

Serial
CD4

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. I: The Tulu Paddana

ichcap
Audiovisual Collection V

1 Abbaga Daraga Paddana

52'52''

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

CD4

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. I: The Tulu Paddana

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD4

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. I: The Tulu Paddana

Music, Songs and Stories:

Archival Selections from
India

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. I: The Tulu Paddana

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads

Vol. I: The Tulu Paddana

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

Oral epics, ballads, and narratives form a major part of the background of rituals, storytelling, and local mythologies – all an important part of the intangible cultural heritage of India. The vast range of oral epics in India, most often sung, also contain recitation and prose that explain the text. The meters vary greatly, and they all have different definitions and terms. For instance, the meter and singing of the Alha is called *Alha Chhand*.

A wide variety of types of performances and expression of this genre exist. Some stories are narrated with scrolls that illustrate episodes. Sometimes, they are acted out, and sometimes sung, as in the case of the paddanas, which are performed while transplanting rice. Stuart Blackburn and Joyce Flueckiger distinguish three kinds of oral epics in India: martial, sacrificial, and romantic. Some epics tell a story with multiple episodes and characters, and some are “multi-story” oral epics.

Oral epics in India are very closely tied to communities, with performers, audience, and participants all belonging to the same community. Most oral epics are associated to rituals, the performance of some being

the ritual itself. Caste also plays an important role in the performance or patronage of the oral epic traditions in India.

The great epics of Ramayana and Mahabharata in some cases, enter the world of these local oral epics, where the performers are considered to be reincarnations of heroes and gods from these epics. According to Komal Kothari, an eminent folklorist of India, this phenomenon happens when the impact of the oral epic spreads beyond its initial local boundaries.

Though we are not able to present full performances of all the oral epics, we believe that these recordings provide a good glimpse into the variety of meters, singing styles, and contexts that exist within these traditions.

Three oral epics are presented in this volume. They are all part of larger collections, and each one is contributed by an expert on the genre who has done extensive research. The paddanas were contributed by Peter Claus, the Nanda Devi jagar by William Sax, and *Alha* by Karine Schomer.

Tulu

Tulu is an important language of the Dravidian linguistic family, and is primarily spoken by the people of the coastal region of Karnataka and the northern part of Kerala. The region has been known as *Tulu Nadu* since ancient times.

Tulu culture is a living tradition, structured around the agrarian cycle of the region. Hence, Tulu oral literature revolves around paddy cultivation, the major form of agriculture, and other types of cultivation, such as arecanut, coconut, plantain, and green vegetables. The various folk genres are based on agriculture, kinship, family systems, the caste system, different professions, and the flora and fauna of the region. Thus, the Tulu paddana combines agricultural activities such as transplanting rice, with the local lore of bhutas (spirit deities) and other local deities.

Paddana

Tulu paddanas are oral epics or heroic ballads. Paddanas, most often sung by women, tell stories that often have women at the center or describe issues faced by women. Some paddanas may only be sung in specific kinds of fields; others only while performing a specific task, such as pulling out or planting rice seedlings. Some paddanas are related to deities or to possession by the singers. Thus, some are sung only as a form of worship. Many talk about bhutas, which are worshipped in Karnataka, especially in the coastal areas, and are important in Tulu culture.

However, while the professional classes of singers are traditionally meant to preserve the stories through these song-narratives, folklorists have shown that these singers insert their own creativity into the narratives. The paddana singer, who sings the story of a daiva deity while it is being ritually impersonated and propitiated, is not just a passive repository of the epic, mechanically unspooling it on demand; rather, the performer is active in the process, sometimes fleshing the story out, sometimes slimming it down, though always within the framework of the story. This is done by using various

mnemonic devices such as stock phrases, context descriptions, and details as narrative strategies.

Though usually sung by women, paddanas are sometimes sung by men, all from the “lower castes.” Today however, paddanas seem to be gaining in stature in the folklore of Tulundu and thus of Karnataka.

The paddana presented in this album is from a collection made by Peter Claus, who is the most well-known paddana scholar.

Abbaga Daraga

The Abbaga Daraga paddana presented here has been chosen for a few reasons. Though there is no predetermined length for paddanas, this recording is just about an hour long and contains the entire story. Thus, it is appropriate to present this paddana in its entirety rather than just an extract.

The Abbaga Daraga paddana is one of the better-known ones. It is connected to the shrines, as well as the famous cult of Siri, and the *Siri Paddana* epic. Abbaga Daraga shrines are found all over the countryside of the Tulu area of South Karnataka.

1.

Abbaga Daraga paddana

Performer: Sesi Mundaldi Kankanadi

Date of Recording: December 1988

Place of Recording: Hiriyadika, Karnataka

Language: Tulu

Sonne, daughter of Siri, and her husband Ginde or Gurumarla pray to the deity Bermeru, asking the god to grant them children. Sonne then gives birth to twin girls, Abbaga and Daraga. Caught up in the joys of family life, the couple neglects their vow to Bermeru. Bermeru appears to Sonne and Gurumarla disguised as a fortune-teller to tell them that they will suffer greatly if they continued to neglect the god. All that the god had given them would be taken back. Gurumarla, angered by the fortune-teller, tells him to leave. When the parents are out one day, Abbaga and Daraga are playing *chenne* – a traditional board game. They have a quarrel over the game, and Abbaga hits Daraga over the head, killing her. Overcome with sorrow at her deed, Daraga jumps into a well and dies. Another version says that after Abbaga dies, the two sisters become spirits in the other world.

This story owes part of its popularity to its featuring of three generations of Siri.

구비서사시(口碑敍事詩)와 발라드 1집: 틀루 팻다나(Tulu Paddana)

서사시, 발라드, 설화 등 구비서사 전통은 의례, 스토리텔링, 지역 신화 등을 구성하는 중요한 요소이면서 인도 무형문화유산의 중요한 부분이기도 하다. 인도 구비서사시는 대부분 가창의 형식으로 표현되지만 그중에는 암송이나 산문의 형태도 있다. 운율도 다양하고 운율마다 정의와 사용하는 용어가 다르다. 예를 들어, 알하(Alha)를 노래 부르는 운율은 '알하 초한드(Alha Chhand)'라고 한다.

구비서사시를 연행하고 표현하는 방식은 다양하다. 사건을 묘사하는 그림을 보여주며 서사하는 이야기도 있고, 연극으로 표현하기도 하며, 예를 들어 모내기할 때 연행하는 팻다나(paddana)의 경우에는 가창으로 표현한다. 스튜어트 블랙번(Stuart Blackburn)과 조이스 플루키거(Joyce Flueckiger)는 인도 구비서사시를 전쟁에 관한 것, 의례에 관한 것, 사랑에 관한 것 등 세 가지로 구분했다. 서사시 중에는 여러 개의 사건과 인물을 하나의 이야기로 풀어내는 경우도 있고, 여러 개의 이야기를 하는 경우도 있다.

인도 구비서사시는 공동체와 밀접한 관계가 있다. 공연자, 청중, 참여자 모두가 같은 공동체 소속이기 때문이다. 의례와 연관이

있는 서사시도 있고, 서사시의 연행이 의례 자체인 경우도 있다. 인도 서사시의 연행과 연행의 지원에서 계급 제도도 중요한 역할을 한다.

대서사시인 '라마야나'와 '마하바라타'가 이러한 지역 서사시에 흡수되어 지역 서사시의 연행자가 라마야나와 마하바라타에 나오는 영웅이나 신으로 인식되는 경우도 있다. 인도의 저명한 민속학자 코말 코타리(Komal Kothari)에 따르면, 이러한 현상은 지역 서사시가 애초의 지역적인 한계를 벗어날 때 발생한다.

이 앨범에서 서사시 공연의 전체를 다 보여줄 수는 없지만 수록된 기록물을 통해서 인도 구비 서사 전통의 운율, 가창 형태, 가사 등의 다양성을 엿볼 수 있을 것이다.

이 앨범에는 세 편의 구비서사시가 수록되어 있다. 수록된 부분은 전체 공연의 일부로, 각각 해당 분야에 대한 방대한 연구 성과가 있는 전문가가 기여한 것이다. 팻다나는 피터 클라우스(Peter Claus), 난다 데비 자가르(Nanda Devi jagar)는 윌리엄 삭스(William Sax), 알하는 카린 스톰머(Karine Schomer)가 기여했다.

톨루

톨루어는 드라비다어 족(Dravidian family)에게 중요한 언어로 카르나타카 주 해안과 케랄라 주 북부지역에서 주로 사용된다. 이 지역은 고대부터 툴루나두(Tulu Nadu)로 알려져 있다.

톨루 문화는 여전히 살아 있는 전통으로 이 지역의 농업 주기에 따라 연행된다. 툴루 구비문학은 논농사를 비롯해 빈랑(檳榔), 코코넛, 플랜테인, 녹색 채소 등의 경작을 중심으로 발전했다. 농업, 친족 관계, 가족 구성, 카스트 제도, 다양한 직업, 이 지역의 동식물 등의 배경에서 다양한 민속 문화가 나왔다. 따라서 툴루 팻다나는 모내기와 같은 농업 활동과 부타(bhuta)신이나 기타 지역 신에 대한 지역의 설화가 결합하여 탄생했다.

팻다나

톨루 팻다나는 구비서사시 또는 영웅에 관한 발라드다. 대부분 여성들이 가창으로 연행하는 팻다나는 여성을 중심으로 한 이야기 또는 여성이 당면한 문제를 이야기한다. 팻다나 중에는 특정한 논에서만 연행할 수 있는 것도 있고, 벼모를 뽑거나 심는 등 특정한 일을 할 때만 연행할 수 있는 것도 있다. 또한 신이나 가창자의 병의와 연관된 것도 있다. 그러므로 팻다나 중에는 신앙의 한 형태로만 연행하는 것도 있다. 부타신에 대한 이야기를 하는 팻다나도 많다. 부타신은 카르나타카 주, 특히 카르나타카 주 해안에서 신앙의 대상이며 툴루 문화에서 중요한 자리를 차지한다.

팻다나를 연행하는 전문 가수들은 이러한 설화를 그대로 보존해야 하는 의무가 있지만, 민속학자들은 이들이 연행을 하면서 창의성을 발휘한다고 말한다. 다이바(daiva) 신이 의례적으로 재현되는 공연에서, 신에 관한 이야기를 하는 가수는 필요에 따라 기계적으로 이야기를 풀어내는 수동적인 존재가 아니다. 가수는 주어진 이야기 틀 내에서 이야기에 살을 붙이기도 하고 쳐 내기도 하는 적극적인 주체다. 이때 가수는 관용구 사용, 배경 설명, 자세한 내용 구술 등 다양한 서사 전략을 사용한다.

팻다나를 부르는 주체는 대부분 여성이지만 계급이 낮은 남성이 부르기도 한다. 하지만 오늘날 팻다나는 툴룬두(Tulundu)와 카르나타카의 민속 문화에서 그 위상이 커지고 있다.

이 앨범에 소개된 팻다나는 대중적으로 인지도가 가장 높은 팻다나 학자인 피터 클라우스(Peter Claus)가 수집한 내용에서 발췌한 것이다.

아바가 다라가(Abbaga Daraga)

이 앨범에 수록곡으로 아바가 다라가 팻다나가 선정된 이유가 있다. 팻다나에 정해진 시간이 있는 것은 아니지만, 이 곡은 전체 이야기가 한 시간 정도 분량이기 때문에 이야기를 발췌하지 않고 전체를 수록하였다.

아바가 다라가 팻다나는 가장 잘 알려진 팻다나 중의 하나다. 이 이야기는 시리(Siri) 사원, 시리 신앙, 시리 팻다나 등과 관련이 있다. 아바가 다라가 사원은 카르나카타 주 남쪽 툴루 지역 시골 전역에서 볼 수 있다.

1.

아바가 다라가 찢다나

연행자: 세시 문달디 칸카나디(Sesi Mundaldi Kankanadi)

녹음일자: 1988년 12월

녹음장소: 카르나타카 주, 히리아디

사용언어: 툴루어

시리의 딸 손느(Sonne)와 그의 남편 구루말라(Gurumarla)는 자식을 보게 해달라고 베르메루(Bermeru) 신께 기도를 올린다. 그 후 손느는 쌍둥이 딸을 출산했고, 이들이 아바가와 다라가다. 가족생활의 행복에 취해 손느와 구루말라 부부는 베르메루 신에 대한 기도를 게을리했다. 이에 베르메루는 점쟁이로 변신해 부부 앞에 나타나 계속해서 신을 무시하면 큰 재앙을 겪고 신이 그들에게 준 것을 다시 뺏을 것이라고 말했다. 이 말에 화가 난 남편 구루말라는 점쟁이에게 당장 떠나라고 말했다. 어느 날 부부가 외출한 동안에 쌍둥이는 전통 보드게임 첸느(chenne)를 하다가 다툼이 일어났는데, 아바가가 다라가의 머리를 쳐서 죽였다. 자신의 행동에 대해 비탄에 빠진 아바가도 우물에 몸을 던져 숨을 거둔다. 다른 버전에서는 아바가가 죽고 나서 쌍둥이 자매는 다른 세상에서 신이 되었다고 말하기도 있다.

이 이야기는 인도에서 인기가 있는데, 시리의 3대가 출연한다는 점이 이유 중의 하나다.

Contributors

Co-Production Directors:

Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:

M. Umashankar

Contents Editor:

Shubha Chaudhuri

These notes are prepared with the inputs of Peter Claus and Purushottam Bilimale.