

Serial
CD7

Music of Bastar and Chhatisgarh

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Gogiya Bin Baja with singing	16'01''	5	Bana and singing	09'27''
2	Bison Horn Maria dance	07'14''	6	Muria Kaksar dance	02'33''
3	Sita Banvas with chikara	09'18''	7	Gond Karma dance	08'51''
4	Dadaria songs	02'58''	8	Ahir Goal geet with Algoza	10'31''

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

CD7

Music of Bastar and Chhatisgarh

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD7

Music of Bastar and Chhatisgarh

Music, Songs and Stories:
Archival Selections from
India

Music of Bastar and Chhatisgarh

Music of Bastar and Chhatisgarh

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 indigenous tribal communities of India belong to various language families. This selection of music comes from the region of what was known as Bastar and its surroundings but is today divided into the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

This album presents some samples of the music of the Maria, Muria, and Pardhans. These subgroups are part of the larger Gond family. Gondi and the related

languages belong to the Dravidian family. It provides a glimpse into the intangible cultural heritage of the tribes of Central India.

These recordings were made between 1978 and 1982 by ethnomusicologist Roderic Knight. They provide a glimpse into the tribal communities, which are fast changing:

1. Gogiya Bin Baja with singing

Performer: Ram Prasad
Date of Recording: 28th March 1982
Place or Recording: Kokomata, Madhya Pradesh
Language: Gondi

The Gogiya Bin Baja is a harp of the Pardhan community of Central India. It is played only by this community, and hence is presented here because of its rarity. It is played by Ram Prasad who is also singing.

2. Bison Horn Maria dance

Performer: Group of girls
Date of Recording: 31st December 1978
Place or Recording: Bare Kameli, Bastar, Chhattisgarh
Language: Maria

This is a dance of the Bison Horn Maria tribe, so called because of the head dress of bison horns that they wear during ceremonial occasions. The song is “Nima waya noni” (You come on younger sister). A group of eight to ten girls are dancing, accompanied by singing and drums.

3. Sita Banvas with chikara

Performer: Suki Ram Aherwar
Date of Recording: 20th March 1982
Place or Recording: Kokomata, Madhya Pradesh
Language: Gondi

This is song tells part of the Ramayana story when Sita is exiled to the forest. It is accompanied by *chikara*, a three-string fiddle played in many parts of North India. The chikara is usually used as an accompaniment to singing.

4. Dadaria songs

Performer: Halki Bai Maravi
Date of Recording: 14th March 1982
Place or Recording: Rahangi, Chhattisgarh
Language: Chhattisgarhi

Dadaria are Chhattisgarhi songs that were traditionally sung while harvesting. They are often sung as call and response songs. This song by Halki Bai Maravi, “Bhai Bicchoh,” is sung by a woman missing her brother, as she has been married into a village far away from her home.

5. Bana and singing

Performer: Bala Ram Parteti
Date of Recording: 25th April 1982
Place or Recording: Baherentola village, Rahangi, Chhattisgarh
Language: Gondi

The *bana* is a three-string fiddle played by the Pardhans in this area of Madhya Pradesh and Chhattisgarh for their Gond patrons, to accompany their singing. According to Roderic Knight, this instrument is virtually unknown outside this region.

6. Muria Kaksar dance

Performer: Three girls from the ghotul
Place or Recording: Remawand, Chhattisgarh
Language: Muria

The Kaksar dance is a famous dance of the hill Maria and Muria. It is a circular dance. In this track, three girls are singing “ri la ri la re,” and repeating the syllables. Kaksar dances are meant to invite a good harvest.

7. Gond Karma dance

Performer: Gond men and women
Date of Recording: 22nd February 1982
Place or Recording: Amarkantak, Madhya Pradesh
Language: Gondi

Karma is a festival celebrated by the tribal communities of Central India from Madhya Pradesh and Chhattisgarh to

Jharkhand. An important aspect of the festival is dancing through the night after a Karma tree is planted. Men and women dance together.

This is a Karma dance of the Gond community. In this track, five women are dancing with a group of three men, accompanied by musicians. The instruments are the *mandar* (drum), *timki* (small kettle drum), and *manjira* (brass cymbals).

The dance consists of men and women dancing in rows facing one another, going three steps backwards and forwards.

8. Ahir Goal geet with Algoza

Performer: Mohan Ahir
Date of Recording: 8th February 1982
Language: Gondi

This is a narrative of the Ahir people of Madhya Pradesh. It is performed with a *algoza*, a fingerhole trumpet. Circular breathing is employed along with the singing.

An Ahir Goal geet are sung at weddings and happy occasions by the Ahir community around Jabalpur. This extract is from a narrative that can be sung all night long. It is about a devout woman and her in-laws. Her husband goes away and asks her to “rest with the mother-in-law, play with the sister-in-law, and seek help from the brother-in-law.” As she is expecting a child, she asks her mother-in-law to call the midwife. Instead, the mother-in-law sends her to the forest to collect wood without tying the bundle. Gods send a snake to tie her bundle, and she returns. The child is born but the in-laws do not give her water or milk. The great rivers of India, the Ganga and the Yamuna, turn their course and come to her to provide water, and a cow comes to provide milk. These miracles continue until she is reunited with her husband.

바스타르와 차티스가르 음악

인도 원주민 부족 공동체는 여러 어족에 속한다. 이 앨범에 수록된 곡은 바스타르(Bastar)라고 알려진 곳과 그 주변 지역의 음악이다. 이 지역은 현재 행정구역으로 마디아프라데시 주(Madhya Pradesh)와 차티스가르 주(Chhattisgarh)에 해당한다.

이 앨범은 마리아(Maria) 족, 무리아(Muria) 족, 파르단(Pardhans) 족의 음악을 골라 수록했다. 이들은 크게 곤드

(Gond) 족에 속한다. 곤드어(Gondi)와 그 관련 언어는 드라비다어 족의 일부이며, 이 앨범을 들으면 인도 중부지역 부족 공동체의 무형문화유산을 엿볼 수 있다.

수록된 음원은 1978부터1982년까지 민족 음악가 로데릭 나이트(Roderic Knight)가 기록한 것으로, 현재 빠르게 변모하고 있는 부족 공동체의 면모를 볼 수 있다.

1.

고기야 빈 바자(Gogiya Bin Baja)와 가창

연행자: 램 프라사드(Ram Prasad)

녹음일자: 1982년 3월 28일

녹음장소: 마디아프라데시 주, 코코마타

사용언어: 곤드어

고기야 빈 바자는 인도 중부지역 파르단 공동체의 하프다. 이 공동체만이 이 악기를 연주한다는 희귀함 때문에 여기에 소개되었다. 이 트랙의 하프 연주와 가창은 램 프라사드(Ram Prasad)가 했다.

2.

마리아 족의 들소 불 춤

연행자: 인도여성들(Group of girls)

녹음일자: 1978년 11월 31일

녹음장소: 차티스가르 주, 바스타, 바레 카멜리

사용언어: 마리아어

노래의 제목은 '니마 와야 노니(Nima waya noni, '여동생아 이리 오렴')'다. 소녀 8~10명이 춤을 추고, 옆에서 노래도 부르며 드럼도 친다. 이 노래를 부르며 '마리아 족의 들소 불 춤'을 추는데, 이런 이름이 붙은 이유는 의례를 연행할 때 머리에 들소 뿔로 만든 장식을 쓰기 때문이다.

3.

치카라(chikara) 반주의 시타 반바스(Sita Banvas)

연행자: 수키 램 아헤르와르(Suki Ram Aherwar)

녹음일자: 1982년 3월 20일

녹음장소: 마디아 프라데시 주, 코코마타

사용언어: 곤드어

이 노래는 대서사시 라마야나 중 시타 신이 숲으로 추방되는 장면을 이야기한다. 노래는 인도 북부 많은 지역에서 연주하는 세 줄 악기인 치카라 반주와 함께한다. 치카라는 대개 성악의 반주로 사용된다.

4.

다다리아(Dadaria) 노래

연행자: 할키 바이 마라비(Halki Bai Maravi)

녹음일자: 1982년 3월 14일

녹음장소: 차티스가르 주, 라함이

사용언어: 차티스가르어

다다리아는 오래전부터 차티스가리 지역에서 수확을 할 때 부르던 노래다. 노래는 주고받는 형식으로 부르곤 한다. 수록된 노래는 할키 바이 마라비(Halki Bai Maravi)가 부른 '바이 비초(Bhai Bicchoh)'라는 노래로, 본가에서 멀리 떨어진 곳으로 시집간 동생이 오빠를 그리워하면서 부르고 있다.

5.

바나(Bana)와 가창

연행자: 발라 램 파르테티(Bala Ram Parteti)
녹음일자: 1982년 4월 25일
녹음장소: 차티스가르 주, 라항이, 바허틀라 마을
사용언어: 곤드어

바나는 세 줄로 된 악기로 마디아프라데시와 차티스가르 지역에서 파르단 사람들이 그들의 곤드 족 후원자를 위해 연주하는 악기다. 주로 노래도 함께 부르면서 연행한다. 로데릭 나이트에 따르면, 마디아프라데시와 차티스가르 이외의 지역에서는 이 악기를 모른다고 한다.

6.

무리아 족 카크사르(Kaksar) 춤

연행자: 고틀 여성들(Three girls from the ghotul)
녹음장소: 차티스가르 주, 리마완드
사용언어: 무리아어

카크사르 춤은 마리아 족과 무리아 족 사이에서 인기 있으며, 원을 그리면서 춤다. 수록된 음원에서는 세 명의 여자 아이가 '리 라 리 라 레 (ri la ri la re)'라는 음절을 반복한다. 카크사르 춤은 풍년을 기원하는 춤이다.

7.

곤드 족 카르마(Karma) 춤

연행자: 곤드 사람들(Gond men and women)
녹음일자: 1982년 2월 22일
녹음장소: 마디아프라데시 주, 아마르칸타크
사용언어: 곤드어

카르마는 마디아프라데시 주와 차티스가르 주부터 자르칸드 주 (Jharkhand)에 이르기까지 인도 중부지역 부족 공동체가 연행하는 축제다. 이 축제에서는 카르마 나무를 심은 이후에 여성과 남성이

밤새도록 함께 춤을 춘다. 수록된 곡은 곤드 족 공동체의 카르마 춤이다. 여기서 다섯 명의 여성은 세 명의 남성과 함께 춤을 추고 만다르(mandar, 드럼), 팀키(timki, 작은 케틀 드럼), 만지라(manjira, 금관 심벌즈) 등의 악기로 반주를 한다. 여성과 남성이 서로 마주 보고 일렬로 서서 세 발짝 뒤로 갔다가 다시 앞으로 세 발짝 움직이는 동작을 반복하는 춤을 춘다.

8.

알고자(Algoza) 반주의 아히르 고알 기트(Ahir Goal geet)

연행자: 모한 아히르(Mohan Ahir)
녹음일자: 1982년 2월 8일
사용언어: 곤드어

이 트랙은 마디아프라데시 주 아히르 사람들의 서사시다. ‘알고자’라는 바람구멍이 있는 트럼펫과 함께 연행된다. 가창을 하면서 순환호흡을 이용해 연주한다. 아히르 고알 기트는 자발푸르(Jabalpur) 지역 근처 아히르 공동체가 결혼식이나 기쁜 일이 있을 때 부른다. 원래 밤새도록 부르는 서사시의 일부분을 발췌해서 수록했다. 노래는 지고지순한 여성과 시집 식구에 관한 이야기다. 남편은 멀리 떠나면서 부인에게 “시어머니와 잘 쉬고, 시누이와 잘 놀고, 시동생에게 도움을 구해라”라고 했다. 임신 중이었던 여성은 시어머니께 산파를 불러 달라고 하지만, 시어머니는 산파를 불러주기는커녕 여성에게 산에 가서 나무를 해오라고 한다. 나무를 묶을 끈도 없이 말이다. 신이 뱀을 보내 나뭇더미를 묶을 수 있게 해주어 여성은 무사히 나무를 가지고 돌아올 수 있었다. 아이가 태어났지만 시집 식구들은 아이에게 물도 주지 않고 우유도 주지 않았다. 이때 강가(Ganga)와 야무나(Yamuna) 강이 흐르는 방향을 틀더니 아이에게 와서 물을 주고 소가 와서 우유를 주었다. 이러한 기적은 여성이 남편과 재회할 때까지 계속되었다.

Contributors

Co-Production Directors:
Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:
M. Umashankar

Contents Editor:
Shubha Chaudhuri