

Serial
CD5

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. II: The Jagar and the Epic of Alha

ichcap
Audiovisual Collection V

- 1 Nanda Devi jagar
- 2 The epic of Alha

31'53''
34'58''

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

CD5

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. II: The Jagar and the Epic of Alha

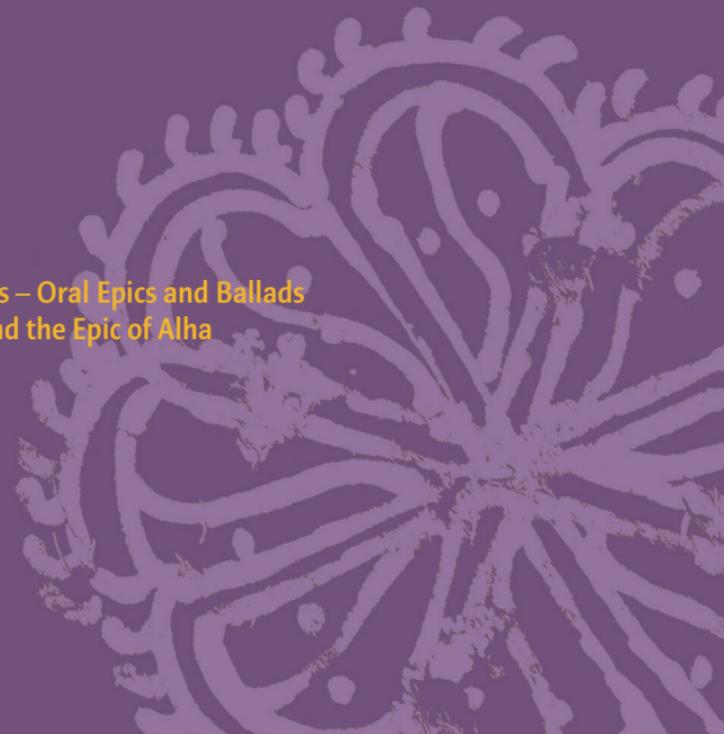
Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD5

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. II: The Jagar and the Epic of Alha

ichcap
Archives and Research Centre
for Ethnomusicology (ARCE)
University of Jammu (UJ)

Music, Songs and Stories:

Archival Selections from
India

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads
Vol. II: The Jagar and the Epic of Alha

Narrative Traditions – Oral Epics and Ballads

Vol. II: The Jagar and the Epic of Alha

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.

This album presents extracts from two kinds of narrative traditions that are part of the intangible cultural heritage of two very different traditions and regions of India.

1.

Nanda Devi jagar

Performer: Sekhawati Devi and Janaki Singh Rawat

Date of Recording: 29th January 1986

Place of Recording: Nauti village, Chamoli, Garhwal, Uttarakhand

Language: Garhwali

Jagar, from the word *jag*, means “awake” or “awoken.” Those who sing *jagars* are *Jagariyas*. *Jagars* are akin to ballads and come in many different forms that exist in many parts of India. Their purpose is to wake up deities. The spirits of gods and deities are invoked by singing about them, their deeds and exploits, and by asking for blessings and favors.

The Nanda Devi jagar is a religious narrative associated with the Nanda Devi pilgrimage. The pilgrimage of Nanda Devi happens every few decades when the idol of Nanda Devi is carried in a palanquin to her husband Shiva’s abode. This pilgrimage entails a long and arduous journey through a rough terrain and fields of snow.

The Hindu goddess Nanda Devi is worshiped in the former Western Himalayan kingdoms of Garhwal and Kumaon, which together make up the modern Indian state of Uttarakhand. During Nanda Devi’s annual festival, in the Hindu months of Bhadrapad and Shraavan, her songs are sung by women throughout the state.

The jagar of Nanda Devi is an example of a religious ballad that lasts for several hours and can go on through the night. This extract is the very beginning of a commissioned recording made by William Sax in 1981. The original version is six hours long.

The performers are the women of Nauti village, District Chamoli, Garhwal, Uttarakhand. This initial part is a local cosmogony in which female forces and goddesses play the major roles, and are summoned. They are followed by the story of the goddess Nanda, a local version of the myth of the goddess Parvati.

2.

The epic of Alha

Performer: Parsuram Sharma and Sultan Singh

Date of Recording: 27th August 1983

Place of Recording: Kharela, Hamirpur, Uttar Pradesh

Language: Bundeli

The *Alha* is an oral epic from the Bundelkhand area in the state of Uttar Pradesh. However, it is popular and performed across much of Northwest India. It is a martial epic, and tells a single story. It’s the story of brothers Alha and Udal, who belong to the Banaphar family, loyal to the ruler Parmal of the Chandel dynasty. The story is told and sung over fifty-two episodes, each called a *larai*, which means “battle.” Some episodes are about births and weddings, but most culminate in a *larai*. The underlying theme is that of the Chandels fighting Prithviraj Chauhan, a legendary king of the Chauhan dynasty. Prithviraj Chauhan is a major figure in Indian folklore and there are many medieval epic poems dedicated to him. Most of the *Alha* *larais* are about the Chandels defending the kingdom of Mahoba from Prithviraj Chauhan. The Chandels are eventually defeated by Prithviraj Chauhan. However, Prithviraj Chauhan is weakened by the battles, thereby demonstrating how powerful the Chandels are.

The *Alha* is thus not an epic of victorious heroes like many martial epics. The heroes are praised for their loyalty and valor.

The *Alha* is also an example of a local oral epic that is linked to the great Indian epics. *Alha* is often referred to as the Mahabharata of the Kaliyug, comparing the Banaphar brothers to the Pandavas.

The *Alha* epic was translated and published as the *The lay of Alha: A Saga of Rajput Chivalry as Sung by Minstrels of Northern India*. It was partly translated into English ballad meter by William Waterfield in 1923.

The singing of the *Alha* epic is based on the *Alha-Khand*, a body of episodes that is passed down from generation to generation. Though there are published pamphlets available in current times, most people learn from their gurus in the traditional system of oral transmission. *Alha* epic poets and singers belong to *akharas*, and singers perform only the compositions of the poets of their own *akharas*.

The *Alha* epic is normally sung by a group, with one singer following another. Traditionally, *Alha* is performed in villages during the monsoon, when there is no work in the fields. Though there are fifty-one episodes, only one *larai* is performed at a time, which may last one hour or the whole night. It is performed by men for all-male audiences. In recent times, competitions or *pratiyogitas* have been organized by State departments and other cultural bodies. As these cannot give the same space to each group, the performances are necessarily truncated. This has also led to the use of costumes and props, and sometimes acting out of episodes.

This track from the epic of *Alha*, is an excerpt from the beginning of an episode titled “Kiratsagar Ki Larai.” In this episode, women are carrying wheat shoots in baskets on their heads to the Kiratsagar lake in Mahoba on the full moon of the Indian month of Sawan, when Prithviraj Chauhan attacks Mahoba.

The Kiratsagar ki *larai* is part of the collection of the *Alha* recorded and collected by Karine Schomer, who is known for her considerable research on the *Alha*.

구비서사시(口碑敍事詩)와 발라드 2집: 자가르와 알하 서사시

서사시, 발라드, 설화 등 구비 서사 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, 알하를 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. 스투어트 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 코타리에 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 자가르는 윌리엄 삭스(William Sax), 알하는 카린 스토퍼(Karine Schomer)가 기여했다.

이 앨범에는 서로 다른 전통과 서로 다른 지역을 배경으로 하는 구비서사 작품 두 개를 발췌해서 담았다.

1. 난다 데비 자가르(Nanda Devi Jagar)

연행자: 세카와티 데비, 자나키 싱 라와트
(Sekhawati Devi and Janaki Singh Rawat)
녹음일자: 1986년 1월 29일
녹음장소: 우타라칸드 주, 가르왈, 차몰리, 나우티 마을
사용언어: 가왈리어

'자가르(Jagar)'는 '자그(jag)'에서 나온 단어로 '깨다' 또는 '깨어 있는'이라는 뜻이다. 자가르를 부르는 사람을 '자가리아(Jagariya)'라고 한다. 자가르는 발라드와 비슷하고 인도 각 지역마다 형태가 다양하다. 자가르는 신을 깨우기 위한 노래로, 신의 업적에 대해 노래하고 신의 은총을 구하면서 신을 부른다.

난다 데비 자가르는 난다 데비(Nanda Devi) 순례와 연관된 종교적인 이야기다. 난다 데비 순례는 몇십 년 마다 한 번씩 연행되는데, 이 때 난다 데비의 형상을 가마에 태우고 남편인 시바(Shiva)의 집으로 간다. 순례는 험준한 지형과 눈발을 지나야 하는 험난한 여정이다. 힌두교 여신인 난다 데비는 오늘날 우타라칸드(Uttarakhand) 주에 해당하는 예전 서부 히말라야 왕국 가르왈(Garhwal)과 쿠마온(Kumaon) 지역에서 신앙의 대상이다. 힌두교 바드라파드(Bhadrapad) 달과 슈라반(Shravan) 달에 열리는 난다 데비 연례 축제 동안 우타라칸드 주 전역에서 여성들은 난다 데비에 관한 노래를 부른다. 난다 데비 자가르는 몇 시간 또는 밤새도록 계속되는 종교적인 발라드의 한 예다. 여기에 수록된 음원은 1981년 윌리엄 삭스가 녹음한 공연의 앞부분이다. 원곡의 전체 길이는 6시간이다.

연행자들은 우타라칸드 주 가르왈에 있는 차몰리(Chamolli) 구역의 나우티(Nauti) 마을에 거주하는 여성들이다. 수록된 곡은 지역의 우주관에 대한 내용으로 여성적인 힘과 여신들의 중요한 역할에 관한 내용이다. 그 다음에 난다 여신에 관한 이야기가 나오는데, 이는 파르바티(Parvati) 여신의 신화를 지역적으로 해석한 것이다.

2. 알하 서사시

연행자: 시르수람 샤르마, 술탄 싱(Parsuram Sharma and Sultan Singh)
녹음일자: 1983년 8월 27일
녹음장소: 우타르프라데시 주, 하미르푸르, 카벨라
사용언어: 분델어

알하는 우타르프라데시(Uttar Pradesh) 주 분델칸드(Bundelkhand) 지역의 구비서사시지만, 인도 서북지역 전역에서 대중적으로 연행된다. 알하는 전쟁에 관한 서사시로 하나의 이야기를 구술하는 형식이다. 바나파르(Banaphar) 족에 속하는 알하(Alha)와 우달(Uda)이라는 두 형제의 이야기로, 두 형제는 찬델(Chandel) 왕조의 파르말(Parmal) 왕에게 충성한다. 이야기는 52개의 사건을 서사나 가창의 형식으로 표현한다. 각각의 사건을 '라라이(larai)'라고 하는데, 이는 '전투'라는 뜻이다. 탄생이나 결혼 등에 관한 사건도 있지만 대부분은 전투로 귀결된다. 이야기의 기본 주제는 찬델 사람들이 차우한(Chauhan) 왕조의 전설적인 왕인 프리트비라 차우한(Prithviraj Chauhan)에 맞서 싸우는 것이다. 프리트비라 차우한은 인도 설화에서 큰 비중을 차지하는 인물로 그에 관한 중세 서사시가 많다. 알하를 구성하는 사건은, 대부분 찬델 사람들이 프리트비라 차우한으로부터 마호바(Mahoba) 왕국을 보호하는 이야기다. 찬델 사람들은 결국 프리트비라 차우한에게 패배한다. 하지만 프리트비라 차우한도 전투로 인해 힘이 빠지게 되므로 이를 통해 찬델 사람들이 얼마나 강한지를 보여준다. 알하는 다른 전쟁 관련 서사시처럼 전쟁에 승리한 영웅에 이야기는 아니다. 알하는 충성심과 용맹을 칭송한다.

또한 알하는 인도의 대서사시인 마하바라타와 연결되는 지역 서사시 중 하나다. 알하는 칼리윅(Kaliyug) 시대의 마하바라타로 일컬어지면서, 바나파르 족 두 형제를 마하바라타에 나오는 판두 족(Pandavas)과 비교하기도 한다.

알하 서사시는 '알하, 인도 북부지역 음악가가 부른 라지푸트 족의 기수도 이야기(The lay of Alha: A Saga of Rajput Chivalry as Sung by Minstrels of Northern India)'라는 이름으로 번역되고 출판되었다. 1923년 윌리엄 워터필드(William Waterfield)에 의해 일부가 영어 발라드 운율로 번역된 바 있다.

알하 서사시 연행은 오랫동안 전승되어 온 지식의 총체인 '알하 칸드(Alha-Khand)'를 기초로 한다. 요즘은 알하에 관한 책자가 출판되기도 하지만 대부분은 전통적인 방식을 따라 전문가에게 구전으로 배운다.

알하 서사시 시인과 가창자는 각기 다른 '아카라(akhara)'에 속하고 자신이 속한 아카라의 시인이 쓴 것만 부른다.

알하 서사시는 대부분 단체로 여행하는데 한 명의 가창자가 다른 가창자 다음에 부르는 형식이며, 전통적으로 장마철에 농사일이 없을 때 여행한다. 이야기에 속한 사건이 52개가 있지만 한 번에 하나의 이야기만 여행하며, 이러한 여행은 한 시간 또는 밤새도록 계속되기도 한다. 알하는 남성 관중을 위해 남성이 여행한다. 요즘에는 정부 부처나 문화단체들에서 알하 경연대회를 조직하기도 한다. 이런 경연에서 모두 다 공연을 할 수 없기 때문에 내용을 줄일 수밖에 없다. 경연에서는 의상과 액세서리를 사용하기도 하고 연극의 형태로 사건을 보여주기도 한다.

여기에 수록된 음원은 '키라차가르 키 라라이(Kiratsagar Ki Larai)' 라는 사건의 시작 부분을 발췌한 것이다. 이 사건은 여성들이 인도의 사원(Sawan) 달에 보름달이 뜬 날, 밀 새싹을 바구니에 담아 머리에 이고 마호바에 있는 키라차가르 호수로 가는 도중 프리트비라 차우한의 공격을 받는 내용을 담고 있다.

키르차가르 키 라라이는 알하에 관한 방대한 연구로 유명한 카린 스토퍼가 수집한 알하 기록물 중 일부다.

Contributors

Co-Production Directors
Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:
M. Umashankar

Contents Editor:
Shubha Chaudhuri