

Serial
CD9

Kartatak Classical Instrumental Music –
Nagaswaram performance by Kottur Rajrathnam Pillai

ichcap
Audiovisual Collection V

- 1 Nagaswaram Rāga māyamālavagaṇa: ālāpana; kirtana by Tyāgarāja 21'40"
- 2 Rāga vāgadiśvari: ālāpana and a kirtana in ādi tāḷa, "paramātmudu veligē" 31'47"

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

CD9

Kartatak Classical Instrumental Music –
Nagaswaram performance by Kottur Rajrathnam Pillai

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD9
Kartatak Classical Instrumental Music –
Nagaswaram performance by Kottur Rajrathnam Pillai

Music, Songs and Stories:

Archival Selections from
India

Kartatak Classical Instrumental Music –
Nagaswaram performance by Kottur Rajrathnam Pillai

Kartatak Classical Instrumental Music – Nagaswaram performance by Kottur Rajrathnam Pillai

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

Kottur N. Rajarathnam is a master of the south Indian conical-shaped reedpipe with a double reed known as the *nāgasvaram* (Sanskrit; Tamil spelling: *nākacuram*) or *nādasvaram*. He leads an ensemble of musicians known as *periya mēlam* (Tamil, “the big ensemble”), which for centuries has been producing auspicious music ideal for offering to the gods and for enabling a joyous ambiance at weddings and other important life-cycle events. Indeed, at weddings and the events surrounding the actual wedding ceremony, the *periya mēlam* is expected to accompany women who sing traditional songs for the each stage of the wedding. The ensemble is at its best when performing at night on the streets surrounding the major temples, as the instruments are ideal for an outdoor setting. Temple musicians and a visiting ensemble often perform as part of temple activities and all-night street processions, and indoors for concerts and at weddings and other life-cycle events. Players carefully modulate their tone to suit the acoustics of indoor spaces.

Accompanying Kottur Rajarathnam is a second *nāgasvaram* player, shadowing his playing and helping to maintain the continuity of the performance. He is a skilled master drummer, who plays the *tavil* (sometimes known as *tavu*). He plays this double-skin barrel drum with a beater in the left hand and the four fingertips of the right hand covered by thimbles, producing a characteristically bright, sharply percussive range of sounds. The *tavil* matches the *nāgasvaram* in brightness of sound, volume, and penetrating tone. The *tālam* (small hand cymbals made of bell metal) marks the rhythmic cycle being performed and a free-reed bellows-pumped drone box, the *curutipeṭṭi* (Tamil, “drone box”), produces the necessary tonal reference for the *nāgasvaram*.

Since the mid-twentieth century, the instrumentation of the *periya mēlam* has undergone changes. Perhaps most significantly, the pitch of the *nāgasvaram* and of the *tavil* has been lowered. The *nāgasvaram* and *tavil* became larger to produce a deeper sound.

In this recording, Kottur Rajarathnam and his ensemble play four rāgas, including four *kirtanas* (a devotional song genre) and three kinds of improvisation characteristic of Karṇāṭak music. Improvisation in Karṇāṭak music can be understood as unmetered melodic improvisation and as metered improvisation following the performance of the compositions. The unmetered improvisation heard here is known as *ālāpana* (Sanskrit, “conversation”) and is unmetered melodic exploration of a rāga. The two kinds of metered improvisation heard here are *svara kalpana* (“note imagination”) and *tavil solo* improvisation. *Svara kalpana* is played after the composition has been concluded. It consists of sequential passages of *svara* (“note”) playing that develop from short, relatively slow passages to longer passages at faster speeds. Though they might not all start from the same position relative to the tāla cycle, each of the each *svara kalpana* passages concludes with a return to a selected phrase of the composition.

For his performance, Kottur Rajarathnam selected three songs by Tyagarāja. This comes as no surprise, as this outstanding composer left a plethora of compositions ranging from short pieces for religious congregational singing to the most sophisticated and erudite compositions. He is also well known for having produced standalone compositions in rare rāgas, such as the composition in rāga vāgadiśvari in this album.

Tyagarāja (b. Tiruvaiyyār, 1767-1847) was a saintly brāhmaṇ composer. His family was from Andhra Pradesh but settled in Tañjāvūr. His grandfather Girirāja was a poet and musician at the court of the maharāja of Tañjāvūr. Tyagarāja composed kirtanas in his mother tongue, Telugu, as well as in Sanskrit. He is revered by musicians and music-lovers as one of three great contemporary composers, whose brilliance and popularity have almost obscured the music and achievements of their predecessors. In the popular mind, Tyagarāja is the most prominent of all Karṇāṭak

musicians and his annual memorial celebrations (*ārādhana*) attract hundreds of musicians, thousands of audience members, and even more listeners through the broadcast media. His life story was made into a film and numerous bhāgavatara continue to re-tell versions of his life replete with his compositions. His charisma and his exceptional musical repertoire was passed down with succeeding generations of singers and instrumentalists who have polished his works. His pieces have even penetrated the repertoire of dancers attracted by the music, even though his compositions were not originally intended for dance, though he did write several music dramas. Tyagarāja unequivocally rejected the offers of position as a court musician as he was completely averse to singing the praises of mere mortals—something court musicians were obliged to do. Instead he lived an austere life, composing as an expression of religious devotion (*bhakti*), especially to his beloved Rāma.

The kirtana form that Tyagarāja favored had two or three sections. All the kirtanas in this album have three

sections: pallavi, anupallavi, and caraṇam. In the pallavi the semantic theme of the composition is stated, though this is not apparent when an instrumentalist performs. The anupallavi develops the raga and moves the melodic range higher up the scale to the higher octave. After the anupallavi, the pallavi is repeated as a refrain. The caraṇam usually moves into the middle range and often explores the lower octave. The pallavi refrain is repeated to conclude the performance. A common feature in many of Tyagarāja’s kirtanas is the repetition of the anupallavi melody as the second half of the usually longer caraṇam.

These audio recordings are extracted from the collection of video recordings made by Yoshitaka Terada, a well-known scholar of the Nagaswaram who has written extensively on the topic.

1. Nagaswaram Rāga māyamālavagauḷa: ālāpana; kirtana by Tyāgarāja

Performer: Kottur Rajrathnam Pillai
Date of Recording: 23rd November 1986
Place of Recording: Chennai, Tamil Nadu

This is a kirtana in six beats. The lyrics, *Tulasi-dalamūlacē santōṣamuga*, translated from Telugu mean “I worshipped you with tulasi leaves, Śrī Rāma.”

The first track is an extended performance in the important, traditional and popular rāga māyamālavagauḷa, which is traditionally the rāga in which beginners learn their scales and other technical exercises. It is a subtle rāga whose notes do not take much oscillation without spoiling the mood and identity of the rāga.

As is the way with the periyā mēlam tradition, this performance starts with the tavil player followed by the nāgasvaram player exploring the rāga in an extended improvisation. It’s important to note that, though the drummer plays along with the nāgasvaram player, the latter plays completely unmetred melodic passages. This juxtaposition of metered and unmetred playing is an aspect almost unique to the periyā mēlam, though singers and other instrumentalists sometimes indulge in this. At the Navaratri music festival in Trivandrum, in particular, singers and players of melodic instruments are required to perform ālāpana with a drummer.

2. Rāga vāgadiśvarī: ālāpana and a kirtana in ādi tāḷa, “paramātmudu veligē”

Performer: Kottur Rajrathnam Pillai
Date of Recording: 23rd November 1986
Place of Recording: Chennai, Tamil Nadu

1. The second track has performances of two rāgas, one immediately following the other.

In Telugu, the title means, “Know that the supreme soul shines everywhere.”

Oral tradition has it that Tyagarāja composed and sang this song shortly before his death, when he had formally become a *sannyāsi*, one who renounces the world, and that this gives the song its sublime beauty.

Rāga nilāmbarī: ālāpana precedes a kirtana in ādi tāḷa, ambā nilāmbarī, translated from Telugu as “Mother, blue sky, Ocean of joy” by Tañjāvūr Ponnayya Pillai (1804-1864).

Ponnayya Pillai and his three brothers, all students of Muttusvāmi Dikṣitar (1775-1835), were renowned composers, *naṭṭuvanārs* (dance masters), and performing musicians. Dikṣitar’s compositions represent a somewhat different tradition within Karnāṭak music from his contemporary, Tyagarāja Nilāmbarī. This music has its roots in ancient Tamil music where paṇ mēkarāgakkuriñci, known from the tēvāram songs of the seventh and eighth century CE, corresponds to this rāga. It is quite different from the Hindustāni rāga of the same name.

2. Rāga jayantasena: kirtana in ādi tāḷa, “vinatāsuta vāhana śrī ramana” (Telugu, Śrī Ramaṇa, with Vinatā’s son [Garuḍa] for your mount) by Tyagarāja.

Jayantasena is a rare rāga known principally through this one kirtana.

The ensemble plays the kirtana, “Vinatāsuta vāhana śrī ramana” without melodic improvisation to the fade-out. The tavil, however, plays inventively in the spaces created in the performance.

Contributors

Co-Production Directors
Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:
M. Umashankar

Contents Editor:
Shubha Chaudhuri

Notes by Michael Nixon
Documentation by Yoshitaka Terada

카르나타크(Karnatak) 전통 음악 : 코투르 라자라트남의 나가스바람 연주

코투르 라자라트남(Kottur Rajarathnam)은, 더블 리드가 달린 원뿔 모양의 리드파이프 연주자이자 인도 남부지역에서 나가스바람(nāgasvaram)으로 알려진 악기를 연주하는 장인이다. 그는 페리아 멜람(periya mēlam, 타밀어로 '큰 합주단'이라는 뜻)으로 알려진 기악 합주단의 단장이다. 이 합주단은 수 세기 동안 신께 재물을 바치는 의례를 지내거나 결혼식이나 기타 일생의례에서 흥겨운 분위기를 만드는 데 필요한 음악을 만들어왔다. 실제 결혼식에서 페리아 멜람 합주단은 결혼식이 진행되는 단계마다 전통 음악을 부르는 여성들의 반주를 한다. 연주하는 악기들이 야외 공연에 알맞기 때문에 페리아 멜람 합주단의 최고의 연주는 밤에 주요 사원을 둘러싼 거리에서 들을 수 있다. 사원 악사들과 합주단은 사원 활동의 일환으로 공연을 하기도 하고 밤새도록 길거리 행진을 하기도 하며, 실내에서 콘서트를 하거나 결혼식을 비롯한 일생의례를 위해 실내 공연을 하기도 한다. 연주자들은 실내 음향에 맞게 자유자재로 음을 변경한다.

코투르 라자라트남과 함께 연주하는 사람은 두 번째 나가스바람 연주자로 코투르 라자라트남의 연주를 따라가며 공연의 연속성을 유지할 수 있도록 도와준다. 이 사람은 능숙한 드럼 연주자로 타빌(tavil, 때로는 타볼(tavul)로 알려짐)

을 연주한다. 가족을 두 번 입힌 드럼을 '타빌'이라 하는데 그는 타빌 연주를 위해 왼손에 채를 잡고 오른손 손가락 네 개는 골무를 낀다. 그러면 악기 특유의 밝고 날카로운 타악기 소리가 난다. 타빌은 음의 밝기, 음량, 찌르는 듯한 음색 등에서 나가스바람에 필적한다. 탈람(tālam, 손에 쥐고 연주하는 작은 청동 심벌즈)은 연주되는 리듬의 주기를 알려주는 역할을 하고, 리드가 없는 박스형 악기인 쿠루티페티(curutipetti)는 나가스바람 연주에 필요한 음색을 만들어준다.

20세기 중반 이후로 페리아 멜람 합주단을 구성하는 악기들은 변화가 있었다. 이 중 가장 중요한 변화는 나가스바람과 타빌의 음 높이가 낮아졌고, 나가스바람과 타빌은 깊은 소리를 내기 위해 크기가 커졌다는 것이다.

이 앨범에 수록된 곡에서 코투르 라자라트남과 그가 이끄는 합주단은 네 개의 라가, 즉 선율을 선보이는데 키르타나(kirtana, 의식곡 장르) 네 곡과 카르나타크(Karnātak) 음악의 특징적인 세 종류의 즉흥 연주를 들려준다. 카르나타크 음악에서 즉흥 연주는, 박자가 없는 멜로디의 즉흥 연주와 정해진 곡의 연주 뒤에 나오는 박자가 있는 즉흥 연주가 있다. 이 앨범에 실린 박자가 없는 즉흥연주는 알라파나(ālāpāna, 산스크리트어로 '대화'라는 뜻)라고 하며 박자 없는 멜로디로

라가를 연주한다. 그리고 두 종류의 박자가 있는 즉흥 연주는 스바라 칼파나(svāra kalpana, '음표 상상'이라는 뜻)와 타빌의 즉흥 독주 연주다. 스바라 칼파나는 정해진 곡이 끝나고 나서 연주된다. 스바라 칼파나는 연속적인 스바라, 즉 음표로 이루어져 있는데 비교적 느리고 짧은 악장에서 시작해서 길고 빠른 악장으로 진행된다. 스바라 칼파나 악장은 탈라(tāla) 주기와 비교했을 때 시작이 항상 같은 것은 아니지만 항상 곡의 특정 부분으로 돌아와 마무리된다.

이 앨범에서 코투르 라자라트남은 트야가라자(Tyagarāja)가 만든 곡 중 세 개를 연주했다. 트야가라자는 걸출한 작곡가로 짧은 곡부터 종교 모임을 위한 곡 그리고 아주 세련된 곡까지 많은 작품을 남겼다. 그는 라가로 된 단독 곡을 만드는 흔치 않은 작곡가로 유명하다. 이 앨범에 실린 라가 바가디스바리(rāga vāgadisvārī)로 된 곡이 좋은 예이다.

트야가라자(1767~1847년)는 브라만 사제 계급 작곡가였다. 그의 가족은 안드라프라데시(Andhra Pradesh) 주 출신이지만 탄자브르(Taṅjāvūr)에 거주했다. 트야가라자의 할아버지 지라라자(Girirāja)는 탄자부르의 궁중 시인이자 악사였다. 트야가라자는 산스크리트어뿐만 아니라 민족의 언어인 텔루구어(Telugu)로도 키르타나를 만들었다. 트야가라자는

음악가와 음악 애호가들 사이에서 3대 음악가로 칭송 받는다. 그의 음악적 재능과 인기는 이전 음악가들의 성취를 무색하게 만들 정도다. 대중들의 마음속에서 트야가라자는 카르나타크 음악 작곡가 중에 가장 뛰어난 인물로, 그를 추모하는 연례행사(아라다나, ārādhanā)에는 수백 명의 음악가와 수천 명의 관중이 몰리며 방송을 통해 보다 많은 사람이 행사를 즐기고 있다. 트야가라자의 인생은 영화로 만들어졌고 수없이 많은 바가바타르(bhāgavatar)가 계속해서 그의 인생에 대해 이야기한다. 트야가라자의 카리스마와 뛰어난 음악 작품들은 그의 음악을 갈고 닦으며 연습하는 후세대 가창자와 악기 연주자들을 통해 전승되었다. 트야가라자의 음악은 그의 음악에 매혹된 무용수들을 통해 춤의 영역에까지 발을 넓혔다. 트야가라자의 음악이 원래 춤을 위한 것은 아니었지만 그는 몇 편의 악극을 쓰기도 했다. 트야가라자는 궁중 악사 제안을 확실히 거절했는데, 이는 궁중악사들이 종종 해야만 하는 '싫어 있는 사람들을 칭송하는 일'을 정말 싫어했기 때문이었다. 그 대신 그는 청빈한 삶을 살면서 음악을 종교적인 헌신(바크티, bhakti), 특히 그가 사랑해 마지않았던 라마(Rāma)신에 대한 헌신의 표현이라고 생각했다.

트야가라자가 좋아했던 키르타나는 2~3부로 구성되어 있다. 이 앨범에 실린 키르타나는 전부 팔라비(pallavi), 아누팔라비

(anupallavi), 카라남(caraṇam) 등 3부로 구성되어 있다. 악기 연주 때문에 분명하게 전달되지는 않지만 팔라비에서는 곡의 의미를 설명한다. 아누팔라비에서는 라가를 전개하면서 멜로디를 높은 옥타브까지 끌어 올린다. 카라남에서는 대개 중간 멜로디를 연주하고 낮은 옥타브를 선보인다. 곡을 마무리하면서 팔라비의 후렴을 반복한다. 트야가라자가 만든 키르타나의 공통된 특징은 길이가 긴 카라남의 후반부에 아누팔라비 멜로디를 반복한다는 것이다.

이 앨범에 수록된 음원은 나가스와람 연구의 저명한 학자이자 방대한 저술 활동도 한 요시타카 테라다(Yoshitaka Terada)가 남긴 영상 기록물에서 발췌한 것이다.

1. 나가스와람, 라가 마야말라바가울라 (rāga māyamālavagauḷa), 알라파나, 트야가라자가 만든 키르타나

연행사: 코투르 라즈라트남 필라이(Kottur Rajrathnam Pillai)
녹음일자: 1986년 11월 23일
녹음장소: 타밀나두 주, 첸나이

이 곡은 6박자로 된 키르타나이다. 'Tulasi-dalamūlacē santōṣamuga'이라는 가사는 텔루구어 가사 '툴라시(tulasi) 윈으로 당신을 숭배합니다, 시리 라마(Śrī Rāma)여'의 번역어이다. 첫 번째 트랙은 전통적이면서 대중적인 가치도 있는 라가 마야말라바가울라를 길게 연주한 것이다. 이 라가는 전통적으로 음악을 시작하는 사람들이 음계를 익히고 기술적인 연습을 할 때 사용한다. 아주 미묘하고 절묘한 라가로, 음표의 진동이 많이 없어 분위기와 라가의 정체성을 헤치지 않는다. 메리아 멜람 합주단이 전통적으로 해왔듯이 이 곡도 타빌 연주로 시작해서 나가스바람 연주자가 라가를 긴 시간 동안 즉흥 연주하는 것으로 이어진다. 드럼도 나가스바람과 함께 연주되지만 나가스바람은 완전히 박자가 없는 멜로디의 악절을 연주한다. 이렇게 박자가 있는 연주와 박자가 없는 연주를 함께하는 것이 페리아 멜람 합주의 독특한 특성이다. 물론 이 방식을 즐기는 가창자와 기악 연주자들이 있기는 하다. 특히, 트리반드룸(Trivandrum)에서 열리는 나바라트리(Navaratri) 음악 축제에서 가창자와 기악 연주자들은 드럼과 함께 알라파나를 연주해야 한다.

2.

라가 바가디스바리(Rāga vāgadiśvari), 알라파나, 아디 탈라(ādi tāḷa)로 된 키르타나 '파라마트무두 벨리쥬(paramātmudu veligē)'

연행사: 코투르 라즈라트남 필라이(Kottur Rajrathnam Pillai)
녹음일자: 1986년 11월 23일
녹음장소: 타밀나두 주, 첸나이

(1) 두 번째 트랙에서는 두 개의 라가를 연주하는데, 하나 뒤에 바로 다른 하나가 나온다. 제목은 텔루구어로 '위대한 영혼이 모든 곳을 비춘다는 것을 알라.'이다. 트야가라자가 죽기 직전에 이 노래를 작곡하고 불렀다고 구전으로 전해져온다. 그 당시 트야가라자는 세상을 저버린 사람(삼니야시, samnyāsī)이 되었고 그 덕에 이렇게 송고한 곡을 지었다는 것이다. 라가 nilāmbari(Rāga nilāmbari) 즉흥 연주가 아디 탈라로 된 키르타나 앞에 나온다. 이 키르티나는 톨루구어의 번역어로 '엄마, 푸른 하늘, 즐거움의 바다'라는 탄자부르 폰나이야 필라이(Taṅjāvūr Ponnayya Pillai, 1804~1864년)의 곡이다. 폰나이야 필라이와 그의 세 형제들은 모두 무투스바미 디크시타르(Muttusvāmi Dikṣitar, 1775~1835)의 제자로 뛰어난 작곡가이자 무용수였고 음악가였다. 디크시타르의 음악은 카르나타크 음악 전통에서 동시에 인물인 트야가라자와 다른 특성을 보인다. 여기 실린 음악은 고대 타밀 음악에 뿌리를 두고 있는데, 고대 타밀 음악에서는 7-8세기 테바람(tēvāram) 음악에서 알려진 팬 메카라가쿠린시(pan mēkarāgakkuriṅci)가 여기 나오는 라가에 해당한다. 이것은 동일한 이름의 힌두 라가와는 매우 다른 것이다. (2) 라가 자얀타세나(Rāga jayantasena), 아디 탈리로 된 키르타나, 티야가라자가 만든 '비나타수타 바하나 스리 라마나'(Vinatāsuta vāhana śrī ramana, 텔루구어로 '당신의 산을 위해 비나타(Vinatā)의 아들과 함께 스리 라마나(Śrī Ramaṇa)'라는 뜻) 자얀타세나는 아주 희귀한 라가로 여기에 수록된 키르타나를 통해서만 이 라가를 들을 수 있다. 이 곡에서 합주단은 멜로디 즉흥 연주 없이 끝까지 이 곡을 연주한다. 하지만 타빌은 연주 중간 중간에 생긴 틈을 통해 격정적인 연주를 선보인다.

Contributors

Co-Production Directors

Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:

M. Umashankar

Contents Editor:

Shubha Chaudhuri

Notes by Michael Nixon

Documentation by Yoshitaka Terada