

Serial
CD8

Folk Songs of the Indigenous Castes

ichcap
Audiovisual Collection V

1	Maghauta Song of Tharu	07'58"	4	Kaura Song of Magar	05'27"
2	Sakela Melody of Rai	07'02"	5	Sonam Loshar Song of Tamang	07'10"
3	Chudka Song of Gurung	07'00"			

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

CD8

Indigenous Caste' Folk Song

PRECIOUS DROPS FROM NEPAL'S FOUNTAIN OF FOLK MUSIC

ichcap
Audiovisual Collection V

Serial
CD8 Folk Songs of the Indigenous Castes

PRECIOUS DROPS FROM
NEPAL'S FOUNTAIN OF
FOLK MUSIC

Folk Songs of the Indigenous Castes

Folk Songs of the Indigenous 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 indigenous castes of Nepal have a variety of cultural events to mark different life happenings, from birth to death, which are all accompanied by music. These events depend on topography, and may vary even within a caste.

Generally, people express their emotions through music in occasions such as Dashain¹, MagheSakranti²,

Purnima³, or seasonal events, such as rice transplanting, rice harvesting, or millet plucking.

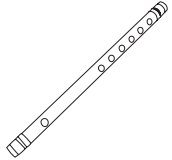
In such festivals, each of the indigenous castes exhibits its way of life and culture through traditional attires, instruments, songs, and dances.

1. Dashain is the biggest festival of Nepal and is both Hindu and Buddhist. It is a fifteen-day-long national festival in October. Dashain symbolizes the victory of good over evil.

2. Maghe Sakranti is a Nepalese festival that falls on the first of Magh (around January 14) in the Nepali calendar.

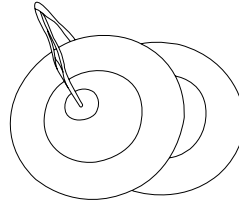
3. *Purnima* means “full-moon night.”

Instruments

Baansuri

A transverse bamboo or wooden flute, which can be made in varying lengths and internal diameters to produce many different tones.

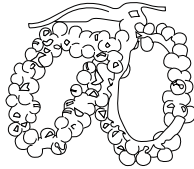

Jhyamta

It looks similar to cymbal. It is made out of brass. Kirat community of Nepal plays this instrument along with dhol in various cultural festivals.

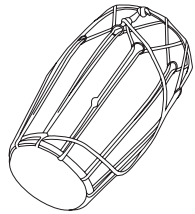
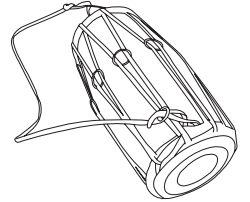
Chum Chum

A rhythm instrument consisting of a number of small bells tied loosely together and covered in cloth, played by tossing from one hand to the other.

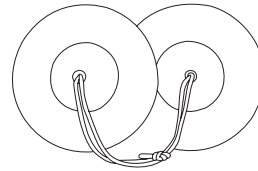
Maadal

The most popular Nepali drum, a double-headed drum with tuning paste in the centre of each side. The maadal consists of a cylindrical body with a slight bulge at its center and heads at both ends, one head larger than the other. It is usually played horizontally from a seated position, with both heads played simultaneously.

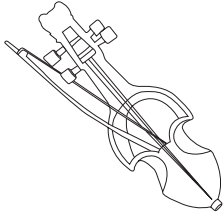
Dhol

A double-sided barrel drum played mostly as an accompanying instrument in regional music forms. The typical sizes of the drum vary slightly from region to region. The drum consists of a wooden barrel with animal hide or synthetic skin stretched over its open ends, covering them completely. These skins can be stretched or loosened with a tightening mechanism made up of either interwoven ropes, or nuts and bolts. Tightening or loosening the skins subtly alters the pitch of the drum sound. The stretched skin on one of the ends is thicker and produces a deep, low frequency (higher bass) sound and the other thinner one produces a higher frequency sound. It is played either wooden stick or hand. Dhol is very popular in kirat community of Nepal.

Machetaa

A small pair of brass cymbals 10 cm across and thinner at the edge than in the centre. It is played by hitting the rolled back edge of one into the centre of the other and then sliding the pair together.

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.

1.

Maghauta Song of Tharu

Performers: Santa Ram Tharu, Ram Bilash Chaudhary, Fulmati Chaudhary
Date of Recording: 2007
Caste: Tharu
Collector: Rajesh Khanal

The Tharu people of the Terai region perform this song during Maghe Sankranti, in January. The lyrics are about love and courtship, friendship, and daily life activities. This song is performed at a medium tempo and is accompanied by dances.

Instruments: maadal, baansuri, saarangi, chum chum and machetaa

2.

Sakela Melody of Rai⁴

Performers: Chandra Bahadur Rai, Urmila Rai
Date of Recording: 2007
Caste: Rai
Collector: Rajesh Khanal

The Rai or Kirat people of Eastern Nepal perform Sakela during Udhauli Parba and Ubhauili Parba, which fall in December or January and April or May respectively. The Rai people express their daily happenings and well wishes via Sakela songs and melodies.

4. Sakela is the main festival of Rai (an ethnic group of Nepal) and is celebrated in May and December. Ubhauili and Udhauili are the two main festivals of Sakela. According to the holy book of Kirat, a *mundhum* ("year") of 365 days is divided into two phases: *Ubhauili* ("upward") and *Udhauili* ("downward"). The main feature of this festival is the ritual dance of Sakela, which is performed by a large group of Kirats (Rai) wearing traditional attire.

This song is performed in medium beat rhythm by dancers wearing traditional attires.

3.

Chudka Song of Gurung

Performers: Lal Shari Gurung, Buddhi Bahadur Gurung
Date of Recording: 2007
Caste: Gurung
Collector: Rajesh Khanal

Chudka are short phrases of folk songs sung by people from the Gurung community of the western hills. Chudka songs are usually sung during Dashain, Tihar⁵, Purnima and Tamu Lhosar⁶. At the beginning, the tempo of the song is slow. It gradually rises until the end. Prayers to gods and goddesses along with well wishes for festivals and daily happenings are expressed.

5. Tihar is the second biggest festival in Nepal after Dashain. It is a five-day-long festival in November, with each day having its own significance. Tihar is the festival of siblings, where sisters put Tika (a seven-color mark) on the forehead of brothers to ensure their long life and prosperity, and brothers give gifts or money in return. It is also known as the festival of light, music, and flowers.

6. Tamu is another name of the Gurung community of Nepal. *Lhosar* means "New Year." Tamu Lhosar is thus the Gurung's celebration of New Year and marks the beginning of the Tamu Sambat or Gurung calendar year. Tamu Lhosar is celebrated every 15 Poush of the Nepali calendar (in December or January).

4.

Kaura Song of Magar

Performers: Som Bahadur Rana, Pampha Thapa Magar
Date of Recording: 2007
Caste: Magar
Collector: Rajesh Khanal

Kaura songs are traditional folk songs sung by people from the Magar community of the mid-western and western hills. They are sung during Dashain, Tihar, and Chandi Purnima⁷. The tempo of the song is slow at the beginning and gradually moves up to medium or fast beat. Kaura songs are sung in a question-answer form.

7. Chandi Purnima or Lord Buddha Jayanti ("birth day of Lord Buddha") is an essential celebration for both Buddhists and Hinduists in Nepal.

5.

Sonom Loshar Song of Tamang⁸

Performers: Bal Bahadur Yonjan, Sharmila Ghising
Date of Recording: 2007
Caste: Tamang
Collector: Rajesh Khanal

The Tamang or Bhote community of the Himalayas sing this song during Sonam Lhosar, in January. Sonam Lhosar refers to the first day of the new year in the Tamang calendar. The Tamang pray to Lord Buddha, and then sing and dance in a big circle.

8. Sonam Lhosar is the Tamang community's New Year's celebration. Sonam is another name for the Tamang people.

네팔의 카스트 민요

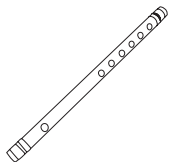
네팔의 여러 카스트 계급은 출생부터 죽음까지 삶의 대소사를 기리는 다양한 문화적 의식을 수행하며, 모두 음악이 동반된다. 이러한 의식들은 지형은 물론 같은 계급 안에서도 다양하게 나타난다.

1 마게 산크란티(Maghe Sakranti)는 네팔 달력 열 번째 달인 마그(Maghe) 달의 첫째 날(1월 14일경)에 행해지는 네팔 축제다.

사람들은 일반적으로 다샤인, 마게 산크란티¹, 푸르니마² 등의 축제나 파종과 추수 와 같은 계절의식을 수행할 때 연주하며 음악을 통해 자신의 감정을 표현한다. 이러한 자리에서 각 카스트 계급민들은 전통 의상과 악기, 노래, 그리고 춤으로 자신들의 삶의 방식과 문화를 선보인다.

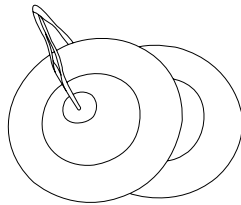
2 푸르니마(Purnima)는 '보름날'을 의미한다.

사용악기

반수리

대나무나 목재로 만든 가로 목관악기로, 다양한 길이와 내경으로 제작할 수 있어 여러 가지 음색을 낼 수 있다.

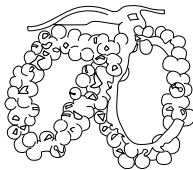

잠타

놋쇠로 만들었으며, 심벌즈의 형태를 띠고 있다. 네팔 키라트 공동체는 다양한 행사에서 돌과 함께 이 악기를 연주한다.

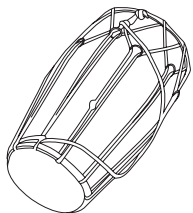
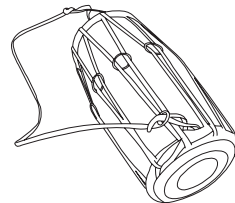
츄츄

리듬 악기로, 여러 개의 작은 종들이 서로 느슨하게 묶여 있고 이를 천이 감싸고 있는 모양이다. 한 손에서 다른 손으로 던지며 소리를 낸다.

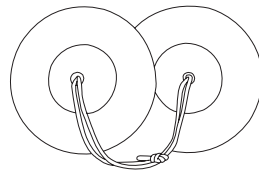
마달

네팔에서 가장 대중적인 북으로, 양쪽 북머리의 중앙에는 음조울판이 달려있다. 마달은 중간 부분이 살짝 볼록한 원통형 몸체의 양쪽에 북머리가 덮여 있는 모양으로, 한쪽 북머리가 다른 쪽보다 크다. 연주자는 앉아서 마달을 가로로 놓고 양면을 함께 치며 연주한다.

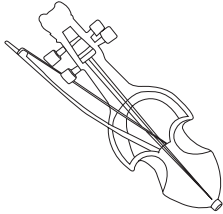
돌

양면을 사용하는 북으로, 지역마다 약간씩 크기의 차이가 있다. 동물가죽이나 인조가죽으로 나무 통을 덮은 형태이다. 가죽을 조이거나 풀어 북의 소리를 바꾼다. 한쪽면은 가죽이 두껍고, 깊고 낮은 소리가 나며, 다른면은 가죽이 얇고, 높은 소리를 낸다. 나무 막대거나 손으로 연주한다. 네팔 키라트 공동체가 많이 사용되는 악기이다.

마체타

지름이 10cm인 한 쌍의 작은 놋쇠 심벌즈로, 중간에서 모서리로 갈수록 두께가 얇아진다. 원반 하나의 들어 올려진 모서리 부분을 다른 원반의 중간부분에 부딪히고 이 둘을 함께 문지르며 소리를 낸다.

사랑기

네팔에서 가장 대중적이고 널리 사용되는 첼현악기다. 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 창자로 줄을 만들었으나 최근에는 나일론 줄이 일반적으로 사용된다.

1. 타루 족의 마가우타 노래 (Maghauta Song of Tharu)

연행자: 산타 람 타루, 람 빌라시 차우다리, 풀마티 차우다리 (Santa Ram Tharu, Ram Bilash Chaudhary and Fulmati Chaudhary)
카스트: 타루
녹음연도: 2007년
수집가: 라제시 카날(Rajesh Khana)

테라이 지역의 타루 족은 1월에 열리는 마게 산크란티 축제에서 이 노래를 부른다. 가사에는 사랑, 우정, 일상에 관한 이야기를 담고 있다. 중간 템포로 진행되며 춤이 곁들여진다.
악가: 마달, 반수리, 사랑기, 춤춤, 마체타

2. 라이 족의 사켈라³ 연주 (Sakela Melody of Rai)

연행자: 찬드라 바하두르 라이, 우르밀라 라이 (Chandra Bahadur Rai and Urmila Rai)
카스트: 라이
녹음연도: 2007년
수집가: 라제시 카날(Rajesh Khana)

네팔 동부의 라이(키라트) 족은 12월에서 1월경에 열리는 우다울리 파르바(Ubhauli Parba)와 4~5월경에 열리는 우바울리 파르바(Udhauli Parba)라고 하는 축제날에 사켈라를 공연한다. 공연을 통해 자신들의 일상을 이야기하고 행복을 기원한다. 이 곡은 중간 템포로 진행되며 전통 의상을 입은 무용가들이 이에 맞춰 춤을 춘다.
악가: 툴, 잠타

3. 사켈라(Sakela)는 네팔 라이 족의 주요 축제로 5월과 10월에 열린다. 축제는 우바울리(Ubhauli)와 우다울리(Udhauli)로 구분된다. 키라트 족의 경전인 문뭉(Mundhum)에 따르면, 일년 365일은 '위'를 뜻하는 우바울리와 '아래'를 뜻하는 우다울리 기간으로 나뉜다. 사켈라 축제의 하이라이트는 사켈라 춤으로, 전통 의상을 입은 라이(키라트) 족 사람들이 무리를 지어 이 춤을 춘다.

3. 구룽 족의 추드카 노래 (Chudka Song of Gurung)

연행자: 할 사리 구룽, 붓디 바하두르 구룽 (Lal Shari Gurung, Buddhi Bahadur Gurung)
카스트: 구룽
녹음연도: 2007년
수집가: 라제시 카날(Rajesh Khana)

추드카는 네팔 서부 구룽 지역의 구룽(Gurung) 족 사람들이 부르는 짧은 구절의 민요로, 주로 다사인, 티하르⁴, 푸르니마, 타무 로사르⁵ 축제 때 불린다. 느린 템포로 시작하여 끝을 향해 갈수록 점차 빨라진다. 신에게 올리는 기도, 축제에 대한 기원, 그리고 일상적 이야기들을 표현하고 있다.

4. 티하르(Tihar)는 네팔에서 다사인 다음으로 큰 축제다. 11월에 5일간 열리며 매일 다른 의식이 행해진다. 티하르는 형제자매들의 축제로, 이때 여자 형제는 알몸 색상의 파우더인 티카(Tika)를 남자 형제의 이마에 찍어주며 이들의 장수와 풍요를 기원하고, 남자 형제는 이에 보답하여 선물이나 돈을 내놓는다. 티하르는 빛과 음악과 꽃의 축제로도 알려져 있다.

5. 타무(Tamu)는 네팔 구룽 족의 또 다른 이름이며, 로사르(Lhosar)는 '새해'를 의미한다. 구룽 족의 새해맞이 의식인 타무 로사르는 타무 삼밧(Tamu Sambat)이라고 하는 구룽 족 달력의 첫해 날을 기념하는 축제다. 이 축제는 네팔 달력의 아홉 번째 달인 파우시(Poush) 달 15일(12월에서 1월경)에 열린다.

4. 마가르 족의 카우라 노래 (Kaura Song of Magar)

연행자: 솜 바하두르 라나, 팜파 타파 마가르
(Som Bahadur Rana and Pampha Thapa Magar)
카스트: 마가르
녹음연도: 2007년
수집가: 라제시 카날(Rajesh Khanal)

카우라는 네팔 중서부와 서부 구릉 지역의 마가르 족 사람들이 부르는 전통 민요로, 다샤인, 티하르, 찬디 푸르니마⁶ 축제 때 불린다. 느림 템포로 시작하여 점차 중간 또는 빠른 템포로 전환되며, 문답 형식으로 진행된다.

5. 타망 족의 소남 로사르⁷ 노래 (Sonam Lhosar Song of Tamang)

연행자: 발 바하두르 윤잔, 샤르밀라 기싱
(Bal Bahadur Yonjan and Sharmila Ghising)
카스트: 타망
녹음연도: 2007년
수집가: 라제시 카날(Rajesh Khanal)

히말라야 지역에서 보테 족으로도 알려진 타망 족은 1월에 열리는 소남 로사르 기간에 이 노래를 부른다. 소남 로사르는 타망 족 달력의 새해 첫날을 의미한다. 타망 족은 부처님에게 기도를 올린 후 큰 원을 이루어 노래하고 춤춘다.

6. 붓다 자안티(Lord Buddha Jayanti), 즉 석가탄신일을 의미하는 찬디 푸르니마(Chandi Purnima)는 네팔의 불교와 힌두교 신자 모두에게 중요한 축제 가운데 하나다.

7. 소남 로사르(Sonam Lhosar)는 타망 족의 새해맞이 의식이다. 소남(Sonam)은 타망 족을 일컫는 또 다른 이름이다.

Contributors

Co-Production Directors
Ram Prasad Kadel, Kwon Huh

Project Coordinator
Nanda Sharma, Yadav Devkota

Sound Editor
Paramita Kandel

Contents Editor
Norma Blackstock

Korean Translator
Yunjung Hyun

