. 따라서 이 앨범에 소개된 노래는 주로 인도 서남해안 지역의 소리다.

역사적 가치가 크지만 쉽게 접근할 수 없었던 소리를 선택하여 소개한다.

자장가 앨범

노래를 부르거나 소리를 내서 아이를 잠들게 하는 것은 문화를 초월하는 보편적인 행위로 어느 문화에나 존재하기 마련이다.

인도에서 자장가는 아이의 탄생과 관련된 일생의식의 한 부분이기도 하여 의례적인 기능도 포함돼 있다. 인도 자장가는 의식요와 비슷한 주제를 다루기도 하고 신(神)의 은총을 바라거나 신의 어린 시절을 노래하기도 한다. 크리슈나(Krishna) 신 등 신들의 탄생을 기념하는 의례에서 자장가 형식으로 만든 노래를 사용하기도 하고 이들 노래를 아이에게 불러주기도 한다.

참고: 연행자의 이름이 없는 기록물이 많다. 연행자의 이름이 있는 경우에는 이름을 적시한다.

이 앨범에 실린 자장가는 1903년대 후반 인도의 일부 지역에서 녹음한 것으로, 범위가 좁아 보일 수도 있다. 하지만 베이크의 기록물에 자장가가 여러 곡 있는 것을 보면 몇 가지 흥미로운 의문이 생긴다. 베이크는 자장가를 일생의례 노래로 생각했는지, 그리고 당시 사람들은 자장가를 일상생활의 노래로 생각했는지 하는 것이다.

1.

타밀어(Tamil) 자장가

연행자: 락슈미 나이르(Lakshmi Nair)
녹음일자: 1938년 3월 12일
녹음장소: 케랄라 주, 트리반드룸
사용언어: 타밀어

'바 바(va va)'라는 후렴구는 '오너라, 오너라.'라는 의미다. 이 자장가는 40명의 사람이 춤추고 노래하는 흥겨운 장면을 묘사하면서 12마리 말이 끄는 황금 마차를 타고 오는 아이를 환영하는 노래다. 신의 탄생을 의미하는 장면으로 생각된다.

2.

타밀어 자장가2

연행자: 락슈미 나이르(Lakshmi Nair)
녹음일자: 1938년 3월 12일
녹음장소: 케랄라 주, 트리반드룸
사용언어: 타밀어

이 자장가는 행렬을 대동한 우상 신을 묘사하며 아이가 태어났을 때의 기쁨을 떠올리게 한다. 신의 탄생을 의미하는 장면으로 생각된다.

3.

칸나다어(Kannada) 자장가

녹음일자: 1938년 10월 8일
녹음장소: 카르나타카 주, 다르와르
사용언어: 칸나다어

'닌나타 하투 막칼루(ninnata hattu makkalu),' 칸나다어로 된 짧지만 매혹적인 이 자장가에서 엄마는 아이에게 "너 같은 아이 열 명이 있었으면 좋겠어. 지금 자렴. 조 아아이어(jo aayii)"라고 노래 부른다.

4.

마라티어(Marathi) 자장가

녹음일자: 1938년 11월 5일
녹음장소: 마하라슈트라 주, 쥘나
사용언어: 마라티어

'조 조(jo jo)'는 자장가에서 흔히 나타나는 의미 없는 음절 한 쌍이다. 이 자장가는 '조 조 슈리 크리슈나(jo jo Shri Krishna)'로 시작하며 어린 크리슈나를 재우는 노래다.

5.

칸나다어 자장가2

연행자: 반다리 여성들(Bandari women)
녹음일자: 1938년 10월 6일
녹음장소: 카르나타카 주, 카르와르
사용언어: 칸나다어

이 자장가는 카르나타카 주 반다리(Bandari) 여성이, '예쁜 여자 아이'라는 뜻의 순다르 타루니(Sundar Taruni)라는 애칭으로 부르는 딸아이에게 불러주는 노래다. 엄마는 "예쁜 소녀야, 조 조, 어서 자렴." 이라고 노래 부른다.

6.

말라얄람어(Malayalam) 자장가

연행자: 수부라마니엄(Subramanyam)
녹음일자: 1938년 4월 22일
녹음장소: 케랄라 주, 칼리컷
사용언어: 말라얄람어

이 자장가는 아이에게 "너는 연꽃을 닮았니, 담쟁이를 닮았니? 춤추는 공작을 닮았니, 파리지트(Parijat) 꽃을 닮았니, 천등을 닮았니, 아니면 꽃다발을 닮았니? 너는 우유처럼 순수하니, 재스민처럼 머리니? 락슈미 바가바티(Lakshmi Bhagavati) 신의 은총으로 태어났니, 파드마나바(Padmanabha) 신의 은총으로 태어났니?"라고 장난스럽게 물음을 던지는 노래다. 자장가에서 전형적으로 나타나는 주제를 다루고 있으며 아이의 아름다움과 신의 은총을 노래한다. 요람이 흔들리면서 내는 리듬에 맞춰 노래를 부른다.

7.

마라티어 자장가

녹음일자: 1938년 9월 6일
녹음장소: 마하라슈트라 주, 쥘나

'카이 카리시 가이(Kahi karisi gai)'라는 이 자장가는 바쿨리(Bakuli)라는 소녀에게 불러주는 노래다. 자장가에서 엄마는 딸에게 자라고 하지만, 딸은 계속 정난을 치고 싶어 한다. 엄마는 딸에게 피곤하지 않은지 묻고 잠자리에 들라고 간곡하게 말한다.

8.

말라얄람어 자장가2

연행자: 락슈미 나이르
녹음일자: 1938년 3월 12일
녹음장소: 케랄라 주, 트리반드룸
사용언어: 말라얄람어

이 자장가는 "오, 내 금쪽같은 딸아. 너는 바이카탐판(Lord Vaika thappan)* 신의 은총을 받고 조개껍데기에서 태어났니? 바이카탐판 신의 은총을 받고 엄마, 아빠의 선행으로 태어났니?"라는 가사로 이루어져 있다.

*인도에서는 신의 이름 앞에 'Lord'를 붙이기도 한다.

9.

자장가

바이카탐판 신의 은총을 받고 태어난 여자 아이를 위한 자장가다. 요람을 흔들면서 노래를 부른다.

10.

말라얄람어 자장가3

연행자: 락슈미 나이르(Lakshmi Nair)
녹음일자: 1938년 3월 13일
녹음장소: 케랄라 주, 트리반드룸
사용언어: 말라얄람어

이 자장가는 아이에게 바이카탐판 신의 은총으로 태어났는지 물어보는 내용을 담고 있다. 가사는 말라얄람어 자장가에 나타나는 전형적인 내용으로 이루어져 있다.

11.

자장가(란푸르, Ranpur)

연행자: 메가니(Meghani)

녹음일자: 1939년 1월 26일

녹음장소: 구자라트 주, 란푸르

사용언어: 구자라트어

'자장가'는 구자라트어(Gujarati)로 '할라르다(halarda)'다. 이 자장가는 아이에게 자라 가라고 말하는 내용을 담고 있다. 노래를 부른 사람은 메그하니(Meghani)로 나와 있는데, 구자라트 지역의 유명한 민속학자이면서 구자라트의 민속 문화 확산에 힘쓴 자베르찬드 메그하니(Jhaverchand Meghani)와 동일 인물로 생각된다. 자베르찬드 메그하니는 많은 자장가를 수집한 것으로 유명하다.

12.

차란 족(Charan) 자장가

연행자: 데브카란 자구바이 차란(Devkaran Jaghubai Charan)

녹음일자: 1938년 10월 31일

녹음장소: 구자라트 주, 바디아 마을

사용언어: 구자라트어

이 자장가는 차란 족 가수가 불렀다. 차란 족은 노래와 구술을 잘하기로 유명하다. 이 자장가는 크리슈나 신의 어머니인, 데브키(Devki) 신이 크리슈나를 재우는 내용을 담고 있다. 크리슈나 신에 관한 자장가는 인도 여러 지역에 있다. 이러한 자장가는 크리슈나의 탄생을 축하하는 잔마슈타미(Janmashtami)나 고쿨라슈타미(Gokulashtami) 축제 때도 부르는데, 아이들은 종종 크리슈나 신에 비유되거나 일종의 신으로 인식된다. 크리슈나도 아이의 모습으로 표현되고 추앙받으며 발 고팔(Bal Gopal)로 불리기도 한다. 크리슈나를 위한 자장가가 많은 것은 이러한 이유 때문일 것이다.

13.

마라티 자장가

연행자: 데브카란 자구바이 차란(Devkaran Jaghubai Charan)

녹음일자: 1938년 10월 31일

녹음장소: 구자라트 주, 바디아 마을

사용언어: 구자라트어

이 자장가는 차란 족 가수가 불렀다. 차란 족은 노래와 구술을 잘하기로 유명하다. 이 자장가는 크리슈나 신의 어머니인, 데브키(Devki) 신이 크리슈나를 재우는 내용을 담고 있다. 크리슈나 신에 관한 자장가는 인도 여러 지역에 있다. 이러한 자장가는 크리슈나의 탄생을 축하하는 잔마슈타미(Janmashtami)나 고쿨라슈타미(Gokulashtami) 축제 때도 부르는데, 아이들은 종종 크리슈나 신에 비유되거나 일종의 신으로 인식된다. 크리슈나도 아이의 모습으로 표현되고 추앙받으며 발 고팔(Bal Gopal)로 불리기도 한다. 크리슈나를 위한 자장가가 많은 것은 이러한 이유 때문일 것이다.

14.

팔나(Palna)

연행자: 마두말라티 도페스와르카, 스네하 도페스와르카

(Madhumalati Dhopeswarkar and Sneha Dhopeshwarkar)

녹음일자: 1938년 10월 31일

녹음장소: 카르나타카 주, 벨가움

사용언어: 마라티어

'팔나'는 '요람'이라는 뜻으로, 마하라슈트라 지역에서는 자장가를 '팔나'로 부르기도 한다. 이 '팔나'는 '쉬바지(Shivaji)'라는 아이에게 불러주는 노래로, 부산하게 움직이는 아이와 아이를 재우려는 엄마를 묘사한다. 쉬바지는 16세기 마라타(Maratha) 족의 왕이다. 쉬바지는 무굴(Mughal) 황제에 맞서 싸운 기사도 정신과 용맹으로 유명했고, 아직까지도 특히 마하라슈트라 지역에서 대중적인 영웅이다. 그의 업적은 다양한 영웅가 장르의 소재로 활용된다. 이 노래에서 쉬바지는 쉬브라야(Shivraya)로 불린다.

Contributors

Co-Production Directors

Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:

M. Umashankar

Contents Editor:

Shubha Chaudhuri

Language consultants:

Purushottam Bilimale, Kalpana Bandiwdekar, Barnett

Alex Varghese, R. Srinivasan