

Serial
CD3

Sufi Traditions of North India

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Batufail-e-daman-e-Murtaza	13'20"	4	Aaj rang hai	13'58"
2	Qaul – Man qunto Maula	07'26"	5	Tum Hind ke raja, maharaja	09'34"
3	Bakhubi ham cho mah tabinda baashi	09'17"	6	Tani tani ho tana tom tana	05'20"

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

CD3

Sufi Traditions of North India

Music, Songs and Stories: Archival Selections from India

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD3

Sufi Traditions of North India

Music, Songs and Stories:
Archival Selections from
India

Sufi Traditions of North India

Sufi Traditions of North India

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

Qawwali is a musical genre that shares general traits with the light classical music of North India and Pakistan, but distinguishes itself by its religious function. The term *Qawwali* applies both to the musical genre and to the occasion of its performance, the devotional assembly of Islamic mysticism - or Sufism - in India and Pakistan. The practice of Qawwali extends throughout Muslim centers of the Indian subcontinent, but its roots are North Indian.

Qawwali music is performed by *qawwals*, professional musicians who perform in groups led by one or two solo singers. Qawwals present mystical poetry in Persian, Hindi, and Urdu, alternating solo and group passages characterized by repetition and improvisation.

Handclapping and drumming on the barrel-shaped dholak accompany the singers, and a small portable harmonium played by the lead singer highlights the song's melody.

Amir Khusro Dehlavi of the Chishti order of Sufis is credited with fusing the Persian, Arabic, Turkish, and Indian musical traditions in the late-thirteenth century in India to create Qawwali as it is known today. The word *Sama* is often still used in Central Asia and Turkey to refer to forms very similar to Qawwali, while in India, Pakistan and Bangladesh, the formal name used for a session of Qawwali is *Mehfil-e-Sama*. Qawwali is performed at the *dargah*, the shrines of Sufi saints, as well as in Sufi *mehfils*, which are commissioned

performances. The structure and order of the songs vary in both these contexts. As will be seen, in many forms of Qawwali, an object of love, such as a god or a husband or wife, is portrayed and worshipped.

Qawwali was popularized by Nusrat Fateh Ali Khan, a Pakistani performer. And it has started to enter mainstream popular music thanks to recent public interest in Sufi music. It is thus no longer purely devotional.

There are many *silsilas* (orders) of Sufism and hence many forms of Qawwali. The recordings in this album are mainly of the Chishtiya silsila – the followers of the Sufi Saint Khwaja Moinuddin Chishti. Nizamuddin

Auliya, also a Sufi saint, was his follower. The texts were written by Amir Khusrau and contain many references to these saints.

This Qawwali party consists of seven or eight members. The group joins as a chorus and claps to add percussion.

These recordings were made at Sufi shrines in the late 1970s by Regula Qureshi, one of the most famous scholars of this genre. Since they were recorded in a crowded area on the field, the tracks have disturbances and ambient noise. However, as recordings from an actual authentic context, they carry a lot of value.

1.

Batufail-e-daman-e-Murtaza

Performer: Meraj Ahmed and Dargah party
Date of Recording: 26th October 1975
Place of Recording: Delhi
Language: Urdu

This is a *Manqabat*, a Qawwali poem in praise of great religious personages, especially Sufi saints.

Lyrics:

Batufail-e-daman-e-Murtaza, main bataaun kyaa mujhe kyaa milaa
Keh Ali mile to Nabi mile, jo Nabi mile to Khudaa milaa
Tere naqsh-e-pa se qadam qadam, woh maqaam-e-sabr-o-raza milaa
Kahin khak-e-ahl-e-junun mili, kahin khun-e-rang-e-wafaa milaa
Tu amir ibn-e-amir hai, teraa faiz-e-azim hai
Tere dar se jo bhi milaa mujhe, mere hausle se siwaa milaa
Tu sharik-e-haal e butul hai, tu rafiq-e-al-e-Rasul hai
Main-e-marifat kas-e-ashiqi, yeh to jam kis ko milaa milaa.

Translation:

“How can I describe what I have gained through my attachment to Murtaza*!
When I reached Ali, I reached the Prophet; when I reached the Prophet, I reached God.
Following your example, step by step I have attained perseverance and submission.
Somewhere, I encountered the traces of the ecstatic; somewhere, the blood in the color of faithfulness.
You are a lord of lords; your beneficence is the greatest of all.
The uncountable blessings I have received from your bounty have gone beyond my aspirations.
You are joined with the daughter of the Prophet, you are close to the Prophet’s kin.

You are the wine of cognition, the object of love; oh, to receive this goblet!”

Meraj Ahmad Nizami, Bulbul-e-Chisht, normally known as Meraj is the most senior among the descendants of Tan Ras Khan, the famous nineteenth-century court singer. *Nizami* indicates his attachment to the saint Nizamuddin Auliya, while *Bulbul-e-Chisht* is his honorific title, conferred upon him by the late Khwaja Hasan Nizami, who was a famous Sufi sheikh.

* Murtaza is one of Ali’s titles.

2.

Qaul – Man qunto Maula

Performer: Abdus Salam
Date of Recording: February 1976
Place of Recording: Delhi
Language: Arabic and Persian

Qaul means, “saying” and refers to the word of the Prophet. The word *Qawwali* has its origins in this word and is the repetition of qaul. The qaul is the basic ritual song of Sufism, and it must be sung as the Qawwali occasion’s opening or closing hymn. Several hymns are considered qauls, but the text is always based on a saying of Prophet Muhammad. This is one of the most famous Qauls.

Lyrics:

Text: (Arabic)
Man kunto Maula
Fa Ali-un-Maula
(Persian)
Dar dil dar dil dar dani
Ham tum tanana nana tananana ri
Yalali yalali yala yala ri
Yalalali yalalali yala yala ri

Translation:

“Whoever accepts me as master,
Ali is his master too.”

3.**Bakhubi ham cho mah tabinda baashi**

Performer: Abdus Salam
Date of Recording: February 1976
Place of Recording: Delhi
Language: Persian

“Ba Khubi Ham Cho Mah Tabinda Baashi” is a kalam by Hazrat Amir Khusrau in praise of Hazrat Khwaja Nizamuddin Auliya. It is one of the many examples of praise and prayer that takes on the form of a romantic love poem, which is to be interpreted in a spiritual way.

Lyrics:

*Bakhubi hamcho meh tabinda baashi;
Bamulk-e dilbari paayindah baashi.
Man-e darvish ra kushti baghamzah;
Karam kardi ilahi zindah baashi.
Jafaa kam kun ki farda roz-e mehshar;
Baru-e aashiqan sharmindah baashi.
Ze qaid-e dojahan azad baasham;
Agar tu hum-nashin-e bandah baashi.
Barindi-o bashokhi hamcho Khusrau;
Hazaran khanuman barkandah baashi.*

Translation:

“With your amorous glance, you have killed a poor man like me;
How magnanimous of you! May God give you a long life.
May your charming face forever shine like the full moon;
May you hold eternal sway over the domains of beauty.
Pray do not be cruel lest you should feel ashamed of yourself

Before your lovers on the day of judgment.
I shall be set free from the bonds of the two worlds
If you become my companion for a while.
With your wanton playfulness, you must have destroyed
Thousands of hearts of lovers like that of Khusrau.”

4.**Aaj rang hai**

Date of Recording: 24th September 1975
Place of Recording: Delhi
Language: Hindi

Rang means “color.” It is the second principal ritual hymn sung at Nizamuddin Auliya, and is sung after the qaul. It celebrates the saint’s spiritual guidance (coloring) of his disciple Amir Khusrau. Most rangs are attributed to Amir Khusrau. Amir Khusrau says he is “doused in the color of Nizamuddin.”

Lyrics:

Aaj rang hai, e maa rang hai ri
Mere mehboob ke ghar rang hai ri
Mohe pir paayo Nizamuddin Auliya
Nizamuddin Auliya
Jab dekho mere sang hai
Jab dekho mere sang hai e maa rang hai ri
Nizamuddin Auliya jag hai ujiyaaro
Woh maange par sang hai ri
E maa rang hai ri
Me to aiso rang aur nahi dekho Nizamuddin
Des bides me dhondh phir hu
Tero rang bhaayo Nizamuddin
Khusrau rain suhaag ki
So jaagi pi ke sang
Tan mora, man pihu ka
To dono ek hi rang
Me to aiso rang aur nahi dekho

5.**Tum Hind ke raja, maharaja**

Performer: Aziz Warsi and party
Date of Recording: 23rd October 1975
Place of Recording: Qawwali Hall of Shah Mina, Lucknow
Language: Hindi

A *na’at* is a poem in praise of the Prophet. This is a Na’at in praise of Khwaja Moinuddin Chishti.

Lyrics:

*dehli toh dulhan bani aur dulha nizamuddin
sare hind ke badshah Khwaja Moinuddin
tu hind ke raja, maharaja
me toh raj bhikaran, piya*

Translation:

“If Delhi is the bride, Nizamuddin (Auliya) is the bridegroom.
But the emperor of Hind is Khwaja Moinuddin.
You are the king and emperor of Hind.
Then, oh beloved, I am the royal beggar.”

6.**Tani tani ho tana tom tana**

Performer: Aziz Warsi and party
Date of Recording: 23rd October 1975
Place of Recording: Qawwali Hall of Shah Mina, Lucknow

The word *tarana* comes from the Persian word meaning “song.” It is a medium- or fast-paced composition with syllables or words repeated and elaborated at the discretion of the singer. It is normally part of Qawwali or follows it. The tarana is said to have been the creation of Amir Khusrau and is thus included in this album as an important part of the listening experience of Qawwali.
Though the main part of this composition consists of syllables, a couplet is also inserted. In this recording, audience members are heard saying, “wah wah,” to express their appreciation of the singing.

인도 북부지역 수피 전통

카우왈리(Qawwali)는 인도 북부지역과 파키스탄에서 부르는 가벼운 전통음악과 일반적인 특성은 같지만 종교 음악이라는 점에서 차이가 있다. '카우왈리'라는 용어는 음악 장르를 의미하기도 하고 인도와 파키스탄에 있는 이슬람 신비주의인 수피교의 카우왈리 공연을 의미하기도 한다. 카우왈리는 인도 전역의 무슬림 중심지에서 광범위하게 전승되지만, 인도 북부지역에 그 뿌리를 두고 있다.

카우왈리는 '카우왈(qawwal)'이라고 부르는 직업 음악가들에 의해 연행되는데, 이들은 리드 보컬 한두 명을 포함한 단체로 공연을 한다. 카우왈들은 독창과 합창을 번갈아 가며 페르시아어(Persian), 힌디어(Hindi), 우르두어(Urdu) 등으로 공연하는데 이들의 공연은 반복과 즉흥성이 특징이다. 손뼉치기와 드럼통 형태의 '들락(dholak)'이라는 악기로 반주하며, 리드 보컬이 연주하는 작은 이동식 하모니움으로 멜로디를 강조한다.

수피교 치슈티(Chishti) 종파의 아미르 쿠스로 델라비(Amir Khusro Dehlavi)가 13세기 후반에 인도에서 페르시아, 아랍, 터키, 인도 등의 전통을 하나로 섞어 오늘날의 카우왈리를 만들었다. 중앙아시아와 터키에서 '사마(Sama)'라는 단어는 여전히 카우왈리와 비슷한 형태의 음악을 지칭하는 말로 사용되며 인도, 파키스탄, 방글라데시 등에서 카우왈리 공연은 공식적으로 '메필 에 사마(Mehfil-e-Sama)'라고 불린다. 카왈리는 수피교 성인들의 신전인 다르가(dargah)에서 공연하거나 메필(mehfil), 즉 수피교도의 모임에서 공연한다. 두 경우 모두 노래의 구조나 순서를 다양하게 할 수 있다. 이 앨범에 실린 노래에서도 알 수 있듯이 카우왈리는 사랑의 대상, 즉 신, 남편, 부인 등을 묘사하고 숭배하는 노래가 많다.

파키스탄 공연자인 누스라트 파테 알리 칸(Nustrat Fateh Ali Khan)은 카우왈리를 대중화시켰다. 이로 인해 수피 음악에 대해

대중적인 관심이 생기면서 카우왈리는 주류 음악에 진입하기 시작했다. 따라서 카우왈리는 이제 더 이상 순수한 의식요는 아니다.

수피교에는 많은 종파(실실라, silsila)가 있고, 이에 따라 카우왈리의 형태도 다양하다. 이 앨범에는 주로 수피 성인인 과자 모이누딘 치슈티(Khwaja Moinuddin Chishti) 추종자들로 구성된 치슈티야 종파(Chishtiya silsila)의 곡들이 수록되었다. 또 다른 수피 성인인 하즈라트 과자 니자무딘 아울리아(Hazrat Khwaja Nizamuddin Auliya)도 치슈티의 추종자다. 가사는 아미르 쿠스라우(Hazrat Amir Khusrau)가 썼는데 이들 성인에 대한 언급이 많다.

이 앨범에서 카우왈리를 공연하는 팀은 7~8명으로 구성되어 있고, 구성원들은 후렴을 부르거나 손뼉을 친다.

앨범에 수록된 곡들은 1970년대 후반 이 분야에서 가장 저명한 학자 중의 한 명인 레굴라 쿠레쉬(Regula Qureshi)가 수피 사원에서 녹음한 것이다. 붐비는 야외에서 녹음하여 소음이 있지만 실제 연행이 일어난 곳에서 녹음했다는 점에서 가치가 크다.

1. 바투파일 에 다만 에 무르타자 (Batufail-e-daman-e-Murtaza)

연행자: 미라즈 아메드, 다르가 파티 (Meraj Ahmed and Dargah party)
녹음일자: 1975년 10월 26일
녹음장소: 델리
사용언어: 우르두어

이 곡은 '만카바트(Manqabat)'라고 하며, 위대한 종교인, 특히 수피 성인을 추앙하는 카우알리 시다.

<번역>

"무르타자(Murtaza)*에 대한 믿음으로 내가 얻은 것을 어떻게 다 설명할 수 있을까!
내가 알리에게 다다랐을 때 나는 예언자에게 다다른 것이고, 내가 예언자에게 다다랐을 때 나는 신에게 다다른 것이다.
당신을 본받아 나는 점차 인내와 복종을 배웠다.
황홀경도 만났고 충성이라는 빛깔의 피도 만났다.
당신은 신 중의 신이요, 당신의 관대함은 단연 최고다.
당신의 하해(河海)와 같은 마음에서 내가 받은 축복은 내가 바라왔던 것 이상이다.
당신은 예언자의 딸과 결합했으니, 예언자의 가까운 친척이다.
당신은 인식의 포도주이며 사랑의 대상이니, 이 포도주 잔을 받으라!"
흔히 메라(Meraj)로 알려져 있는 메라 아마드 니자미 불불 에 치슈트 (Meraj Ahmad Nizami, Bulbul-e-Chisht)는 19세기 유명한 궁중 보컬인 탄 라스 칸(Tan Ras Khan)의 후손 중 최고 연창자다. 이름에 있는 '니자미'는 성인 니자뫼딘 아울리아에 대한 그의 믿음을 보여주고, '불불 에 치슈트'는 유명한 수피 왕이자 지금은 고인이 된 과자 하산 니자미(Khwaja Hasan Nizami)가 그에게 내린 칭호다.
* '무르타자'는 *알리(Ali)의 칭호 중의 하나다.*

2. 카울(Qaul): 만 쿤토 마울라(Man qunto Maula)

연행자: 압두스살람(Abdus Salam)
녹음일자: 1976년 2월
녹음장소: 델리
사용언어: 아랍어, 페르시아어

'카울'은 '말하다'라는 의미로 예언자의 말을 지칭한다. '카우알리'는 '카울'에서 나온 단어다. 카울은 수피교의 기본적인 의식으로 카우알리 공연에서 처음이나 끝에 부른다. 카울로 볼 수 있는 곡은 여러 개 있지만, 가사는 항상 예언자 무함마드의 말에 기초해서 만든다. 이 곡은 가장 유명한 카울 중 하나다.

<번역>

"누가 나를 주인으로 받아주든, 알리 또한 그의 주인이다."

3. 바쿠비 함 초 마 타빈다 바아시 (Bakhubi ham cho mah tabinda baashi)

연행자: 압두스 살람(Abdus Salam)
녹음일자: 1976년 2월
녹음장소: 델리
사용언어: 페르시아어

'바쿠비 함 초 마 타빈다 바아시'는 아미르 쿠스라우가 니자뫼딘 아울리아를 칭송하는 칼람(kalam)이다. 이 곡은 로맨틱한 사랑 노래의 형태를 띠면서 영적인 의미로 해석되는 많은 종류의 예배 칭송곡 중 하나다.

<번역>

"그 육감적인 눈빛 한 번으로 당신은 나 같이 불쌍한 사내를 죽였소.
관대한 당신이며! 신이시여, 당신에게 긴 생명을 주소서.
당신의 매혹적인 얼굴이 보름달처럼 빛나게 하소서.
아름다운 영역에서 영원히 군림하게 하소서.
심판의 날 당신을 사랑하는 사람들 앞에서 자신이 부끄럽지 않게,
잔인하게 굴지 않도록 하소서.

잠시라도 내 벗이 되어 준다면,
나는 두 세상에서 자유로워질 텐데.
장난스러운 잔인함으로,
당신은 쿠스라우같이 당신을 사랑하는 수천 명의 심장을 파괴했소."

4. 아아 랑 하이(Aaj rang hai)

녹음일자: 1975년 9월 24일
녹음장소: 델리
사용언어: 힌디어

'랑'은 '색깔'을 의미한다. 이 곡은 니자뫼딘 아울리아 성인을 위한 두 번째로 중요한 의식으로 카울 다음에 부른다. 이 노래는 니자뫼딘 아울리아가 제자인 아미르 쿠스라우를 영적으로 지도하는 것 (색칠하기)을 칭송한다. 아미르 쿠스라우는 "니자뫼딘의 색에 흠뻑 젖었다"고 말한다.

5. 톰 힌드 케 라자, 마하라자 (Tum Hind ke raja, maharaja)

연행자: 아지즈 와르시 파티(Aziz Warsi and party)
녹음일자: 1975년 10월 23일
녹음장소: 리크나우 주, 샤 미나 카우알리 홀
사용언어: 힌디어

'나아트(na'at)'는 예언자를 칭송하는 시다. 이 곡은 과자 모이뫼딘 치슈티를 칭송하는 나아트다.

<번역>

"델리(Delhi)가 신부라면 니자뫼딘 아울리아는 신랑이다.
하지만 힌드의 황제는 과자 모이뫼딘이다.
당신은 왕이요, 힌드의 황제다.
오 신이여, 나는 고귀한 거지다."

6. 타니 타니 호 타나 톰 타나 (Tani tani ho tana tom tana)

연행자: 아지즈 와르시 파티(Aziz Warsi and party)
녹음일자: 1975년 10월 23일
녹음장소: 리크나우 주, 샤 미나 카우알리 홀

'타라나(tarana)'라는 단어는 페르시아어로 '노래'를 의미하는 단어에서 유래되었다. 이 곡은 중간 또는 빠른 박자의 곡으로 반복되는 음절과 단어를 보컬이 마음대로 부른다. 주로 카우알리의 일부로 구성되거나 카우알리 뒤에 불린다. 타라나는 아미르 쿠스라우의 창작품으로 여겨져, 카우알리 곡 중의 하나로 이 앨범에 수록되었다. 이 곡은 대부분 음절로 이루어져 있지만, 연속적인 구절도 있다. 이번 트랙에서 '와 와(wah wah)'라는 소리를 들을 수 있는데, 이것은 노래를 부르는 것에 대한 감사함을 표현하는 것이다.

Contributors

Co-Production Directors

Shubha Chaudhuri, Kwon Huh

Sound Editor:

M. Umashankar

Contents Editor:

Shubha Chaudhuri

The notes were taken from the writings of Regula Qureshi, and the documentation was prepared through consultation with the late Meraj Ahmed, who provided many of the texts.