

Serial
DVD2

Nepal's Hereditary Musician Castes

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Shree Krishna Ko Gatha	14'43"	4	Malsiri Raga in Panchai Baaja	06'34"
2	Behuli Magne Dhun	06'11"	5	Folk Melodies in Sarangi & Jhamtaar	08'48"
3	Behuli Anmaune Dhun	08'05"			

Restored analogue sounds on Nepali intangible cultural heritage collected since 1995 by the Music Museum of Nepal (MMN).

ICHCAP audiovisual Collection V Produced in the MMN-ICHCAP Cooperation Project in 2017.

PRECIOUS DROPS FROM
NEPAL'S FOUNTAIN OF FOLK MUSIC

DVD2

Nepal's Hereditary Musician Castes

PRECIOUS DROPS FROM
NEPAL'S FOUNTAIN OF
FOLK MUSIC

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
DVD2

Nepal's Hereditary Musician Castes

PRECIOUS DROPS FROM
NEPAL'S FOUNTAIN OF
FOLK MUSIC

Nepal's Hereditary Musician Castes

Nepal's Hereditary Musician Castes

All rights reserved

Co-published by
Music Museum of Nepal (MMN)
www.nepalmusicmuseum.org
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 MMN and ICHCAP

The four hereditary musician castes of Nepal are Damai, Gandharba, Kapali, and Badi. The most visible of these are the Damai and the Gandharba musicians. The Kapali are temple musicians and the Badi are drum makers.

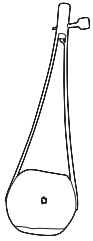
Damai are required to play for the goddess of the ruling class and also to play at all types of ceremonies and rites of passage, such as weddings and Bratabhandha.

They perform in a group known as a panchai baajaa, which is composed of nine musicians playing seven different musical instruments representing the five universal elements of earth, water, fire, air, and sky, of which all matter and living things are composed.

The tyamko represents earth, the damaha represents water, the jhurma represents fire, the dholaki represents air, and the narasingaa, sahane, and karnal represent the sky. Panchai baajaa music is believed to keep the elements in balance and harmony and to result in therapeutic musical healing.

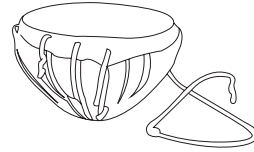
The Gandharba or Gaine caste musicians traditionally travel from village to village and door to door singing bhajan (hymns), songs from the great Hindu epics, and karkha (historical songs of heroes and bravery), but also bring news. They accompany themselves by playing saarangi.

Instruments

Jhamtaar

A large 90 cm long instrument with two strings. A stick inserted through a carved wooden bowl just below the top forms the neck, and the bowl is covered with the skin of a monitor lizard. The strings are plucked, with one string played as a drone, and the other used to play melodies by using finger pressure to alter the note.

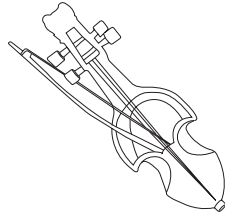

Tyaamko (earth)

About 15 cm in height and diameter, covered with cowhide. It is tied around the waist and played with two small sticks.

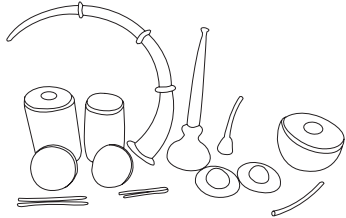
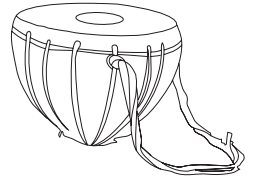
Saarangi

The most popular and most versatile Nepali bowed string instrument. It belongs to the Gandharba musician caste. A saarangi is made out of a single piece of soft or hard wood. It consists of a hollowed-out neck and double-chambered body. The lower hole is covered with goat skin while the upper chamber is left open. The four strings are tightened with the help of wooden knobs on the upper part of the instrument. The lower bridge on the goat skin and upper bridge on the neck are used to lift the strings. It is played with the help of a bow made of bamboo and horse-tail hair. Animal intestine strings were used in the past, but nylon strings are most common these days.

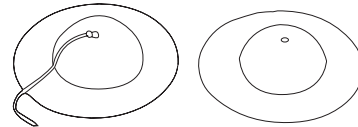
Daamaaha (water)

A single-sided bowl-shaped copper drum, hung around the neck and beaten with one large stick. It is 30 cm high and 38 cm in diameter, and the drumhead is made of cowhide.

Panchai Baajaa

A group of seven different musical instruments representing the five elements of earth, water, fire, air, and sky. It is played by a group of nine Damai music-ians. Panchai baajaa instruments are tyaamko(earth), daamaaha(water), jhurma(fire), dholaki(air), narasingaa(sky), carnal(sky) and sahanai(sky).

Jhurma (fire)

A pair of medium-sized brass cymbals about 20 cm across.

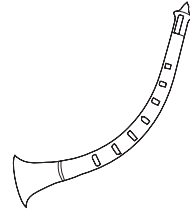
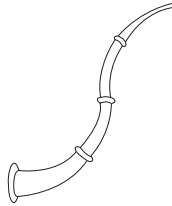

Dholaki (air)

A double-headed drum without tuning paste, the main rhythmic instrument of panchai baajaa. The Damaahaa, Jhurummaa, and Dholaki are played at the same time and in the same rhythm as the Tyaamko.

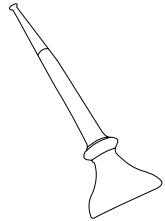
Narasingaa (sky)

A long (2 m or more) deeply curved copper trumpet that gradually increases in width. It consists of five to seven parts that are easily disconnected. It is played with circular breathing.

Sahanai (sky)

The principal member of panchai baajaa, with a typically loud sound. This curved wooden instrument, carved from the root wood of the bayar tree, is unique to Nepal. It consists of two parts joined lengthways, with a metal bell fitted to the lower end. It has eight finger holes and a reed in the mouthpiece.

Carnal (sky)

A 180 cm long copper instrument, with two parts that can easily be separated for ease of transportation. It is long and slender from the mouthpiece until it widens, abruptly, into a bell. A copper cone is placed in the bell.

1. Shree Krishna Ko Gatha

Performer: Hum Bahadur Gandharva
Date of Recording: 1992
Caste: Gandharva
Collector: Ram Prasak Kadel

The late Hum Bahadur 'Huni Maya' Gandharva was a very famous saarangi player and singer from Tansen in the Palpa District in the Lumbini zone of west Nepal. In this video recording, he sings about the epic of Lord Krishna. People of the Gandharva caste perform this song while visiting houses in the morning. It is believed that the song is sacred and brings well-being and prosperity to the family.

Instrument: saarangi

2. Behuli Magne Dhun

Performers: Sankar Bahadur Pariyar, Mahendra Bahadur Pariyer, Bil Bahadur Pariyar, Manoj Pariyar, Suraj Bahadur Pariyar, Suman Pariyar, Dhurba Pariyar, Baburam Pariyar
Date of Recording: 1991
Caste: Damai
Collector: Dan Bahadur Nepali

Here, the Damai musicians of Lamjung District perform "Behuli Magne Dhun" on panchai baja. During a wedding ceremony, the tune is performed while the groom and his family ask for the bride's hand. It is believed that performance of such tunes during a wedding ceremony makes the bond between the husband and wife stronger.

Instruments: panchai baajaa

3. Behuli Anmaune Dhun

Performers: Rajan Pariyar, Mukesh Pariyar, Prakash Pariyar, Ramswonda Pariyar, Kedar Pariyar, Bishnu Pariyar, Ramsaran Pariyar, Bhakata Bahadur Pariyar
Date of Recording: 1992
Caste: Damai
Collector: Dan Bahadur Nepali

Here, the Damai musicians of the Kavre district perform "Behuli Anmaune Dhun" on panchai baajaa. "Behuli Anmaune Dhun" is played at wedding ceremonies as the family of the bride bids farewell to the bride, groom, and the participants of the wedding ceremony. The procession then heads towards the groom's house playing and dancing to this tune. It is performed differently in different parts of Nepal.

Instruments: panchai baajaa

4. Malsiri Raga in Panchai Baaja

Performers: Dhan Bahadur Nepali and friends
Date of Recording: 1998
Caste: Damai
Collector: Ram Prasak Kadel

"Maalashree Raga" is a special raga that is performed during Dashain to please different deities associated with the festival. The musical performance is usually carried out in popular temples and historical palaces by ethnic music groups such as Damai and Gandharva in their own traditional ways. Here, a popular Panchai Baja group of Nepal performs the raga in the premises of the Shiva temple Tripureshowr. This video shows Damai musicians playing various melodies on panchai baajaa. They are very skilled at switching seamlessly from one melody to the other.

Instruments: panchai baajaa

5. Folk Melodies in Sarangi and Jhamtaar

Performers: Padam Gandharva, Surbahadur Gandharva
Date of Recording: 1994
Caste: Gandharva
Collector: Ram Prasad Kadel

Here two Gandharva musicians, Padam Gandharva and Sur bahadur, Gandharva, perform some popular folk tunes of Nepal in Sarangi and Jhamtaar. Both Gandharva are very famous musicians in their communities. Sarangi is a very popular string instrument of Nepal, whereas Jhamtar is a rare string instrument. The Music Museum of Nepal has filmed this video for its archive, which hosts various rare folk songs and dances of Nepal.

Instrument: saarangi, jhamtaar

네팔의 직업음악가 계급

네팔에는 다마이, 간다르바, 카팔리, 바디라는 네 종류의 세습적 음악가 카스트 계급이 존재한다. 이중 다마이와 간다르바 음악가들을 가장 흔히 볼 수 있으며, 카팔리는 사찰 음악가들이고 바디는 북을 만드는 사람들이다.

다마이는 지배층이 모시는 여신을 위해 연주할 뿐만 아니라, 결혼식과 브라타반다(Bratibandha) 등 모든 종류의 의식과 통과의례에서 연주를 맡는다. 다마이는 판차이 바자(panchai baajaa)라고 하는 그룹을 이루어 공연한다. 판차이 바자는 우주의 다섯 요소이자 모든 생명과 사물을 구성하는 땅, 물, 불, 공기, 하늘을 상징하는 일곱 가지 악기를 연주하는 아홉 명의 음악가들로 구성된다.

이러한 악기 가운데 탐코(tyamko)는 땅을, 다마하(damaha)는 물을, 주르마(jhurma)는 불을, 돌라키(dholaki)는 공기를, 나라싱가(narasingaa)와 사하나이(sahanai) 그리고 카르날(karna)은 하늘을 상징한다. 판차이 바자 음악은 이 요소들이 균형과 조화를 이루게 함으로써 음악적 치유 효과가 있다고 알려져 있다.

가이네(Gaine)라고도 하는 간다르바 계급의 음악가들은 마을을 돌며 가가호호 방문하여 바잔(성가), 위대한 힌두 서사시에 관한 노래, 그리고 영웅과 용맹에 관한 역사적 노래인 카르카(karkha)를 부른다. 그리고 소식을 전해주는 역할도 한다. 이들은 사랑기를 연주하며 노래를 부른다.

사랑기

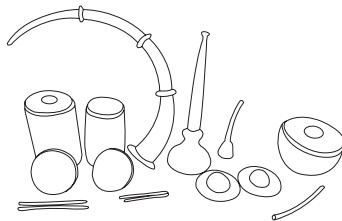
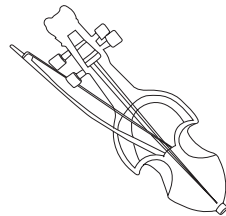

잠타르

무려 90cm 길이에 2개의 줄을 가진 발현악기다. 나무를 깎아 만든 몸통에 막대 모양의 목이 달려있고, 몸통은 왕도마뱀 가죽으로 덮여 있다. 줄을 손으로 튕겨 연주하며, 줄 하나는 저음을 내는데 사용하고 다른 하나는 손가락 압력을 이용하여 음의 높낮이를 조절하며 선율을 연주한다.

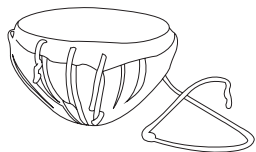
사랑기

네팔에서 가장 대중적이고 널리 사용되는 활현악기다. 직업음악가 계급인 간다르바가 연주하는 악기다. 사랑기는 연목이나 강목 덩어리를 깎아서 만든다. 줄을 매단 목과 두 부분으로 나누어진 몸통을 가지고 있다. 몸통의 아랫부분은 염소가죽으로 덮여 있고, 윗부분은 개방되어 있다. 악기 상단에 있는 나무로 된 줄감개로 4개의 줄을 고정한다. 염소가죽에 부착된 하부 꺾목과 목에 부착된 상부 꺾목에 줄을 걸쳐 놓는다. 대나무와 말꼬리채로 만든 활을 이용해 연주한다. 과거에는 동물 청자로 줄을 만들었으나 최근에는 나일론 줄이 일반적으로 사용된다.

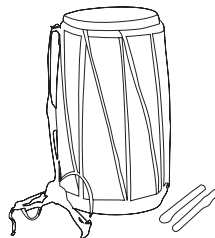
판차이 바자

땅, 물, 불, 공기, 하늘이라는 다섯 가지 요소를 상징하는 일곱 개의 악기로 연주하는 음악을 말한다. 아홉 명의 다마이 음악가들이 한 팀을 이루어 연주한다. 판차이 바자의 다섯 악기는 다음과 같다.

탐코(땡)

높이와 지름이 약 15cm인 북으로 소가죽으로 덮여 있다. 허리춤에 매고 두 개의 스틱으로 연주한다.

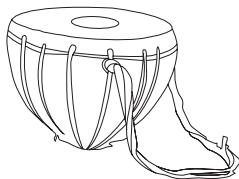

돌라키(공기)

판차이 바자에서 주요 장단을 연주하는 양면고로, 음조울판은 가지고 있지 않다. 돌라키는 다마하, 주르마와 함께 연주되며 탐코와 같은 장단을 탄다.

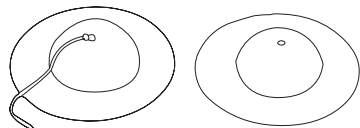
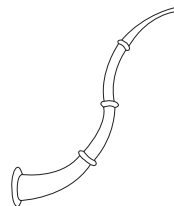
다마하(물)

구리로 만든 그릇 모양의 단면고로, 목에 둘러매고 큰 스틱 하나로 연주한다. 높이 30cm, 지름 38cm로 북머리는 소가죽으로 만든다.

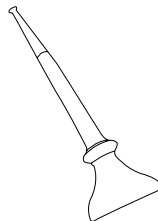
나라싱가(하늘)

길고(2m 이상) 큰 곡선모양을 가진 구리 나팔로, 밑으로 갈수록 몸통이 조금씩 넓어진다. 쉽게 탈착할 수 있는 5~7개 부분으로 연결되어 있다. 순환호흡으로 연주한다.

주르마(불)

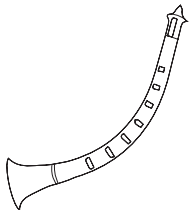
지름이 약 20cm인 돛쇠로 된 심벌즈다.

카르날(하늘)

길이가 180cm인 구리 나팔로, 이동의 편의성을 위해 쉽게 탈착할 수 있는 두 부분으로 연결되어 있다. 길고 가는 모양의 몸통은 하단에서 갑자기 구리로 된 종모양으로 넓어진다.

사하나이(하늘)

판차이 바자에서 큰 소리를 내며 주요 역할을 하는 악기다. 대추나무의 뿌리 목재를 곡선 모양으로 깎아 만든 목관악기로, 네팔에서만 볼 수 있다. 두 부분을 세로로 끼워 맞출 수 있는 몸통을 가지고 있고, 하단은 종모양의 금속관으로 되어 있다. 8개의 지공과 소리를 내는 리드를 가지고 있다.

1. 슈리 크리슈나 코 가타 (Shree Krishna Ko Gatha)

연행자: 훔 바하두르 간다르바(Hum Bahadur Gandharva)
카스트: 간다르바
녹음연도: 1992년
수집가: 램 프라사드 케델(Ram Prasak Kadel)

고인이 된 훔 바하두르 '후니 마야' 간다르바(Hum Bahadur 'Huni Maya' Gandharva)는 네팔 서부 룬비니 주 팔파 지역에 있는 탄센 마을 출신으로 매우 유명한 사랑기 연주가이자 가수였다. 본 영상에서 그는 크리슈나신의 서사시를 노래한다. 간다르바 계급민들은 아침에 여러 집을 방문하여 이 노래를 부른다. 사람들은 이 성스러운 노래가 각 가정에 행복과 풍요를 가져다 준다고 믿는다.

악기: 사랑기

2. 베훌리 마그네 둔 (Behuli Magne Dhun)

연행자: 산카르 바하두르 파리아르, 마헨드라 바하두르 파리에르, 빌 바하두르 파리아르, 마노즈 파리아르, 수라즈 바하두르 파리아르, 수만 파리아르, 두르바 파리아르, 바부람 파리아르
(Sankar Bahadur Pariyar, Mahendra Bahadur Pariyer, Bil Bahadur Pariyar, Manoj Pariyar, Suraj Bahadur Pariyar, Suman Pariyar, Dhurba Pariyar, Baburam Pariyar)

카스트: 다마이
녹음연도: 1991년
수집가: 단 바하두르 네팔리(Dan Bahadur Nepali)

네팔 람중 지역의 다마이 음악가들이 판차이 바자로 이 곡을 연주한다. 결혼식에서 신랑과 그의 가족이 신부에게 청혼할 때 연주되는 곡이다. 사람들은 이 곡이 신랑과 신부 사이의 결속을 더 강하게 해준다고 믿는다.

악기: 판차이 바자

3. 베훌리 안마우네 둔 (Behuli Anmaune Dhun)

연행자: 라잔 파리아르, 무케시 파리아르, 프라카시 파리아르, 람스원다 파리아르, 케दार 파리아르, 비슈누 파리아르, 람사란 파리아르, 바카타 바하두르 파리아르
(Rajan Pariyar, Mukesh Pariyar, Prakash Pariyar, Ramswonda Pariyar, Kedar Pariyar, Bishnu Pariyar, Ramsaran Pariyar, Bhakata Bahadur Pariyar)

카스트: 다마이
녹음연도: 1992년
수집가: 단 바하두르 네팔리(Dan Bahadur Nepali)

네팔 카브레 지역의 다마이 음악가들이 판차이 바자로 이 곡을 연주한다. 이 곡은 결혼식에서 신부의 가족이 신부와 신랑 및 참석자들에게 작별을 고할 때 연주된다. 이후 참석자들은 신랑의 집으로 가서 이 곡에 맞춰 춤춘다. 이 곡은 네팔 여러 지역에서 서로 다른 방식으로 연행된다.

악기: 판차이 바자

4. 판차이 바자로 연주하는 말시리 라가 (Malsiri Raga in Panchai Baaja)

연행자: 단 바하두르 네팔리와 친구들(Dhan Bahadur Nepali and Friends)
카스트: 다마이
녹음연도: 1998년
수집가: 람 프라사드 카델(Ram Prasad Kadel)

말시리 라가는 다사인 축제 때 이 축제와 관련된 신들을 즐겁게 하기 위해 연주하는 특별한 라가(raga) 곡이다. 주로 다마이와 간다르바 등의 직업음악가 계급민들이 유명한 사원과 고궁에서 자신들의 전통적인 방식으로 이 곡을 연주한다. 본 영상에서는 시바신의 사원인 트리푸레슈워르에서 네팔의 유명한 판차이 바자 그룹이 연주하는 것을 볼 수 있다. 이들은 다마이 음악가들로 판차이 바자로 다양한 선율을 매우 능숙하게 이어서 들려준다.
악기: 판차이 바자

5. 사랑기와 잠타르로 연주하는 민속곡

연행자: 파담 간다르바, 수르바하두르 간다르바
(Padam Gandharva and Surbahadur Gandharva)
카스트: 간다르바
녹음연도: 1994년
수집가: 람 프라사드 카델(Ram Prasad Kadel)

두 명의 간다르바 음악가들 즉, 파담 간다르바(Padam Gandharva)와 수르바하두르 간다르바(Surbahadur Gandharva)가 네팔에서 잘 알려진 민속곡들을 사랑기와 잠타르로 연주한다. 이들은 각자의 공동체에서 매우 유명한 음악가다. 사랑기는 네팔에서 아주 대중적인 현악기인 반면, 잠타르는 흔히 볼 수 없는 현악기다. 본 영상은 네팔의 다양한 희귀 민요와 민속무용을 기록해온 네팔음악박물관에 의해 촬영되었다.
악기: 사랑기, 잠타르

Contributors

Co-Production Directors
Ram Prasad Kadel, Kwon Huh

Project Coordinator
Nanda Sharma, Yadav Devkota

Video Editor
Home Nath Bhandari

Contents Editor
Norma Blackstock

Korean Translator
Yunjung Hyun

