הותופירב יופי! שירי נשים יהודיות מקרלה

Jewish Women's Songs from Kerala

Oh, Lovely Parrot!

Anthology of Music Traditions in Israel 18 אנתולוגיה על מסורות מוסיקה בישראל 18

X

האוניברסיטה העברית ירושלים, המרכז לחקר המוסיקה היהודית The Hebrew University of Jerusalem, Jewish Music Research Centre Anthology of Music Traditions in Israel >>> 18

Editor: Edwin Seroussi

Oh, Lovely Parrot! Jewish Women's Songs from Kerala

Selections and notes by **Barbara C. Johnson** Song translations by Scaria Zacharia and Barbara C. Johnson

Jerusalem, 2004

The Jewish Music Research Centre, The Flebrew University of Jerusalem

The Hebrew University • Faculty of Humanities The Jewish Music Research Centre In collaboration with the Jewish National and University Library

Academic Board of the Jewish Music Research Centre Chairperson: Moshe Idel Yom Tov Assis, Yoram Bilu, Ruth Hacohen, Don Harrán, Galit Hasan-Rokem, Eliyahu Schleifer, Yoram Tsafrir

Director: Edwin Seroussi

Digital mastering and editing: Ben Bernfeld

Technical supervision and studio recording at the National Sound Archives: Avi Nahmias Graphic design: Studio Flyers

Cover illustration: Detail from a ketubbah (marriage contract) from Cochin, Courtesy of the Israel Museum, Jerusalem

© and D The Hebrew University of Jerusalem

Foreword

The pedigree of the research project on the Malayalam Jewish songs from Kerala, of which the present CD is but one product, can be dated back to work carried out in the 1970s and early 1980s by the late anthropologist Shirley Berry Isenberg and by the editor of the present CD, anthropologist Barbara Johnson of Ithaca College in the State of New York. They made the earliest systematic recordings and collected handwritten texts of many Malayalam songs from Kochini women in India and Israel.

Their recordings and others by Edith Gerson - Kiwi, Avigdor Herzog, Marcia Walerstein (Sibony) and Mark Kirschbaum are housed in the National Sound Archives (here after NSA) of the Jewish National and University Library in Jerusalem. Photocopies of the song manuscripts are archived in the Ben-Zvi Institute in Jerusalem.

Until the 1970s the existence of the Malayalam Jewish songs had been almost completely unknown outside the community of Kerala Jews, aside from a small pamphlet written in Kerala in 1947 by A.I. Simon. Long-term efforts to translate and publish the songs were begun when Isenberg and Johnson joined their efforts with those of P.M. Jussay, a retired English professor and newspaper editor in Kerala, who first learned about the songs from some Jewish friends there. Jussay translated a number of the songs from Malayalam into English, published several articles about them, and made a valuable had been collected up to the early 1980s. preliminary index of all the songs that The work of translation was then taken up by the late Ruby Daniel, a well-educated elder of the Kochini community in Israel, who was born and raised in Kochi in a family of song experts. In 1984 Daniel, Isenberg and Miriam Dekel published a pamphlet with nine of the songs translated and transliterated into Hebrew. During the 1990s Ruby Daniel produced about 130 English translations from the collected texts, thirteen of which were included in the book she co-authored with Johnson. (Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers, Jewish Publication Society, 1995).

The teamwork dramatically expanded in 1999, when at the initiative of Barbara Johnson an international and multidisciplinary team of scholars was set up to tackle diverse aspects related to the Malayalam Jewish songs. Crucial to this project was the coming aboard of Scaria Zacharia, Professor and Head of the Malayalam Department at Sree Sankaracharya University of Sanskrit in Kalady, Kerala. An expert in 16th-18th century Malayalam language and literature, he became enthusiastic about this repertoire when he found in the songs many archaic lexicographical and grammatical elements unique to Jewish Malayalam, along with Hebrew vocabulary and textual transformations characteristic of oral literature. As a linguist, Zacharia could decipher these songs in a depth that even the most knowledgeable of the Kochini women performers could not do.

Zacharia has now created unified Malayalam texts for about seventy of the songs, editing and "textualizing" them out of the many variants found in the women's

notebooks. In the process he and Johnson have produced new English translations, often referring to earlier translations by Daniel. This work gave a starting point to the Hebrew translations by a third core member of the team, Ophira Gamliel of the Hebrew University in Jerusalem. Gamliel, now a Ph.D. student in Malayalam, has worked closely with Zacharia on her translations and literary analysis. Their work appears in the Malayalam/Hebrew book Karkulali/Yefefiyah/Gorgeous!: Jewish Women's Songs in Malayalam with Hebrew Translations, published by the Ben-Zvi Institute and released simultaneously with this CD.

Other scholars and institutions have collaborated with different aspects of this project: Albrecht Frenz, a Sanskrit scholar from Stuttgart, who worked with Zacharia to publish German translations of a selection of Malayalam Jewish songs titled In meinem Land leben vershiedene Volker, Baustein zu einem Dialog der Kulturen und Religionen (Schwabenverlag, Germany, 2002); David Shulman, professor of Indian Studies at the Hebrew University of Jerusalem; Martine Chemana, a specialist in South Indian traditional theatre associated with the French Units Langues-Musiques-Sociétés (CNRS), Inde Médiévale et Moderne: Textes et Contextes (EPHE) and the Groupe d'Ethnocénologie (Paris 8, MSH-Paris Nord); Galia Hacco of Modi'in, a Kochini graduate student from the Schechter Institute in Jerusalem, who collaborated with the retrieval of the songs' collections and translations into other languages, as well as taking leadership in the revival of their performance in Israel; and Ziphora (Venus) Lane of Tiberias also from the Kochini community, who transliterated Malayalam words and helped in the revision of English translations for the CD. Sassoon Roby of Binyamina has been particularly helpful in identifying the shared melodies of a number of Malayalam songs and Kochini Hebrew *piyyutim*. Talila Eliram, research coordinator of the Jewish Music Research Centre, together with Avi Nahmias of the National Sound Archives (Jewish National and University Library) took care of the final stages of compiling and editing the present selection of recordings.

The present CD is intended to be a companion not only to the Hebrew and German translations of the Malayalam Jewish songs mentioned above, but most especially to a volume planned to appear in the Yuval Music Series of the Jewish Music Research Centre. This will be an encompassing volume of Malayalam Jewish songs in their original language and script with English translations, musical transcriptions and scholarly analysis of texts and music.

Edwin Seroussi

INTRODUCTION

For centuries, Cochin Jewish women have been singing Jewish songs in the Malayalam language of Kerala, their ancient homeland on the tropical southwest coast of India. A few are typical Kerala "parrot songs" addressed to lovely colorful birds like those portrayed in the ketubbah (Jewish wedding contract) pictured on this CD cover - parrots who must be coaxed with milk and fruit, in exchange for a story or a blessing. Other Jewish folk songs in the local style are populated with royal wedding processions and palanquins, gold-clad brides with colorful flowers in their hair, an illustrious ancestor arriving by sea from Jerusalem in a wooden ship, and rulers who donate land and materials for the building of grand synagogues. Many of the songs are Biblical narratives spiced with midrash, retelling familiar or not-so-familiar stories of Mother Sarah, Baby Moshe, the Exodus from Egypt, King David and the mosquito, and the fate of Haman's daughter. Some songs are devotional hymns, some are blessings for particular occasions, and a small group are 20th century Zionist songs in Malayalam, preparing the Cochin Jews for aliyah, immigration to Israel.

The 42 songs on this CD represent just a fraction of the traditional repertoire of Malayalam Jewish women's songs, as preserved in more than 300 written texts, though

the melodies of most of the 300 songs have been forgotten. Until recently the performance of these songs was in danger of being lost altogether with the immigration of almost all the Cochin Jews to Israel, where younger generations no longer understand Malayalam

Background: The Kerala Jews and Their Songs

Before their mass immigration to Israel, which began in the early 1950s, Jews lived comfortably for well over a thousand years on the coast of southwest India, now the state of Kerala. They descended from early Jewish traders who had settled on the Kerala coast, a green land of coconut palms and fertile rice paddies, and an ancient crossroads of international commerce. They shared a relatively high status as merchants along with larger Christian and Muslim minorities, dwelling together among a tolerant Hindu majority. Kerala Jews organized themselves into different communities, each with its own synagogue and sense of cultural identity, each with its special Hebrew and Malayalam musical traditions. By the beginning of the 20th century there were approximately 2500 Malayalam-speaking Jews in Kerala, living in eight communities located within a twenty-five mile radius of each other - three on one street in the city of Kochi, two in the city of Ernakulam across the harbor, and one each in the villages of Chendamangalam, Mala and Parur. All but Parur were in the former princely state of Kochi, and thus the term "Kochin Jews" (Kochinim in Israeli Hebrew) was applied to the entire group, distinguishing them from two other Indian Jewish groups (the

Bene Israel and the Baghdadi or Iraqi Jews) in the vicinities of Bombay and Calcutta much farther to the north.

While Kerala Jewish women and men shared and sang together a unique repertoire of Hebrew *piyyutim* (religious songs), it was the women alone who performed Malayalamlanguage Jewish songs. They preserved the words of these songs in hand-written notebooks, which they passed on from one generation to the next, copying new songs as they learned them and taking them along to parties where the songs would be sung. Fortunately the texts of approximately 300 Malayalam Jewish songs - some with many variants - have been collected in thirty-two photocopied notebooks, now housed in the Ben-Zvi Institute in Jerusalem. The oldest notebook dates back to mid-19th century Kochi and the newest ones are a few that were copied in the 1970s in Israel. The women's literacy displayed in these old notebooks is not surprising in the historical context of Kerala, a region of India unique both in its emphasis on literacy in general and in the relatively high status of its women in particular.

There was considerable overlap in the Malayalam song repertoire of various individual singers and of the different Jewish communities. Songs and notebooks traveled from community to community, when brides moved into the homes and congregations of their husbands, and when members of the eight communities attended each other's rituals and festive events. The songs most frequently shared developed many variants, such as "Blessing Song" (song no. 28), found in nineteen separate notebooks. Even

palli (synagogue) songs specifically associated with particular communities were freely shared; Leah Eliavoo from the Tekkumbhagam community in Ernakulam sings a song about the Tekkumbhagam Synagogue in Kochi (song no. 15), while the song about her own Ernakulam synagogue (song no. 16) is performed by Miriam Daniel from Kadavumbhagam-Kochi.

The melodies are varied in style and origin. Some are Kerala-style folk tunes (e.g. songs no. 2, 7, 11); some are borrowed from the Hebrew liturgy and *piyyutim* of Kerala (e.g. songs no.17, 29, 32); and some are probably original compositions. Several Zionist songs from the late 1940s and early 1950s are set to popular Indian tunes of the day, including cinema songs and political chants (songs no. 38, 39, 41, 42). Archived recordings reveal considerable performance flexibility, with tunes for the same song varying from community to community and sometimes from occasion to occasion. Song leaders would often shift to several different tunes in the course of singing one song, as in song no. 29, "Blessing for the Bridegroom" and song no. 18, "The Song of Sarah-Umma".

Performance Practice and Contexts

The Jewish Malayalam songs were traditionally performed by women singing without instrumental accompaniment, individually or in groups, in the privacy of their homes and in public community events. At home women sang alone or with other women in the family, for their own enjoyment or to entertain and teach children. Practice sessions to prepare for public events were important occasions for group singing at home. Sometimes these sessions included women from other families who would come to learn and exchange songs. In this context variants of songs from individual notebooks and from different communities might be consulted and reconciled for the sake of clarity and a unified performance - a precursor of the process being undertaken today by singers from different parts of Israel meeting in a new women's group, and also by Prof. Scaria Zacharia as he identifies significant variants and prepares song texts for scholarly publication.

In India most public occasions for Jewish women's song performance involved community parties and festive meals associated with life-cycle events, holidays and other special occasions. In many traditional Jewish communities women have not been allowed to sing in any context where a man might hear their voices, but this prohibition was not a rule of Kerala Jewish life. To the contrary, Jewish women sometimes sang at parties in the presence of men, who were expected to listen respectfully. Malayalam songs were not ordinarily sung in the synagogue, though women did join the men there with full voice in singing Hebrew prayers and songs, sitting in their own section immediately behind the second pulpit (*bimab*) on the rear balcony, from which the Torah was read on the Sabbath and holidays.

Older women who were recognized experts took leadership in teaching Malayalam

Jewish songs and in leading the singing on group occasions- a role which sometimes was passed down in the family. Sitting with other elders and experts, each with her own notebook, an acknowledged song leader would begin a song by singing the first line, setting the tune and deciding when to change it.

More than fifty of the 300 known songs were associated with weddings, many of them performed for specific events during the elaborate sequence of marriage rituals, which used to last for two weeks. Community parties were held during the wedding week and on three Sabbaths - the one prior to the marriage ceremony and the two following it. There were special songs for the tying of the tali, the traditional Kerala marriage necklace mentioned in "Gold-Clad Body" (song no. 7), the boiling of raisin wine for the wedding blessings, the bride's emerging from the ritual bath (song no. 8), and the procession of the bridegroom to the synagogue (song no. 2). Some songs popular in Kochi referred to the semi-legendary figure of Joseph Rabban, also called "Chirianandan" (mentioned in longer variants of song no. 10), who received the historical Jewish copper plate privileges from a Kerala emperor in the year 1000 C.E. Some popular songs praised the beautiful bride (songs no. 5, 7) or the handsome bridegroom (song no. 8) and others contained advice to the bride or the groom about how to lead a good Jewish life. Some wedding songs are blessings for the bride and groom, designated for particular occasions in the wedding cycle. Playful teasing songs like "In the Ship" (song no. 11) were sung during the week after the wedding, at parties held in the marriage chamber around the *maṇāra*, a bed decorated with a canopy of silk and flowers. Other songs traditionally performed for wedding celebrations include certain Biblical narratives and Malayalam renditions of Hebrew *piyyutim*. It is easy to see how the lyrics of an allegorical poem by the medieval Hebrew poet Salomon Ibn Gabirol from Spain ("Shokhant basadeh" ["Dwelling in the Field"], song no. 6) became associated with the beauty and desirability of a Kerala bride.

Other "special occasion" songs were designated for the circumcision (*brit milah*), naming of a daughter (*zeved ha-bat*), and the redemption of the first-born male child (*pidiyon ha-ben*). "Blessing Song" (song no. 28) is a preliminary song of blessing used with adaptations on many different occasions, as is "Our Food" (song no. 31), a version of the Hebrew grace after the meal (*birkat ha-mazon*). The "Song of Evarayi" (song no. 14), a narrative about the origin of the Jewish community in Kerala, may have been performed for *nercca* feasts celebrating the completion of a vow. There is disagreement on whether it was actually performed on such occasions, but the internal association is the song's mention of a *nercca* feast performed by the learned ancestor Evarayi. Another event calling for Malayalam songs was the dedication of a new Torah scroll (song no. 17).

The songs labeled "play song" (*kalipāṭṭu*) in the Malayalam Jewish notebooks were performed along with dances similar to the circle dances of Hindu and Christian women in Kerala. Older singers would sit on chairs in the center of a circle, leading the singing from their books. Other women danced around them in the circle, performing

a slow dance with stamping of the feet, turning, and clapping of the hands. The apparent simplicity of these songs and dances is deceptive, as some demonstrate a complex overlapping of melody and rhythm in the interplay of singing, clapping and dance steps (e.g. songs no 18, 23).

Included in the *kalipāṭṭu* performance genre were songs on varied topics - parrot songs, Biblical stories, wedding songs and devotional songs. In recent memory these songs and dances were performed exclusively in the Kadavumbhagam community of Kochi during Hanukkah, at women's parties each night of the eight-day holiday. It does not seem coincidental that Hanukkah is the Jewish festival of lights, when special oil lamps are lit each evening, and that the Hindu and Christian dances are traditionally performed in a circle around or in front of a lighted oil lamp. Eight of the songs in this CD are *kalipāṭṭu* songs, recorded and videotaped in 1981 at a special performance arranged by Eliya Mordecai Madai of Ramat Eliyahu and held in the agricultural settlement (*moshav*) Taoz in the Jerusalem corridor.

Another holiday with special Malayalam songs was Purim, celebrated in Kerala, as elsewhere in the Jewish world, with rowdy parties, drinking, jokes and rituals of reversal. One of several Malayalam songs for Purim is "The Document Box" (song no. 26), featuring a humorous story about Haman's daughter, of which it has been said, "To sing this one you must be drunk!"

About this CD

The songs included on this CD are arranged by subject matter, in a sequence that intersperses solo, duet and group performances by different singers, in the effort to create a varied musical experience. Listeners should keep in mind, however, that many of the songs are abridged and that this arrangement does not reflect actual song performances. The complete recordings can be heard at the NSA.

Half the songs presented here are from field recordings made between 1972 and 1981, when there were still older Kochini women in Israel and India who actively remembered the songs. The rest are recent recordings made in 2001-2002 at the National Sound Archives in Jerusalem by members of a new Kochini women's group in Israel committed to reviving the songs - several of them younger relatives of singers in the earlier recordings.

With the exception of the 1981 Hanukkah performance, most of the early recordings were made at the homes of the singers. Besides the performers and locations represented in the CD, additional field recordings were made of Kerala women singers now residing in diverse locations in Israel - Mesillat Zion, Nevatim, Ramle, Lod and Jerusalem.

Of the singers represented in this CD, the largest number is from Kochi, with Parur, Chendamangalam and Ernakulam also represented. Four of the singers are no longer living - Leah Eliavoo, Rahel Nehemiah, Miriam Daniel and Rivka Yehoshua. The only one who still lives in Kerala is Sarah Cohen of Kochi. Her singing partner Ruby Hallegua is now in Binyamina, and Toba Sofer is in moshav Taoz, along with younger participants from the 1981 performance.

When faced with the poor technological quality of most of the early field recordings, we turned to five contemporary Kochini women living in different parts of Israel, who agreed to learn or re-learn selected songs to supplement this CD. They studied the melodies of the songs from old recordings and the texts from photocopied manuscripts and from notebooks belonging to their relatives or friends. Of these five contemporary singers only Hannah Itzhak of Ramat Eliyahu belongs to the older generation represented in most of the earlier recordings. Simcha Yosef, also of Ramat Eliyahu, is the daughter of the late Rahel Nehemia, the lead singer in the 1981 Hanukkah performance mentioned above. Rahel Kala (Kibbutz Neot Mordecai) and Ziphora (Venus) Lane of Tiberias are the younger sister and second cousin of the late translator and singer Ruby Daniel, whose duet recordings with her aunt Dolly Japheth can be found at the NSA. In addition to being the organizer and leader of the Kochini women's group, Galia Hacco of Modi'in is the granddaughter of Zipporah Mordecai from Chendamangalam, who was interviewed and recorded for the NSA shortly before she passed away in 1977.

Just as members of different Kerala Jewish communities shared the songs in India, the process of cooperation has continued in producing this CD. Simcha, Rahel and Venus

were neighbors and friends before immigrating to Israel, though they belonged to different communities in Kochi. Galia, who had lived in Chendamangalam and Ernakulam, learned Zionist songs for her CD performance from the late Rivka Yehoshua, born in Parur, who had saved them in her notebook and originally recorded them for the NSA in 1981 (songs no. 35, 37). When it was determined that most of Rivka's performance could not be used for the CD, because of technological problems, and that she was unable to re-record because of ill health, she agreed to teach her songs to Galia, a friend from Youth Aliyah days whom she had not seen for almost 50 years. In these inter-generational continuities, in the renewed cooperation among singers from different Kerala Jewish communities and different parts of Israel, and in the regular activities of the new Kochini women's group we see hope for the ongoing revival of Malayalam Jewish women's songs in Israel - a development which could not have been predicted even a few years ago.

I have edited the English translations in this booklet from those produced since 1999 by Scaria Zacharia and myself working together, after referring to earlier translations by Ruby Daniel. Some of these written versions may differ significantly from the sung versions on the CD, as the translations are based on Malayalam texts that Zacharia created by consulting song variants in many different notebooks. Others I re-worked in collaboration with Venus Lane, in an effort to reconcile them with the sung versions. My editing has also been enriched by reference to Ophira Gamliel's Hebrew translations of twenty-five of the songs. Some of Ophira's poetic Hebrew translations are meant to be sung - opening more possibilities for future performance and preservation of the songs in Israel.

This CD begins and ends with an early 20th century Zionist song, "Our Ancient Hope" (song no. 1 and 43), one of just a few Malayalam songs which are still known quite widely in the Kochini community in Israel today. In contrast to the simpler language and didactic quality of the 1950s Zionist songs (songs no. 37 to 42), it is a poetic composition drawing on imagery and language from traditional devotional songs, while simultaneously grounded in the possibility of an actual return to Zion. *Kochinim* of today are eager to proclaim that their families came to Israel by their own choice, not because of persecution. Many of the elders would say they were sad to leave the beautiful land of Kerala, where their ancestors lived so many centuries in peace and safety, but they can identify with the words of this song celebrating "our ancient hope - to return to the land given us by the One God."

Comments and Translations

The first number cited for each song refers to the recording in the NSA, and the second number refers to the index of Malayalam songs in the manuscript collection at Ben-Zvi Institute.

1>>> Lokam irubhāgannaļil (Our Ancient Hope)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak, Rahel Kala, Venus Lane. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2866; I-24

An early 20th century Zionist song sometimes referred to as "Kakicha's Song", after the nickname of its composer Isaac Moshe Roby of Kochi (d. 1955). Written many years before the actual founding of the State of Israel, it refers both to the modern Zionist movement and to Biblical prophecies, expressing the ancient hope of returning to the land where the Messiah King will rule. This is among the Malayalam songs best remembered in Israel today. For the full text, see below no. 43.

2 >>> Pālotu palam taruven (Parrot Song)

Sarah Cohen, Ruby S. Hallegua. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 2, 1977; Y 3889, 1; I-7

A popular "play song" usually accompanied by clapping and a circle dance, this is also an example of the Kerala "parrot song" genre, addressed to a bird. First requesting a parrot to bring news in exchange for milk and fruit, the song then relates the allegory of a bird (the Jews) struck by the arrow of a hunter. The wounded bird flew first to the seashore of Palur (where there was once an ancient Jewish settlement) and then to a high place of safety -- probably the port city of Kochi, where this version of the song was sung. A quite different version is found in a notebook from the inland village of Parur. These performers remembered having heard the song performed at Hanukkah parties many years earlier.

Milk with fruit I shall give - Aiyaya To you, oh my lovely parrot. - Aiyaya Fruit from the branch I shall pluck, - Aiyaya I shall pluck and give to you. - Aiyaya If you will tell me some good news, - Aiyaya Parrot, I'll pluck the fruit for you. - Aiyaya

This is what happened at one time. - Aiyaya A bird had just begun to fly. - Aiyaya Seeing the bird as it approached, - Aiyaya A hunter came to interrupt its flight. - Aiyaya Seeing the coming of the hunter, - Aiyaya The bird turned pale, its color gone. - Aiyaya Pierced by the arrow of the hunter, - Aiyaya The bird fell fluttering to the ground. - Aiyaya Oh see the torment of the bird, - Aiyaya Just for wanting fruit from the branch! - Aiyaya Nearby the seashore of Palur, - Aiyaya The bird saw the short palm trees there. - Aiyaya Nearby the seashore of Palur, - Aiyaya There the bird went and bathed. - Aiyaya No other high place could it find, - Aiyaya No other place for it to rest. - Aiyaya A splendid green mansion then it found, - Aiyaya An umbrella made of precious gems. - Aiyaya This was the choicest place of all; - Aiyaya This was the place it settled down. - Aiyaya

3>>> Ponnānam tințu (Dressed in Gold)

Rahel Kala, Venus Lane, Hannah Yitzhak, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2866; II-8

The opening lines of a lively and popular song traditionally performed at a women's party the night before a wedding. It begins by describing the grand procession of a king (perhaps symbolically the bridegroom himself) who comes to view a wedding, and it concludes with a playful account of the bridegroom's entry into the wedding house. The refrain "*nalla*" means "Good!"

- 1. All dressed in gold and riding in a palanquin He comes to see the wedding.
- 2. Wearing a golden chain upon his breast, And draped in golden silk,
- 3. Behold the king, the ruler he arrives All clothed in splendid silk.
- 4. Out in front, four rows of advance guards Carry peacock-feathered fans.
- 5. And then behind, four rows of rear guards Follow, guarding at the back.
- 6. Oh are they not the soldiers there, The ones who sing and dance?
- 7. Thundering mighty blasts, the army band Plays trumpets, drums and flutes.
- 8. All of those who push and rush inside Honor him with gifts of rings.

Nalla!

Nalla!

Nalla!

Nalla!

Nalla!

Nalla!

Nalla!

Nalla!

- 9. Here come many other people too, Riding in palanquins.
- 10. Is this the king, or can it perhaps be The embodiment of love -
- 11. The one who's bathing there so playfully, Playing on the mountain slopes?
- 12. All the men come in with shouts and cheers, Shaking the house with cries of joy.
- 13. At the moment when the groom arrives, Coming to stay with the bride,
- 14. At once the anguished longings run away -The longings of the mischievous women.
- 15. Now here comes another lovely woman. Dancing, she comes outside,
- 16. And she invites them nicely to come in: "Oh please come and sit inside."
- 17. Now he sits upon the platform there, And who is that seated at his side?

Nalla! Nalla! Nalla! Nalla! Nalla! Nalla! Nalla! Nalla!

Nalla!

18. There stands the ceremonial oil lamp And the special tray with betel nuts.

Nalla!

19. Now he sits upon the platform there And who is she seated at his side?

Nalla!

4>>> Makka mõtu nikka põka (Golden Palanquin)

Rahel Nehemia, Toba Sofer, and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 4; II-17

A "play song" obscure in meaning, apparently in the voice of a bridegroom asking for advice. The puzzling final lines referring to "six and ten and four" suggest that the song may pose a riddle. The key performers here and in the following play songs are from Kadavumbhagam-Kochi, where play songs were usually performed at parties during the Hanukkah season. In this performance the entire song is repeated at a gradually increasing rate of speed.

Here we are, all of us, Living here in happiness. Is there no one hereabouts Who can give me good advice? Not one who's "learned like a parrot"--One with greater wisdom, please! Bangles I gave to the jealous mother. What shall I give to the shapely maiden? I will give to her the crown -The great crown for the shapely maiden. Six and ten and four together Enter the lavish marriage chamber. The companions ascend a palanquin, Leave in a golden palanquin.

5 >>> Tampirān Muyimpu...anankāra manka (The Elegantly Adorned Bride)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak. Recorded at NSA studio, August 19, 2001, CD 2866; II-14

Opening lines of a tribute to the bride, sung during a party for the bride on the sabbath preceding the wedding and at a women's party the night before the wedding. It describes in elaborate detail the bride's clothing and ornaments. The "appropriate bundle of keys" hanging from her waist may be symbolic of her new responsibilities and authority. Each line after the first is repeated.

Oh Lord, be our first help. With all respect, With honor please present the elegantly adorned bride. A finely woven cela cloth she wears down to her waist. An ornate arananām chain she ties around her waist. A bundle of appropriate keys are part of her attire. And decorated ornaments embellish her ears.

Her very striking necklace is of cavati design. And her head is garlanded with a flower crown. Her foot ornaments can humble the purity of gold. Her fragrance is of musk and many other scents. This woman who has bathed in lotus water Wears a jewel-studded necklace made of gold, Along with other chains of lovely coral beads. With rings on her fingers, bangles on the upper arm, She is bedecked with all kinds of jewelry. She is wearing ank lets made of precious pearls. So shines the bridegroom and so shines the bride. Their entire costumes are splendid indeed, With greenness shining, shining everywhere. Blessed, blessed, let there always be blessings. May the Lord be blessed forever and forever.

6>>> Vayalil vasikkum striye (Dwelling in the Field)

Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2866; II-21

A Malayalam version, composed in Kochi by Eliyahu Japheth (d. 1935), of the medieval Hebrew *piyyut "Shokhant ba-sadeh"* by Salomon Ibn Gabirol of Spain. Sung at any festive occasion with the same tune as the Hebrew original, it is especially popular for parties associated with a wedding because it is addressed to a beautiful woman.

Oh woman dwelling in the field, Dwelling in between the slopes, Standing on top of Carmel, you can watch Mount Bashan.

A garden beautiful as gold -See, oh beautiful woman. Oh, look out and see the garden where the flowers bloom.

Oh, you charming maiden, Why did you ever leave the garden? You can graze from the garden of Yokshan; you can eat the choice fruits of Dishan.

Come let us return to the garden, There we will eat its choicest fruits. The one who finds favor in your eyes, with him you can lie down and sleep. Oh woman, dwelling in the field!

7 >>> Ponnițta meni (Gold-Clad Body)

Miriam Daniel, Rahel Nehemia, Toba Sofer, Simcha Yosef. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, November 9, 1981; Y 3292, 8; II-6, 18

A song of praise for the beautiful gold-clad bride who walks proudly to the synagogue. This is one of several variants of the song, which was traditionally performed at a women's party the night before a wedding. The last four lines in this performance are not translated. Every second line is repeated.

This woman whose gold-clad body Illuminates the very earth, She walks proudly, swinging her arms, You gave her this greatness, oh Lord, You, the One Who sustains the world! Dwelling in the precious shekhinah, Wearing this tāli with a thread, May she live for one hundred years.

8 >>> Elunettu nirāți (After the Bath)

Sarah Cohen, Ruby S. Hallegua. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 2, 1977; Y 3889,4; II-23 Sung by women accompanying the bride as she leaves the house to go to the synagogue for the marriage ceremony. The language of this song is particularly obscure. It refers to a person or persons of unspecified gender - presumed in this performance context to be the bride - who gets up from a bath to go to the synagogue. Then someone perhaps the groom or a messenger - is assisted in climbing onto a horse.

You got up and bathed before going to the synagogue. By tightening the grip a horse was mounted. Without fail the information was sent. A spiral ladder was provided to mount the horse. The horse was mounted by clinging with the hands, And then by grasping hold of the reins. Oh may you never sin. Oh may you shine like a beautiful lamp!

9>>> Sariman talamūți (The Noble Bridegroom)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 5; II-7

A "play song" from Kochi, in the form of a dialogue between the bride and a cuckoo bird. In the first two verses, the bride describes in romantic terms the handsome bridegroom walking in a procession through the Jewish street to the *palli* (synagogue). Then in verses 3 and 4, the bird addresses the bride who is eagerly waiting for her bridegroom to arrive.

-1-

The noble man in a fine head-dress, The bridegroom adorned with red kunkuma powder, He comes radiating bravery and shyness; Here he comes walking through the street. Now I can see him there at the turning, Now he appears within my sight. Gracefully moving this way and that way, This youth comes walking through the street.

-2-

Oh cuckoo, bring forth the sounds of Love! The Marakkār sailors are coming in front, And then Love will come running too; Love will come running to the palli. See at the corner where two streets meet -Sing while they are there at the turning. Sing out the news to the Portuguese, The ones who go forth into the world. -3-

May the finest couple always shine -The choicest pair of heavenly pearls. May all your longings be fulfilled; May they come with innocent delight. Oh pearl of heaven, pearl of the earth, Oh the finest of green diamond gems, Moving this way, that way, this way, that way, To the palli you also must go.

-4-

Strike, strike, strike like lightning. Let everything break open now. Let the dark disappear and the sky become clear. Keep your emotions under control. Now prepare the marriage pendant, And as you tie it in the palli, Your veins will throb and your bangles will jingle. Like kunkumam your veins and bangles will blush.

10 >>> Nānnatě manavālan (Prosper, Prosper! - Our Bridegroom, Our Bride)

Rahel Kala, Venus Lane. Recorded at NSA studio, August 19, 2001, CD 2866; II-16b

A competition song sung responsively between the party of the bride (marked below as B) and the party of the bridegroom (G), at a celebration after the wedding when gifts are presented. The chorus and the opening two verses are repeated by each party in turn while the third verse is in the form of a dialogue between them. This is an abbreviated version, one variant of a longer song beginning "Prosper, Prosper!" which was traditionally sung at a party for non-Jewish friends during the week after the wedding.

Chorus:

When our bridegroom (bride) goes for the bath, Oh dear rain, don't fall.

-1-

The best man (bridesmaid) accompanying him (her) should not get wet. The finger with the ring should not get wet.

Chorus

-2-

The breast adorned with flowers should not get wet Our bridegroom (bride) is our shining lamp. Chorus

-3-

B: Who is there to catch the deer? Who is there to catch the deer?
G: "I will catch, I will catch," so said the groom.
B: What is the mark on the deer you caught?
G: A spot on a spot, that is the sign. Who is there to cut the deer? Who is there to cut the deer?
B: "I will cut, I will cut," so said the bride.
G: What is the mark on the deer you cut?
B: A spot on a spot, that is the sign.

11 >>> Kappalilě (In the Ship)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak. Recorded at NSA studio, August 19, 2001, CD 2866; II-65

This humorous song, performed at parties during the week after the wedding, can be compared to traditional songs of Kerala boatmen. The bridegroom, the bride and their attendants are portrayed sailing in a wind-tossed ship, with sails made of silk. Adding to the merriment are the phrases "Elā elo" - echoing the cries of boatmen calling out to each other as they row - and "Ta tintaka", perhaps in imitation of Kerala drum or dance rhythms. In the ship is storm and wind, storm and wind. Ta tintaka. In the ship is storm and wind, storm and wind. Ta tintaka. Into the ship they entered in, entered in. Ta tintaka In the ship of the bridegroom, the bride went in. In the ship of the bride, the bridegroom went in. Elā elo, elā elo, elā elo.

In the ship is storm and wind, storm and wind. Ta tintaka. From silk the sails are made, sails are made. Ta tintaka. With pearls the anchor is dropped, anchor is dropped. Ta tintaka. From precious silver and velvet and silk, In green and red color their clothing is made. The long sea boat is sailing and searching. All sit together, rejoicing and singing. Elā elo, elā elo, elā elo.

12 >>> Antali patum kiliye kelu (Oh Singing Bird)

Rahel Nehemia, Toba Sofer, and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 10; II-26 A "play song" addressed to a female parrot, who is invited to eat milk and fruit and honey in the wedding *pantal*, in return for bringing good news. The *pantal* is a temporary
open shelter resembling a *sukkab*, constructed for the large gatherings associated with weddings and other festive occasions throughout India.

Oh singing bird, listen, listen. What is the good news of the place? Red are your lips, and your head is green. Among the Jews two forests are found. In the pantal shelter are milk, fruit and honey. You will get, oh parrot, more than what you see. If you chance to meet me, tell me good news. Oh female parrot, wish me "All the best."

13 >>> Öru pacca pakki (A Green Bird)

Rahel Kala, Venus Lane. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2866; II-36

A playful song from Kochi - or perhaps two separate songs, as they are copied together in only one of the collected song notebooks. The first part, about a green bird with a large appetite, may contain a riddle. Part II is remembered orally by women from the Kadavumbhagam and Paradesi communities in Kochi, who resided in the southern and northern sections of the Jewish street. It alludes to rivalry between the southern and northern sides, and celebrates a visit from the Maharaja (whose palace was at the northern end of the street) to see the ornaments of the proud and finely dressed Jews. A green bird It grows to the size As it eats more and more, Even as it finishes, Just like good musk It tastes very fine, It quenches thirst, The heat arrives,

Competitive spirit, Rivalry and liveliness Stubborn persistence Surplus strength A very pleasant fragrance Flower garland fragrance

With a cloth of fine design Garlanded with flowers His body anointed The Raja Pěrumpadappu To view the adornments Among all the peoples, Joining all together They go into the palli, They enter the synagogue, And joining ten together, is pecking and eating, of the head of a man. the taste enhances. the taste lingers on. the food smells very fragrant it tastes so delicious. it satisfies hunger the cold is gone.

an air of hustle bustle, are found throughout the street is found in the north side, is found in the south. is found in the north side. is found in the north.

tied around his waist, he goes forth grandly. with sandalwood paste, appears in royal splendor of the Jews. no one can surpass them. they walk through the street. ten of them together. with their fine adornments, they bow down to pray.

14 >>> Yeruśalāyinnu vannāno (The Song of Evaray)

Miriam Daniel, Rahel Nehemia, Toba Sofer, Simcha Yosef. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, November 9, 1981; Y 3292, 13; I-12

An origin song of the Kerala Jews, recounting how a learned ancestor named Evarayi (Ephraim) came from Jerusalem to see Malanad - another name for the land of Kerala. He traveled by way of Egypt, Yemen and then Palur, a town in Kerala where there was once an ancient Jewish community. Welcomed on his arrival in another place, he decided to build a synagogue (*palli*) there, and a Nayar (high-caste Hindu) killed a deer for the *nercca* feast to celebrate completion of his vow. See also song no.10 for reference to deer-hunting, a sport that was restricted to the nobility in Kerala. Tune: Yedid nefesh.

From Jerusalem he came, wise Evarayi, The learned, the teacher, the Mŏliyāru.

From his beautiful father he requested: "Let me go, Vāva, to see Malanāțu."

"Remember above all to live in shalom. Go by way of Egypt and far off Yemen." With his minyan of ten he boarded a ship. "We need to have a well-built ship.

Let us fit out a ship which does not leak. -A big ship to go to Malanatu."

Then came the best carpenter in the land. Assembling and stacking, he started the work.

With God's help the ship was built. Gifts of silk and bangles were given.

"Who would like to board my ship?" Rabbi Avaroh stepped in,

The wise Evarayi himself stepped in. As the ship was sailing on its way,

The Portuguese came and confronted them! Frightened they fled away from there

And they landed on the Palur shore, Where they sold all the goods they had brought. Also they fled frightened from that place, Coming to shore in the land of Shibushu.

Hearing a great learned man had come, Nobles assembled on the shore,

Taking his hand as he disembarked. "We must build a synagogue;

Indeed a great palli must be raised." The place was cleared, the foundation laid. Then came the best carpenter in the land. Assembling and stacking, he started his work, And with God's help, the palli rose up. Rabbi Avaroh recited the prayers, Wise Evarayi explained the scripture, And all who heard found his teaching delightful. "To fulfill our vow with a nercca feast, A great nercca must be made.

By catching a deer the ne<u>r</u>cca we'll make." "Who will go to catch the deer?" "The Nayar, his companion and the other two." A silver rod was thrust through its mouth.

The deer was slaughtered, the ne<u>r</u>cca made. Be blessed, oh God, be blessed forever.

15 >>> Mutiyayi ninnu (Tekkumbhagam-Kochi Palli Song)

Leah E. Eliavoo. Recorded by Barbara Johnson, Kiryat Motzkin, June 15, 1972; Y 6676; I-16a

One of several *palli* (synagogue) songs about the building of particular synagogues in Kerala. This one commemorates the Tekkumbhagam Synagogue in Kochi, constructed in 1647, which is no longer standing. After obtaining permission from the "elders of the assembly", probably representing all the Kerala congregations, the Tekkumbhagam people celebrated the laying of the foundation on an auspicious full moon day. The performer is from Ernakulam, showing that *palli* songs were shared among the different communities. Each line is repeated.

Eternal God, Oh Source of the world. It was You Who gave us the earlier palli. The Tekkumbhagam people gathered. The elders of the assembly addressed them: "Why have you come?" they asked. "We came for no reason," they replied, "Except that we want to build a palli."

"So then you must not delay In building the Lord's holy house." The elders of the assembly asked: "Are you able to accomplish it?" "God's help comes first, and we shall follow. On an auspicious day let us begin."

So on the fifteenth day of the month The beloved children gathered And fixed for the palli a solid foundation. Music rang out, with booming of drums, Fireworks exploding, the blast of the horn. Women burst out with the sounds of korava And lifted their voices in joyous praise. The elders of the assembly were saying: 'Now for us you must make a feast." So everyone ate and drank and rejoiced. The sons of the Paradesi palli were saying: "Build it quickly, as soon as you can, And you will be blessed in your work." They took up collections, little by little, To build the precious and splendid palli. They prayed to God with heartfelt devotion, Praising Him as one man.

Crafted with artistry from silver, There are two lovely pillars next to the doors. They made a place for the Sefer Torah A place for the precious Sefer to stand. They fashioned the place with elegant wood-carvings, With letters skillfully inscribed. They installed in grandeur the Sefer Torah, Inside the Tekkumbhagam Palli. With elaborate ornaments they installed it. The palli be blessed, and God be blessed.

16 >>> Nalla karinkallu (Tekkumbhagam-Ernakulam Palli Song)

Miriam Daniel. Recorded by Edith Gerson-Kiwi and Shirley Isenberg, Moshav Taoz, December 20, 1976; Yc 1348, 12; I-23

Stanzas 2-4 of a poetic song about the Tekkumbhagam Synagogue in Ernakulam. The entire song is structured as a prayer, with the first verse and chorus requesting God to grant the proper spirit for worshipping in the beloved *palli*. The other verses describe in detail the synagogue's gateway and surrounding courtyard, the small outer building in front of it, and the synagogue itself, with the women's section upstairs, and the highly polished black floor -- details referring to the old synagogue (built in 1580) rather than the larger one built on the site in 1939. The singer is from Kadavumbhagam-Kochi. Tune: *Elohai 'oz tehilati*.

-1-

The God who existed from the beginning, the One to whom all should bow down, How difficult for anyone, however righteous, to stand before Him! Oh Lord, awaken our hearts to worship You In this palli, the joy of our life.

-2-

Crossing the decorated threshold of polished granite stones, Walking across the place spread with fine caral sand, Then we pass through the handsome entrance way. Washing our feet at the break of day, We walk around the four sides of the palli. Oh Lord, awaken our hearts to worship You In this palli, the joy of our life.

-3-

Like a graceful stone set in a ring, A small place in front of the palli Is built as if with pearls. And inside the palli, an upper floor is built, Where heaven's beauty has descended. Oh Lord, awaken our hearts to worshipYou In this palli, the joy of our life.

-4--

As if rising out of the purest of pure gold, As if itself built from the purest of gold, The Jewish palli is made pure in its golden essence. Of golden black its shining floor is made. This palli floor is so excellent That it rings out like the chiming of bells. Tekkumbhagam is an eternal treasure box. Oh Lord, awaken our hearts to worship You In this palli, the joy of our life. is a detail of both sint mist grade beat i

17 >>> Utayavan arulāle (Song for the Dedication of a Torah Scroll)

Miriam Daniel, Rahel Nehemia, Toba Sofer, Simcha Yosef. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, November 9, 1981; Y 3292, 1; I-19

This song for the dedication of a new Torah scroll praises the Torah which was accepted on Mount Sinai with prayer, singing and dancing, and also the new scroll which is to be installed in the ark. Women sang this song during an all-night vigil in the presence of the new Sefer Torah, at the home of its donor, and also during the joyous street procession the following day, in which they accompanied the new Sefer Torah to the synagogue. Tune: *Qumu be-rinnah* (for Simhat Torah after reading of the Torah portion *Bereshit*)

By the command of Almighty God, there was Torah. Then words of wisdom were proclaimed. The Torah was given to Moshe Rabenu For the enjoyment of God's treasured People. Before the cherished book of Torah Everyone bowed down with love. Everyone should read it with love, In this they will find a great reward.

The Torah given from Mount Sinai, The Torah obtained on a diamond platter, It was shown to all the tribes, And accepted by the noble People. With dancing and song they received it. Then their hearts were filled with joy. May the Torah of Moshe prosper as a treasure. It abides there in our presence as the crowning glory.

At the grand and precious palli It arrived without delay. The very precious Sefer Torah Was installed with ornaments. Fifty-four sections were given. The Torah was carried and installed In the ark, the four-footed heychal.

18 >>> Song of Sarah-Umma (Mother Sarah)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 8; III-14

A "play song" performed at Hanukkah parties with a complex pattern of clapping, dance steps and melody. This song recounts several stories from Bible and Midrash about Mother Sarah - her pregnancy, the birth of Isaac, and Sarah's death by falling from a window when Satan told her that Isaac had been slaughtered. *Umma* is a Malayalam word for "mother", and the Hebrew title *Abinu* (our father) is commonly given to the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob. The divisions marked here represent the three tunes used in this particular performance, but various other melodies have also been used for the song.

I. Tampirān Muyimpu ... Abrāmābinotu

May the Lord be our first help. When he was favored by the Lord, Abraham-Abinu received a divine order: "Oh Abraham, remove your bitterness." "What bitterness have I?" "Look carefully over your body." He looked all over his body. "You must do the commandment in mitzvah." He performed the commandment himself.

Then Sarah-Umma received an order. Two of them came down to the earth And went to the house of Abraham-Abinu. Entering, they had a feast. After the feast Angel Gabriel said, "Sarah-Umma! You will become pregnant." Then Sara-Umma laughed and said: "My man is one hundred years of age"

II. Purușante esterkku

And my man's woman has ninety years. What can there be between us? "Can I still become pregnant?" When Sarah-Umma closed the doors, The post of the closed door sprouted and bloomed. She rejoiced greatly and went. She went and bathed according to the law. Everything was done in the proper way, And thereby she became pregnant. So she completed ten months.

III. Sāra Ummātě kālattu

In Sarah-Umma's time, there were birth pains and screaming. In Sarah-Umma's time, there were midwives then. Sara-Umma gave birth in pain with wild screaming, And a son was born to her. On the eighth day the commandment should be done. According to mitzvah, the commandment was done, And he was given the name Isaac-Abinu. CARL TRACK AND ADDRESS AND A

After some time it happened again that Abraham-Abinu received a divine order: "Abraham, you are commanded to give your first-born son." "This blessing came from You, so then you may take it back." They went up and stood in a high place, To do the appropriate holy things. "Father, I will sin if I kick you with my leg. Father, there's a chance I might strike you with my hand." So the four limbs were tied together. And then the knife was sharpened.

Then the greatest enemy informed Umma: "Oh Sarah-Umma! Your son is being slaughtered! The son born to you at the age of one hundred, The one who has the sharp intelligence." So Sarah-Umma fell down from the upper room And she died from the injury.

"Did you see anything with your eyes?" "Something like lightning, like a violin, Like rams descending from the sky." When one ram was caught, it spoke saying: "So this is how it must be! Now I will die." "You need not be afraid of that. Once every year your voice will be heard." So by slaughtering the ram The pūja was done, the offering given.

Blessed, blessed, be blessed always. Oh Lord, the only One, who reigns forever.

19 >>> Joseph the Righteous (Yossef HaTzaddiq)

Venus Lane (solo) with Rahel Kala and Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; III-30

A performance of three related and sometimes separate songs about Joseph, sung for weddings and other good occasions. The first exclaims at how Joseph's dreams foretold the future. The second recounts how he was sold into slavery; how he wept at his mother's grave on the way to Egypt; and how he resisted Potiphar's wife. Part III is a popular chorus in the words of Serah Bat Asher, announcing to Jacob, "Joseph is alive and well in Egypt!" Jacob's blessing of Serah Bat Asher also appears at the conclusion of a number of other Malayalam Jewish songs (e.g. nos. 29, 30). Tunes: Part I same as song no. 2 (Parrot Song); Part II a tune also used for both *Adon 'olam* and *El mistater*.

I. Svapna nimittam dukhicce Yošephe

Because of a dream you became sad, Yŏšephe. Because of a dream you were praised, Yŏšephe. Ha, ha, it was cheerful to hear that, Yŏšephe. Among the stars you rose so high, Yŏšephe.

"This old man is just about to die, Yŏšephe." "Before you, am I not the moon, Yŏšephe?" Ha, ha, it was cheerful to hear that, Yŏšephe! Among the stars you rose so high, Yŏšephe

In anger didn't you catch hold of the star? By leaving the garment and fleeing, didn't you preserve the truth?

II. Tampirān muyimpu tuņayāyirikkeņam

May the Lord be our first help. With His help at that time, Yakob Abinu and the twelve tribes Dwelled in righteousness and in pleasant Torah. Father's orders were obeyed by the ten. They went to live as shepherds. As they were living in this manner, Joseph obeyed his father's order, And went through love of his brothers. His brothers became angry when they saw him, And they did a terribly sorrowful deed.

The masters who purchased Joseph inflicted much pain. Crying, Joseph fell at their feet. Felled by the blows, he rolled and ran screaming. Ayyayyo! It's impossible to sing about it! When Joseph was running with pain and sorrow, he saw his mother's grave. Immediately he fell on his face and poured out his sorrow: "Oh Mother, I have no one. What shall I do? Save me! Who will take care of me? If only I could see my father and learn Torah! How is it possible for me to bear this? Oh Mother, wake up and see. Console my father in his grief. My elder brothers have done such a thing to me! Have I done some unknown sin, for this to fall upon me?"

Ayyayyo, it is unbearable, But His designs are not to be questioned. One must trust in God's plans. The evildoer will be revealed. "Ayyayyo, Joseph, my son, how shall I bear this? Your tears make me melt. But God shall rescue you. The future will be a delight. My son, don't let your spirits fall."

Seeing this, the masters inflicted more hardships. When he didn't walk with them, They beat him to make him walk. No matter how he pleaded, no kindness was done. But then in darkness they were tormented.

In the city of Egypt Potiphar purchased him And put him in charge of domestic affairs. Joseph managed the affairs honestly. His master loved him deeply. But as everything was proceeding smoothly, The mistress of the house became lustful. "Oh beautiful Joseph, fulfill my desire!" Beautiful Joseph refused: "Oh no, how can I do such a thing!" For refusing he was thrown into jail, And he was thrown into misery. Oh God, don't let us see such sorrow. Don't let us hear such sorrow!

III. Ayissote Yoseph Misriluntu

Joseph is alive and well in Egypt! Ephraim and Manasseh are with him. Because of the dream he was praised. Joseph is alive and well in Egypt! You are blessed to see this joy. Who has such good luck as you? Joseph is alive and well in Egypt! The twelve tribes are lined up, Going to receive the father. The bullock cart has been sent. Joseph is alive and well in Egypt!

20 >>> Mulamuteyon ekan (Baby Moses Taken from the Water)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak. Recorded at NSA studio, August 19, 2001, CD 2866; III-2

The opening lines of a song with a lullaby-like tune, telling the Biblical story of how Baby Moses was saved by two women. First his mother hid him in a floating box and then the Pharaoh's daughter took him from the water and raised him as her son. Each line is repeated.

God Who is the First Cause, And He made a decree

Going down to the stream, In the backwater stream it went floating -- that good square box.

The box was closed very well, As the royal maids were bathing,

The box came straight to them, When it arrived at their feet,

Then she took up the son, When she nurtured him there--

He got the power of discernment, The Strong God Nayan The Strong God Nayan The most powerful person

He was even stronger No one but God could equal He came just in time about little Moshe Rabban.

his mother carried it safely.

so that it wouldn't come open. refreshing themselves in the river,

on the bank in front of the palace. together they opened the box.

and they went to the palace. rocking, caressing, and feeding --

and he became very wise. made in him great changes.

made Moshe wise and strong. to be born upon the earth,

than the men of the wilderness. the strength of Moshe.

21 >>> Maravil ŏļivāya (Hidden God!)

Rahel Kala, Venus Lane. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; III-28

This song attributed to Moshe Sarfati (d. 1838) of Kochi recounts the events of the exodus from Egypt, beginning with the plagues and the escape at the Red Sea, through the giving of the Torah and concluding with entry into "the land of Jerusalem". Six additional verses are omitted from this translation. The second part of each line is repeated.

Oh Lord hidden behind a veil, You give food for men and all creatures

By the merit of the three fathers Oh raise up the lowly People, Long ago in Pharaoh's kingdom,

After striking with ten plagues,

As the armies of the Father of Heaven Before them went two pillars -

As wise Moshe was commanded, With his wonder-working staff,

Then came Pharaoh, wildly flying, The enemies of God sank down,

Foot soldiers with all their possessions, And also the mixed mob - erab rāb - You created the world saying 'It is good". until the day of their death.

and the four mothers' righteousness, we Your children beseech You.

we worked as slaves at many tasks.

You delivered us in the middle of the night.

accompanied the best People. "fire" and "cloud" to light their way.

he broke the Red Sea in a hundred pieces, wise Moshe shattered the sea.

to the middle of the Red Sea. drowned in the depths like rocks, like lead.

hundreds and thousands were chased by God. were chased to the middle of the Red Sea.

22 >>> Misrinnu mintatupole (Redeemed from Egypt)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2866; III-93

A plea for divine redemption, this song reviews in dramatic detail how the Jews were saved at the Red Sea while the army of Pharaoh was drowned. Each line is repeated.

Just as You redeemed us from Egypt, So redeem all of us now.

Just as humble Moshe led us, As he led us in procession,

As we were all led together With standing pillars of fire.

[Pharaoh] took up his sword, He tied his sword to his waist.

But the wise God drowned him, Drowned him in the depth of the sea.

And so He redeemed us, Saved us for the days to come. As they were going together, They confronted fanatic Pharaoh.

Seeing him, they stared so intently. Seeing him, they cried out in terror.

Seeing him, they were so frightened, They cried out loudly to Moshe.

What! Must I see this grief? What? Shall I have no joy?

There in the Lord's presence, There Moshe beheld their grief.

He led this abandoned People, He led them over the sea,

The other People were drowned, Drowned in the depth of the sea.

Oh God, you are the One The One to redeem us now.

23 >>> Muyimpāya Tampirānte (When Moses Received Knowledge)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 6; III-15

A "play song" about Mutaliyar Moses receiving the Torah on Mount Sinai and dropping the tablets because they became heavy. It alludes to a midrash about how the letters flew off the tablets of the Law when Moses came down the mountain and beheld the worship of the golden calf. Mutaliyar is a title give to the leaders of various communities in Kerala.

The Lord W ho is the First And with that knowledge On Sinai Mountain On Seir Mountain, All the incense of this world So that the smoke would rise 'Oh let that smoke would rise 'Oh let that smoke go up -Then that smoke went up -And Mutaliyar Moshe He spoke to his brother, 'Oh Moshe, receive it Mutaliyar Moshe took it It fell down from his hands gave all knowledge to Moshe, he gave praises to God. God appeared in royal splendor. there the fire was burning. was thrown into the fire, with a pleasant fragrance. up into heaven." up into heaven." up into heaven. went up the mountain, went and spoke about it. Aaron Hacohen. into your hands." without looking at it. because it became heavy. "Oh Moshe, make the effort; So he made the effort And that was for the good of It was for their good Blessed, blessed be Blessed, blessed be Blessed, blessed be The Lord God lives May His holy name be blessed try to write it down." and he wrote it down. the children of Israel, and for their freedom. Mutaliyar Moshe. Aaron Hacohen. the children of Israel. forever and forever. forever and forever.

24 >>> Tampirān Muyimpu ... Sāūlameleh (David and the Mosquito)

Venus Lane, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; III-8

The story of how a mosquito helped young David to kill Goliath by biting the giant's forehead, so that he lifted his helmet and was hit by David's stone. It begins with King Saul promising his daughter and half the kingdom to the one who could kill the Philistine. The second half of each line is repeated.

May God be for us the first help. Shaul Hamelekh was asking and asking, "With His help, who can go kill the Philistine? " David the son of Ishai answered: "With God's help I will go and kill him." "In that case, I will give my daughter, And half my kingdom I'll also give."

Then David prayed to God, praising and saying: "My God created me and I called out to Him, Called out in my suffering and God heard my prayer. He saved me from the great abyss.

Oh Lord Who rules over the nations, I praise You, I praise You in so many ways. You are the One who created the whole world. But -- I have two problems. How wonderful it is to see the rain!" David submitted before the Lord, "But why should there be a spider, such a fragile creature? And why the mosquito, so small it can't be seen?"

Then the word came forth from the Father of Heaven: "I did not create any thing which is useless."

He went out and searched the sea and the hills, But he did not find a powerful animal. Then David Hamelekh mounted a horse, And then he fell into a pit. It was there that he composed psalms, One hundred and fifty mizmorim. And there he remembered the three fathers. Then swift as a tiger he sprang out of the pit, Taking up a catapult and some stones.

Goliath the Philistine came with his army, Girded in rattling armor he came. Then said he, Goliath the Philistine: 'Do you bring stones to throw at an animal?"

"You are the one born of animals. By God's grace I will defeat you!"

Then the mosquito resolved to humble him. It stood on the forehead of Goliath the Philistine. So Goliath lifted his metal helmet. Just then David hit him with a stone from the sling. When it struck the giant Philistine's forehead, He fell on his face on the ground and he died. The rest of the Philistines all ran away. So David Mashiah got rid of the Philistine. May God the Eternal be blessed, be blessed, be blessed.

25 >>> Sělomo Meleh pāțiya pāțiu (Ten Songs of King Solomon)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 9; III-1

The opening verses of a lengthy "play song" which is internally dated 1750. It identifies in turn each of the ten great songs sung by King Solomon, as mentioned in Midrash, commemorating important moments in the Bible. There are ten stanzas to the song.

Of the songs sung by Shlomo Hamelekh, Of the ten famous songs in all the world, The first was sung by Adam Harishon, This is sung to remember Adam Harishon

The second was sung by Moshe Rabenu. When they saw the Red Sea being divided, They united to praise the Creator, That's how the sea should always behave,

The third was sung by the children of Israel, They praised the Creator of the world, The wells were dug by the chiefs Oh bow five times in prayer to God, this is the most praiseworthy song. this is the praiseworthy song. who prayed for forgiveness of sin. in all the days to come.

He and the children of Israel they came together and sang. the One Who made the world. whenever enemies come.

when they were given water. the One Who gave them wells. and handed over to Israel. Who turned the bitter to sweet.

26 >>> Adhāra pětti (The Document Box)

Rahel Kala, Venus Lane, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; III-12

A lively and humorous song composed in Kochi by Daniel Haim (d. 1935) for the holiday of Purim, recounting a story from Midrash about the humiliation and death of Haman's daughter. When the good deed of Mordecai was recalled, the king ordered Haman to bring Mordecai on a horse to the palace. But mistaking her father for Mordecai, Haman's daughter emptied a chamber pot on his head, then fell from the window and died. The phrase "tāne tāne" - meaning "by himself", "by itself" or "quite alone" - serves to emphasize each development in the story and adds to the rhythm and spirit of the song. Each line is repeated.

The document box, the document box! Tāne tāne, it was untied and opened.

"Who was the one who saved the life? Tāne tāne, who was he, that one?"

"The one sitting now at the gate of the fort. Tāne tāne, it is Mordecai the Jew."

"Go and bring him now with haste." Tāne tāne, then the horse was brought.

"And also bring the royal crown." Tāne tāne, the crown was brought and given.

Then he mounted on the horse, Tāne tāne, Mordecai Tzaddik, the Righteous.

And who walked in front of him? Tāne tāne, Haman went holding the reins.

As Haman went along the road, Tāne tāne, as he went holding the reins,

The night pot was emptied on his head -Tāne tāne, by the daughter of Haman!

When she saw it was her father, Tāne tāne, then she hit her head and died.

Haman it was who built the gallows there, Tāne tāne, Haman built them there himself.

So he was taken there and hung, Tāne tāne, hung upon the gallows there.

27 >>> Ventunna stuti (Hanukkah Song)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 7; III-87

A "play song" for the holiday of Hanukkah. It tells about how the Jews rebuilt the Temple but had no oil for the seven-branched lamp. After traveling far they managed to find a very small jar of consecrated oil, which miraculously went on burning in the Temple for eight days. When all the blessings were said, blessing the redemption, When the Beit HaMikdash, the Temple, was smoothly rebuilt, There was no oil for the golden lamp, no oil even for one day, None of the customary oil to light the seven-branched lamp.

Praying to the just God, they had to travel far to find it. Only after four days of wandering, then God revealed the oil. It was a very small jar of oil, sealed with the seal of the Cohen. They took it without hesitation and they poured it out.

The oil was just enough to burn for twelve hours, But it went on burning, burning for eight whole days, From the twenty-fifth of Kislev to the third day of Tebet. Symbolically they called it Hanukkah, consecration.

So these days must be observed with great celebration. The shofar must be blown with a beautiful sound. Eliya Hanabi and Michayel, save and redeem the People. Oh forever redeem the sheep, this remnant of Israel.

28 >>> Vālvanna vālvum (Blessing Song)

Sarah Cohen, Ruby S. Hallegua. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 2, 1977; Y 3889, 2; II-11

A song of blessing for many occasions, especially for the bridegroom, for an infant boy before *brit milab* (circumcision), and for the *pidyon ha-ben* (ritual for redeeming a first-born son). Variants are found in nineteen different notebooks, indicating the song's popularity and making it difficult to decipher its meaning. This translation is from a composite textualization, taken from many different versions. The text refers specifically to childbirth, and it echoes a number of the morning blessings in the Hebrew liturgy.

May all blessings be upon you; May you be blessed with children and shalom. Be blessed, be blessed and multiply in the earth. Take possession to divide it, so that you may survive upon it. Be blessed with strength and perform mighty acts. May all your possessions multiply and may nothing be lost. All tongues freely praise you for arranging this feast.

Oh high exalted God! Offspring come by Your commandment, And merit is sustained by childbirth. Let us praise Him for this childbirth, The One who gives us food so that we might live in happiness.

Oh Majestic One, may it be Your will to cause us to walk in Your path. We bless You for not having made us slaves, For removing our suffering, For filling our needs again and again, For crowning us with glory, For giving us even more than we need For raising us up, even more than in the past. So we are blessing You!

Sing praise for the wealth that they received More than ever they are lifted up. He knows in His mind everything that they desire. All this He gave for his servants. Before the God Who is the only One, Let there be no hesitation. Come, let us stand before the Lord.

According to God's promise, given to those who obey Him, All has come true for the obedient, according to His words. He has provided protection over us, before us and after us, He guides us on our way, and we shall bow down before Him. and Simplific Towards 15

1

29 >>> Blessing for the Bridegroom

Sarah Cohen, Ruby S. Hallegua. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 2, 1977; Y 3889, 3; II-9

A blessing for the bridegroom usually sung immediately after Song 28. It is performed by women in the house while the groom kisses the hands of the elders, before he leaves for the synagogue to be married. Set to the tunes of four popular Hebrew songs, it invokes the divine blessings given to Abraham, Joseph and Aaron and concludes with Jacob's blessing of Serah Bat Asher, in a version different from that of Song no. 19. Several verses are omitted from this translation, and the first two words of Part II are missing from the recording. Tunes: I. *Ehad yahid*; also *Yigdal elohim hay*, as sung at closing ceremony of Simhat Torah; II. *Shahar avaqeshkha (piyyut* by Salomon Ibn Gabirol) sung before "Nishmat kol hay"; III. *Qumu be-rinnah* (for Simhat Torah, as in song no. 17 above); IV. Final *Qaddish* for the closing ceremony of Simhat Torah; also the refrain "Halleluyah, *beit Israel*" sung on the same occasion, while the temporary ark is being dismantled in the synagogue.

I. Tampirān Muyimpu ... Abrāmābinūta

May the Lord be our first help. There came a promise to our father Abraham: "I shall make you a great People. I shall bless you and make you great. I shall bless those who bless you. God Who gives dew from heaven Gives food and drink from the fat of the earth.

II. [Sadhāyi Sādhakan] ninnēyo vāstumē

[God Shadai] will bless you And multiply you among the nations. Through God's blessing of Abraham You will inherit the land of your forefathers So that you can dwell in it. The eternal God's blessings will be your help. The blessings of your forefathers will rest upon you. Like Joseph you will be the first - the leader you will be.

III. Nayannal upakāram

Justice will come as your reward. God will always be your life. Your legs will not falter. Your protector will not be drowsy. Curses will not affect you. Illness will not attack your house. God will send you an angel To protect you on your path.
IV. Tampirān tannaruļālē

Surely by God's command he heard, He heard the song sung by the girl, Saying "Joseph is still alive!" These words with joy he heard And hearing, he called to the girl: "Come here, come here! God will bless you, So that you will never die."

30 >>> Santosam pěrutayirikka maņavāļa (Happiness to the Bridegroom)

Rahel Kala, Venus Lane; Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2998; II-10

Another blessing for the bridegroom before he leaves for the synagogue, or for the father of a baby boy at the celebration of his *brit milah* (circumcision). The song wishes him much happiness in the midst of his people, with emphasis on the importance of maintaining his traditions. This version is sung to a Hebrew *brit milah* tune, but for a wedding it would be sung to a Hebrew melody associated with weddings. An additional two verses at the end repeat the story of Jacob blessing Serah Bat Asher, as in Song no. 29. Tune: *El eliyon*. Great happiness to the bridegroom In the midst of the righteous People! May you have all the blessings From God Who made the world.

May God Shaddai answer all your prayers. May He always help and guard you.

So deceit will never cause you To be cut off from your roots.

Oh may He always help you To remain in greatness And to hold fast to your roots. Your great blessing this shall be.

Remaining ever faithful To the customs that God commanded. In front of the Almighty May you be blessed with shalom.

May He always help you. And may you have abundance. May God be your redemption. Oh may this ever be.

31 >>> Ūņu namakku (Our Food)

Rahel Kala, Venus Lane, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; IV-3

A Malayalam version of the Hebrew grace after meals (*birkat ha-mazon*), traditionally sung by women at the conclusion of festive meals after the Hebrew grace has been sung. This song is performed with different tunes, depending on the occasion. In this performance the melody is a Hebrew song for the Sabbath. Tune: Yom zeh le-Yisra'el

May the One who gives us food be blessed, the One whose food I have eaten to satisfaction. Oh Lord who governs the whole world and feeds the whole world, Who nourishes all who have a body - feed them forever without fail. Open your provident hands and shower us with abundant kindness.

I praise You for Sion, the land You gave to our ancestors, And for redeeming us from Egypt, And for the covenant You engraved upon our bodies. For all this I am praising You. May Your exalted name be blessed.

You reign over a kingdom, which abides in prosperity. It is our destiny to live in the land, In everlasting Yerushalayim, the place of Sion and the Temple. Fulfill this for us, oh Father - establish it for our sakes. Give us contentment and festival days. Let the two worlds be ruled. Oh let David return. Let him be blessed in good Yerushalayim.

For the joy of the whole congregation, raise up Sion So we can serve in the Temple and stay forever in bliss. For all his many good acts May the Lord of the land be praised.

Oh Master of good health, grant me shalom, Oh Master of good health, fill me with devotion. Bless this house, the feast and the wealth. Like the table of Abraham Abinu, may they give blessings in every way.

Bring Mashiah quickly, And let us see the third Temple rebuilt. You who grants stability to this People, Oh bless us with shalom.

Oh Lord, lead us to the land. Almighty, send us blessing. Lord, send us redemption and comfort for our bodies. As soon as possible send the man we are waiting for. Please don't forget to raise those who have turned to dust.

32 >>> Yā! Mintě (Open Your Gate)

Sarah Cohen. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 18, 1977; Y 3890; IV-11

The opening verses of a Malayalam translation of the Hebrew *baqqashah* by the same name, by Salomon Ibn Gabirol, sung in the early morning as a prayer of supplication. The singer requests God to accept her prayer in place of the sacrificial offerings in the Temple. Tune: *She'arekha*, first *baqqashah* in the daily *siddur*.

Oh God! Please open Your gate when I knock. Open, in Your presence, to the begging destitute one.

May my prayers reach to You, In place of the lamb and meal offerings.

Carefully examine the look in my eyes and the movement of my lips, And if you find fault, mercifully forgive me.

I lift up my eyes and I lift up my mind. Oh incline Your ears and open Your eyes.

Hear my voice and hear my lamentations. Accept my prayers as a sacrifice.

33 >>> Ore divisam (Each and Every Day)

Ruby S. Hallegua. Recorded by Barbara Johnson, Kochi, January 2, 1977; Y 3889, 5; IV-27

The opening verses of a Malayalam translation of the Hebrew devotional hymn "Yom yom odeh", praising the Creator and pleading for mercy and compassion. The tune is a variant of the American folk song "Oh My Darling Clementine", also used for a popular Kerala Christian hymn.

Every day, every day, each and every day, Creator, God of all, I am blessing You.

Oh Savior, oh Savior, oh Savior full of power, Protect me from my enemies; with compassion look at me.

Look at me, oh look at me, with mercy look at me. Oh please be my help, show salvation unto me.

Happiness, oh happiness, happiness grant to me, Give peace to my mind, which is melting with remorse.

34 >>> Ati mulatayi porule (Creator Who Gave Discernment)

Rahel Nehemia, Toba Sofer and others. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, December 23, 1981; Yc 1852, 21; IV-19

A devotional "play song", sung with clapping and dancing. It praises the Creator who gave discernment, "the sense like a lamp" - the Lord of time who gives knowledge to all.

Primary Cause and Primary Essence, O Creator of the world, You who granted to us discernment, You who gave us the sense like a lamp,

O let there be praise in our minds. Let there be always praise in the mind. Grant us the will to serve the Lord, O You, the Lord of the world,

You Who gives knowledge to all, O You the Lord of time.

You Who knows all the past You Who holds the beginning

Oh You Who is praised foremost You are the One Who counts the time

I went on counting the measures of chili Rather than counting the measures of pearls Because of the lure of worldly delusions I counted just what could be seen by day O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya

O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya O...Aiyaya

35 >>> Ajñānam astamiccitum (The Messenger of Good Tidings Proclaims)

Rivka Yehoshua. Recorded by Marcia Walerstein (Sibony) and Barbara Johnson, Moshav Aviezer, September 22, 1981; Y 3798A, 1; I-30

Verses 12-15 from a modern visionary song, which begins "The rising of good fortune" (*Bhagyotayam*). It is found only in notebooks from Parur, where it was performed and probably composed. Written in elegant literary Malayalam in the style of a Bhakti hymn, it combines Biblical and original poetic passages, predicting a future when warfare, ignorance, oppression, egotism and deceit will be replaced by peace, justice, education, culture, and truth. The Hebrew refrain "The messenger of good tidings proclaims" (*Mevasser ve-omer*) is found in several Cochini Hebrew *piyyutim* for the holiday of Simhat Torah. The tune is similar to that of *Kol mevasser*.

-12-

Ignorance will disappear. Poetic knowledge will increase. Education and culture combine; Together they will make the world shine. [The messenger of good news proclaims.] Mevasser mevasser ve-omer.

-13-

Mastery over others and selfishness will flee. Truth will revive again and again. When you open your eyes and look, You will see holy men everywhere. Mevasser mevasser ve-omer.

-14-

Thieves will purity their hearts. Striking as lightning. These words will come to pass So will be the karma, the fate. Mevasser mevasser ve-omer.

-15-

Deceit will hide, truth will shine. So it will be, so it will be, For many many thousands of years. Mevasser mevasser ve-omer.

36 >>> Namakkulla rājyam (Our Country)

Miriam Daniel, Rahel Nehemia, Toba Sofer, Simcha Yosef. Recorded by Avigdor Herzog, Moshav Taoz, November 9, 1981; Y 3292, 15; I-31

A Zionist song from Kerala, probably composed in the 1920s, which celebrates the Jewish liberation from Turkish rule at the end of World War I. It praises the work of

Dr. Weizman, "chief of the Sion Sangam" (Zionist Organization), and also the English appointment of Herbert Samuel, a Jew who was British High Commissioner in Palestine 1920-25. In this performance each line is repeated.

Now we have our country; After all the suffering Under the Turkish king Then came Doctor Weizman He was appointed chief

The work is now completed--Because of the Sion Sangam All Israel must get ready "You can go," said the English Raja, He authorized Herbert Samuel Oh merciful God please grant us Lord, let there be light in Sion Please help and guide the dispersed; we have it in our hands, of two thousand years. we had our food like beggars. to protect the people; of the Sion Sangam.

building the great kingdom; this work is now complete. to be gathered in Sion. "to your ancestral country." to redeem God's people. the rule of the sacred Mashiah. so we can soon build the Temple. help them to move forward.

37 >>> Kirttiyerum Hěrsěl (Herzl the Great and Glorious)

Rivka Yehoshua. Recorded by Marcia Walerstein (Sibony) and Barbara Johnson, Moshav Aviezer, September 22, 1981; Y 3798A, 7; I-35

A Zionist song from the early 1950s. It praises Theodore Herzl, founder of the Zionist movement in Europe, who prophesied the creation of an independent Jewish state "in Israel where the honey flows". The tune is from an unidentified Hindi film which was popular in Kerala at the time.

Herzl, the great and glorious, Herzl the great and glorious! He was the great one who longed For a national self-rule.

Savior of the Sion Sangam, Savior of the Sion Sangam! To Israel where the honey flows, To live forever all the Jews will go.

"Within five or ten years," the prophet said, Self-rule will be obtained. On the day when your wishes come true, In our own country we will rejoice.

Herzl, the great and glorious, Herzl the great and glorious!

38 >>> Enni enni tirttu dinam (The Fifth of Iyyar)

Galia Hacco. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; I-32

A Malayalam Zionist song celebrating the declaration of Israeli independence on the fifth day of the Hebrew month of Iyyar, May 14, 1948, when the British rulers departed from Palestine at the end of the Mandate. It praises the Jewish youth who "took up" the independence, which was handed over by "the brutal Englishmen." Set to a popular cinema tune of the day, "*Ĕņņi ĕņņi pārkum manam*" from the Tamil film "*Vālukayi*" ("Life") composed by R. Sudarsanam. It was performed during yearly Independence Day celebrations in Chendamangalam in the early 1950s. The first verse is repeated as a chorus.

Counting, counting, counting the days. The Fifth of Iyyar has arrived! Let us celebrate this day With dancing and joyful songs. Let us celebrate with joy

The country of Israel, The nation of Israel, The flag of Israel, May it rise into the air, Quickly rise into the air. Counting, counting, counting the days. The Fifth of Iyyar has arrived!

From our minds this happy day Never will be erased. Any Jew who fails to enjoy it -Does this Jew belong to our caste? Can he really be a Jew?

Counting, counting, counting the days. The Fifth of Iyyar has arrived!

Those who behaved like animals, The brutal Englishmen, Handed over independence And the youth took it up, And the youth took it up. May they all be blessed, May the youth be blessed May they be forever blessed

39 >>> Udayamāy, udayamāy (It Is Dawning)

Galia Hacco. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; I-33

A song from the early 1950s celebrating the dawning of Israeli independence. Its tune is typical of Kerala political slogans still chanted today in rallies or while marching in the street, probably reflecting the influence of songs from the Indian Independence movement and subsequent political campaigns in Kerala.

It is dawning, it is dawning, The freedom we were longing for and praying for so long. (2) Spreading out its golden beauty, independence came - (2) The freedom of Jerusalem, won with bravery. (2)

Eretz Israel, Eretz Israel - Sing loudly! Sing to our freedom - sing to our freedom.

It is dawning, it is dawning, The freedom we were longing for and praying for so long. (2)

One flag is rising up; it's rising up again. (2) Chains are breaking, chains are falling, falling from the legs. (2)

40 >>> Naśikkukayilla ini nām (We Will Not Be Destroyed)

Galia Hacco. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; I-36

A Zionist song composed in the early 1950s and set to an unidentified Hindi film tune. It expresses the willingness to die "for our brethren and our beloved country".

Chorus

We'll never again be destroyed, we the Jewish people! For our brethren and our beloved country, we'll give up our lives. We will never again be destroyed, we the Jewish people. For our brethren and our beloved country, we'll give up our lives.

For all the last two thousand years How we suffered without self-rule! Now after those two thousand years We have our nation, we have our nation.

Chorus

If you are born, you must die, But during your lifetime you must succeed. To God-given Israel - come, let us go, Come, let us go.

Chorus

41>>> Isrāĕl patākē (The Flag of Israel)

Galia Hacco, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; I-34

A Zionist song composed in Chendamangalam, probably in 1954. The tune is an adaptation of the hit song *Jiya beqaraar hai* (Hindi) composed by Shankar and Jaikishan for the Hindi film *Barsaat* (1949), which was also adapted for a Malayalam musical drama criticizing drunkenness. The Jewish version was sung for the raising of the Israeli flag during Independence Day celebrations.

Chorus (first repeat twice)

Oh flag of Israel, Flag of our native land! Rise up to the sky. Quickly rise to the sky. Quickly rise to the sky.

Oh our flag that has been raised by brave Jewish soldiers, (2) Oh our living flag, you are the hope of Israel. (2)

Oh our flag, you are leading one hundred thousand. (2) You are taking the Jews up to the heights. (2)

42 >>> Ponnaliya praśnam vannu (Golden Aliyah)

Galia Hacco, Simcha Yosef. Recorded at NSA studio, June 9, 2002; CD 2998; I-40

A Zionist song from 1952 or later, set to *Ponnarival* (Golden Sickle), a tune from a popular Malayalam musical drama of the period. It celebrates the renewed possibility of immigration *(aliyah)* to Israel after a period of delay and mentions particular representatives to Kerala from the Jewish Agency: a doctor who was sent to administer and Shlomo Schmidt, who was an *aliyah* official in the early 1950s. health examinations

Now the issue has been raised Of the golden aliyah. The flag of Sion flies on the pole. It's flying in the air, It's flying in the air.

Schmidt has come for immigration, Doctor has come for examination. We must go there, we must go there, Go to Palestine. We must go there, we must go there, We must go there, we must go, go to Israel, go to Israel. Take up a rifle, take a rifle, take a rifle, A rifle for our land, For our very own land.

(First stanza is repeated.)

43 >>> Lokam irubhāgannaļil (Our Ancient Hope)

Simcha Yosef, Hannah Yitzhak, Rahel Kala, Venus Lane. Recorded at NSA studio, August 19, 2001; CD 2886; I-24

A full translation of Song No.1, described above. Included in this performance are verses 1, 2, 4, 5, and 7.

-1-

Dwelling in both sides of the world is the national spirit of the Jews. When it revives and turns toward God, Sion will be protected.

-2-

The hope we've had since ancient times has not faded from our hearts -Our hope to return to the land given us by the One God.

-3-

Beloved relations in many lands, hear the song of our future. As long as Jews remain alive, our hope will endure.

4-

The city of Jerusalem is like the eagle. It will be made new again. The kingdom will live and endure, filled with splendor and praise.

-5-

The House of Jacob again will reside there, through God's sacred love. By God's grace the King Messiah - Mashiah Raja - will rule over her. The hope that You have given to us, may You be pleased to fulfill, And may You protect those who sing in praise of You, Oh Lord.

-7-

-6-

The hope we've had since ancient times has not faded from our hearts -Our hope to return to the land given us by the One God ארצה אחרי דחייה ממושכת, ומזכיר נציגים של הסוכנות היהודית בקרלה: הרופא שנשלח לערוך בדיקות רפואיות ושלמה שמידט, ששימש פקיד עלייה בראשית שנות החמישים.

43 >>> תקוותנו העתיקה

כD 2866 ;2001 חנה יצחק, רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

נוסח מלא של ההקלטה של שיר מס' 1.

שם באספות או בתהלוכות רחוב עד היום. שיר זה מושפע, קרוב לוודאי, משירים של התנועה לעצמאות הודו ושל המערכות הפוליטיות מאותה התקופה.

40 >>> אנו לא נושמד

גליה חקו; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; 2998 CD

שיר ציוני שחובר בראשית שנות החמישים. הלחן מקורו בסרט הודי לא מזוהה. הוא מביע את הנכונות למות "למען אחינו ולמען מולדתנו האהובה".

41 >>> דגל ישראל

גליה חקו; שמחה יוסף, הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

Jiya beqaraar שיר ציוני שנכתב בצ'נדמנגלם, כנראה בשנת 1954. הלחן מקורו בלהיט Jiya beqaraar שיר ציוני שנכתב בצ'נדמנגלם, כנראה בשנת Shankar and Jaikishan), מתוך הסרט ההודי הפופולרי bai Barsaat מאת שנקאר וג'איקישאן Barsaat משנת 1949, שעובד לדרמה מוזיקלית במליאלם. יהודי קרלה נהגו לשיר אותו בעת הנפת דגל ישראל בחגיגות יום העצמאות.

42 >>> עלייה של זהב

גליה חקו; שמחה יוסף, הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

שיר ציוני שחובר בשנת 1952 או לאחר מכן. הלחן מקורו בשיר Ponnarival (מגל הזהב) הלקוח מדרמה מוזיקלית פופולרית במליאלם. השיר מציין את האפשרות לעלות

37 >>> הרצל הגדול והמהולל

רבקה יהושע; הקליטו מרשה ולרשטיין (סיבוני) וברברה ג'ונסון במושב אביעזר, 22 בספטמבר 1981; 3798 Y

שיר ציוני מראשית שנות החמישים של המאה ה–20. השיר מהלל את הרצל, מייסד התנועה הציונית באירופה, שחזה את הקמתה של מדינה יהודית עצמאית "בישראל, שם הדבש זורם". הלחן מקורו בסרט הודי לא מזוהה, שהיה פופולרי בקרלה באותה העת.

אייר 'ה <<< 38

גליה חקו; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

שיר ציוני בשפת מליאלם החוגג את הכרזת העצמאות של מדינת ישראל בה' באייר תש"ח. השיר משבח את הצעירים היהודים שהשתחררו מעול 'האנגלים האכזרים'. המלים הוצמדו ללחן של השיר "Enni enni parkkum manam" מסרט הקולנוע הטמילי המלים הוצמדו ללחן של השיר "R. Sudarsanam" מסרט הקולנוע הטמילי Valukayi ("חיים") מאת ר' סודארסאנאם (R. Sudarsanam), שהיה פופולרי באותם ימים. הוא הושר בימי העצמאות בראשית שנות החמישים בקהילת צ'נדמנגלם. הבית הראשון מתפקד כפזמון חוזר.

39 <>>> השחר מפציע

גליה חקו; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

שיר מראשית שנות החמישים של המאה העשרים, המציין את שחר עצמאותה של מדינת ישראל. הלחן הוא טיפוסי לזמרירים (ג'ינגלים) פוליטיים מקרלה, שמושרים

35 >>> מבשר מבשר ואומר

רבקה יהושע; הקליטו מרשה ולרשטיין (סיבוני) וברברה ג'ונסון במושב אביעזר, 22 בספטמבר 1981; Y 3798A

בתים 12–15 של שיר נבואה מודרני; המילים הפותחות: 'התעוררות המזל הטוב'. השיר נמצא במחברת שירים מקהילת פרור בלבד. הוא הושר בקהילה זו וודאי גם חובר בה. הוא נכתב בלשון מליאלם ספרותית אלגנטית בסגנון של המנון בהקטי, ומשלב פסוקי מקרא בפסוקים מקוריים. השיר חוזה עתיד שבו שלום, צדק, חינוך, תרבות ואמת יחליפו מלחמות, בורות, דיכוי, אנוכיות והונאה. הפזמון העברי "מבשר מבשר ואומר" נמצא בכמה פיוטים לשמחת תורה בקוצ'ין. הלחן לקוח מהפיוט 'קול מבשר'.

ארצנו <<< 36

א 3292 ;1981 מרים דניאל, רחל נחמיה, טובה סופר, שמחה יוסף; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 9 בנובמבר 1981; 1982

שיר ציוני מקרלה, שהולחן כנראה בשנות העשרים של המאה ה-20. השיר חוגג את שחרורם של היהודים מעול הטורקים, משבח את פועלו של ד"ר ויצמן, ראש ה'ציון סאנגאם' (הסוכנות היהודית) ומברך על מינויו של היהודי הרברט סמואל לנציב עליון בפלשתינה (הוא כיהן בתפקיד בשנים 1920–1925). בביצוע זה כל שורה חוזרת.

32 >>> שעריך בדפקי יה

שרה כהן; הקליטה ברברה ג'ונסון בקוצ'י, 18 בינואר 1977; Y 3890

הבתים הפותחים את התרגום לשפת מליאלם של הבקשה 'שעריך בדפקי יה' (מאת שלמה אבן גבירול) לאשמורת הבוקר. הזמרת מבקשת מהאל לקבל את תפילתה, תחת הקרבן שהיה נהוג בבית המקדש. בקשה זו היא הראשונה בסידור בנוסח יהודי קרלה.

אודה <<< 33

Y 3889 ארובי ס' הלגואה; הקליטה ברברה ג'ונסון בקוצ'י, 2 בינואר 1977; Y 3889

הבתים הפותחים את התרגום לשפת מליאלם של הפיוט 'יום יום אודה'. השיר מהלל את הבורא ומבקש חמלה ורחמים. הלחן הוא של השיר האמריקאי העממי הנפוץ Oh my darling Clementine, המשמש בקרלה גם כלחן של המנון נוצרי פופולרי.

בורא אשר חוננו בבינה <<< 34

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852 רחל

שיר משחק' המושר בדבקות דתית בלוויית מחיאות כפיים וריקוד. הוא מהלל את הבורא שחונן אותנו בבינה, שהיא כ"חוש המאיר כמו מנורה" - את אלהי הזמן החונן דעת לכל. בסיום שמחת תורה; חלק שני – 'שחר אבקשך' (פיוט מאת שלמה אבן גבירול) המושר לפני 'נשמת כל חי'; חלק שלישי – 'קומו ברינה' (לשמחת תורה, כמו שיר מס' 17); חלק רביעי – קדיש החותם את טקס שמחת תורה, וכן הפזמון 'הללויה, בית ישראל', המושר באותו אירוע בשעה שמפרקים את ארון הקודש הזמני.

30 >>> שמחה לחתן

רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2998

עוד ברכה לחתן לפני שהוא הולך לבית הכנסת, או ברכה לאב בעת מילת בנו. השיר מאחל לחתן או לאב אושר רב בקרב עמו, ומדגיש את חשיבותה של שמירת המסורת. נוסח זה של השיר מושר בלחן של ברית מילה. בחתונה הוא מושר בלחן של פיוט הקשור בחתונות. שני בתים נוספים בסוף השיר מביאים את ברכת יעקב לפי שרח בת אשר, כמו בשיר מס' 29. הלחן הוא של הפיוט 'אל עליון'.

(ברכת המזון) >>> מזוננו (ברכת המזון)

רחל קלע, וינוס ליין, שמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

נוסח של ברכת המזון בשפת מליאלם, המושר בפי נשים בארוחות חגיגיות אחרי ברכת המזון בעברית. כמה לחנים לשיר, לפי האירוע. בביצוע זה הוא מושר בלחן של הפיוט לשבת 'יום זה לישראל'.

27 >>> שיר חנוכה

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

'שיר משחק' לחג החנוכה. הוא מספר על טיהור בית המקדש, על בנייתו מחדש ועל נס פך השמן אחרי תלאות רבות.

28 >>> שיר ברכה

Y 2889 ארה כהן, רובי ס' הלגואה; הקליטה ברברה ג'ונסון בקוצ'י, 2 בינואר 1977; Y 2889

שיר ברכה שנועד להזדמנויות שונות – בעיקר לחתנים, לתינוק לפני שהוא נימול ולפדיון הבן. נוסחים של השיר נמצאו בתוך 19 מחברות שירים. ריבוי הנוסחים מעיד על הפופולריות של השיר, אך מקשה על הפענוח שלו. השיר עוסק בעיקר בלידה, ומהדהדות בו כמה ברכות מתוך תפילת שחרית.

29 >>> ברכת החתן

Y 3889 ;1977 רובי ס' הלגואה; הקליטה ברברה ג'ונסון בקוצ'י, 2 בינואר 1977; Y 3889

ברכה לחתן, המושרת על-פי רוב אחרי שיר מס' 28. שרות אותה נשים בבית בשעה שהחתן נושק את ידי הזקנים לפני שהוא הולך לבית הכנסת להינשא. בשיר משמשים ארבעה לחנים של פיוטים פופולריים. הוא מזכיר את ברכת אלוהים לאברהם, ליוסף ולאהרן, ומסיים בברכת יעקב בנוסח של שרח בת אשר, השונה מזה שמופיע בשיר מס' 19. לחן החלק הראשון – 'אחד יחיד' וכן 'יגדל אלוהים חי' כפי שהוא מושר מתחיל בהבטחת שאול להעניק את בתו ואת מחצית מלכותו למי שיהרוג את הפלשתי. החצי השני של כל שורה חוזר.

25 >>> עשרה שירים של שלמה המלך

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

הבתים הפותחים של 'שיר משחק' ארוך, שתאריך כתיבתו מצוין בו - 1750. השיר מזכיר כל אחד מעשרת השירים הגדולים ששר שלמה המלך לפי המדרש. השירים מזכירים אירועים חשובים מן התנ"ך.

26 >>> קופסת התעודה

רחל קלע, וינוס ליין, שמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

שיר היתולי מלא חיים לפורים, שהלחין בקוצ'י דניאל חיים (נפטר בשנת 1935). השיר מביא סיפור מן המדרש על השפלתה ועל מותה של בתו של המן. כאשר נודעו מעשיו הטובים של מרדכי, הורה המלך להמן להביא את מרדכי לארמון רכוב על סוס. בתו של המן חשבה שאביה הוא מרדכי, רוקנה על ראשו את סיר הלילה שלה, ואז נפלה מן החלון ומתה. המילים 'טנה טנה' פירושן 'בעצמי', 'בעצמו' או 'לבד', והן מדגישות כל התפתחות בסיפור ומעשירות את המקצב ואת האווירה. כל שורה חוזרת. יציאת מצרים: עשר המכות וחציית ים סוף, מתן תורה על הר סיני, והכניסה 'לארצה של ירושלים'. חלקה השני של כל שורה חוזר.

22 >>> נגאלו ממצרים

שמחה יוסף, חנה יצחק; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2866; 2001 שמחה יוסף

השיר הוא תחינה לגאולה משמים, והוא סוקר בדרמטיות את הצלתם של היהודים בים סוף ואת טביעתו של צבא פרעה בים. כל שורה חוזרת.

23 >>> כשמשה קיבל חכמה

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

׳שיר משחק׳ על ה׳מוטאליאר׳ משה המקבל את התורה על הר סיני ומפיל את הלוחות מכיוון שנעשו כבדים. הוא קשור במדרש המספר שהאותיות עפו מן הלוחות כאשר משה ירד מן ההר וראה את העם סוגד לעגל הזהב. ׳מוטאליאר׳ הוא כינוי שניתן למנהיגים של כמה קהילות בקרלה.

24 >>> דוד והיתוש

וינוס ליין, שמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

השיר מספר על יתוש שעזר לדוד הצעיר להרוג את גלית. היתוש עקץ את הענק במצחו וגרם לו להסיר את הקסדה שלו, וכך הצליח דוד לפגוע בו באבן. השיר

19 <>>> יוסף הצדיק

וינוס ליין (סולו) עם רחל קלע ושמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

ביצוע של שלושה שירים שקשורים זה בזה, המושרים לעתים בנפרד; נהגו לשיר אותם בחתונות ובשאר אירועים משמחים. הראשון מספר כיצד חזה יוסף את העתיד בחלומו; השני מספר כיצד נמכר לעבדות, כיצד בכה על קבר אמו בדרכו למצרים וכיצד לא נכנע לפיתוייה של אשת פוטיפר; השלישי הוא פזמון פופולרי למילים של שרח בת אשר, המבשרת ליעקב: "יוסף חי וקיים במצרים!". ברכת יעקב בנוסח של שרח בת אשר מופיעה גם בסיומם של שירים יהודיים אחרים בשפת מליאלם (למשל שירים מס' 29, 30). הלחן הראשון זהה לשיר מס' 2 לעיל; השני משמש גם ללחני הפיוטים 'אדון עולם' ו'אל מסתתר'.

20 >>> משה התינוק נמשה מן המים

עמחה יוסף, חנה יצחק; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2866; 2001 CD

שיר שלחנו דמוי שיר ערש, המספר את סיפור משה שניצל בידי שתי נשים: אמו החביאה אותו בתיבה צפה, ובת פרעה משתה אותו מן המים וגידלה אותו כבנה. כל שורה חוזרת.

יאל טמיר! <<< 21

רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 9 ביוני 2002; CD 2998

השיר מיוחס למשה צרפתי מקוצ'י (נפטר בשנת 1838), והוא מתאר את אירועי

17 >>> שיר להכנסת ספר תורה

מרים דניאל, רחל נחמיה, טובה סופר, שמחה יוסף; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 9 בנובמבר 1981; Y 3292

שיר להכנסת ספר תורה, המהלל את התורה שניתנה על הר סיני – בתפילה, בשירה ובריקודים – ואת הספר החדש שיונח בתיבה. נשים שרו את השיר הזה בליל השימורים, כשספר התורה עדיין נמצא בביתו של התורם, ובתהלוכת רחוב עליזה המתקיימת למחרת, ביום הכנסת הספר לבית הכנסת. הלחן הוא של הפיוט 'קומו ברינה', ששרים בחג שמחת תורה אחרי קריאת פרשת 'בראשית'.

(שרה אימנו) אימה (אימנו) <<< 18

14.14 F . +

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

'שיר משחק' שהושר במסיבות חנוכה ומתאפיין בדגם מורכב של מחיאות כפיים, ריקוד ולחן. השיר מזכיר כמה סיפורי מקרא ומדרש על שרה אמנו – ההריון שלה, הולדת יצחק, וכיצד נפלה מן החלון ומתה אחרי שהשטן בישר לה שבנה הועלה לעולה. 'אומה' פירושו אם, והכינוי 'אבינו' ניתן לשלושת האבות – אברהם, יצחק ויעקב. השיר מחולק כאן לפי שלושת הלחנים ששימשו בביצוע זה, אך הוא הושר גם בלחנים אחרים.

15 >>> שיר בית הכנסת של טֵקוּמְבָּהָאגַם־קוצ׳י

לאה א' אליהו; הקליטה ברברה ג'ונסון בקריית מוצקין, 15 ביוני 1972; Y 6676 לאה א' אליהו

אחד השירים שיוחדו לבית כנסת מסוים בקרלה. שיר זה נכתב לבית הכנסת בטקומבהגם שבקוצ'י, אשר נבנה בשנת 1647 והיה בית הכנסת האחרון שנבנה במקום, אך היחיד שאיננו עוד. אחרי שאנשי טקומבהגם מקבלים רשות מזקני העדה, שמן הסתם מייצגים את כל קהילות קרלה, הם חוגגים את הנחת היסודות ביום מבשר טוב שבו ירח מלא. המבצעת היא מארנקולם, ומכאן אנו למדים ששירי בית כנסת היו משותפים לכמה קהילות. כל שורה בשיר חוזרת.

16 >>> שיר בית הכנסת של טקומבהאגם־ארנקולם

מרים דניאל; הקליטו אדית גרזון-קיווי ושירלי אייזנברג במושב תעוז, 20 בדצמבר 1976; Yc 1348

בתים 2–4 של שיר על בית הכנסת של טקומבהגם בארנקולם. השיר כולו בנוי כתפילה. בבית הראשון ובפזמון החוזר מבקשים מהאל להעניק רוח נכונה לתפילה בבית הכנסת האהוב. הבתים האחרים מתארים בפרוטרוט את שער בית הכנסת והחצר הסובבת אותו, את הבניין הקטן העומד בחזיתו ואת בית הכנסת עצמו, עם עזרת הנשים שלמעלה והרצפה השחורה הממורקת היטב. פרטים אלו תואמים את עזרת הכנסת העתיק שנבנה בשנת 1580, ולא את בית הכנסת הגדול שנבנה באותו בית הכנסת העתיק. הזמרת היא מקדבומבהגם-קוצ'י. הלחן הוא של הפיוט 'אלוהי עוז תהילתי'.

13 >>> ציפור ירוקה

רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

שיר עליז מקוצ'י - ואולי שני שירים נפרדים, שכן הם מועתקים יחדיו רק במחברת שירים אחת. בחלקו הראשון מסופר על ציפור ירוקה בעלת תיאבון בריא, ואפשר שהוא מציג חידה. את חלקו השני זכרו נשים מקהילת קדבומבהגם ומקהילת פרדסי בקוצ'י, ששכנו בדרומו ובצפונו של הרחוב היהודי. הוא מרמז על יריבות בין הצפון לדרום, ומציין ביקור של המהרג'ה (שארמונו ניצב בחלקו הצפוני של הרחוב), שבא לראות את תכשיטיהם של היהודים הגאים הלבושים בהידור.

14 >>> שירו של אבריי

מרים דניאל, רחל נחמיה, טובה סופר, שמחה יוסף; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 9 בנובמבר 1981; 3292 Y

שיר על מקורם של יהודי קרלה. הוא מספר על אב קדמון ומלומד ששמו אבריי (אפרים), שבא מירושלים לראות את מַלַנַד - שם אחר לקרלה. הוא הגיע דרך מצרים ותימן, ואחר כך דרך פאלור, עיר בקרלה שבה שוכנת קהילה יהודית עתיקה. כאשר הגיע למקום נוסף, הוא התקבל בברכה והחליט לבנות בית כנסת, ונַיַר אחד (הודי בן כת מכובדת) הרג צבי לחגיגה לכבוד קיום הנדר שלו. גם בשיר מס' 10 מוזכר ציד צבאים – ספורט שהותר רק לנכבדי קרלה. בשיר כמה מילים עבריות ובהן 'מניין' ו'שיבוש'. הלחן הוא של הפיוט 'ידיד נפש'. השיר הוא נוסח מקוצר של הפתיחה לשיר 'עלה והצלח!', שהיה נהוג לשיר במסיבה לכבוד חברים לא יהודים בשבוע שאחרי החתונה.

11 >>> בספינה

שמחה יוסף, חנה יצחק; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

שיר מלא הומור זה מושר במסיבות במהלך השבוע שאחרי החתונה. אפשר להשוות אותו לשירים מסורתיים של יורדי ים בקרלה. השיר מתאר את החתן, את הכלה ואת אורחיהם, שטים בספינה שמפרשיה משי. השיר מלווה בקריאות של עליצות: 'אֶלָה אֶלו' – חיקוי לקריאה שקוראים יורדי הים אלה לאלה – ו'טָה טינקַטָה' – אולי חיקוי של תוף או של מקצבי ריקוד.

12 >>> הו, ציפור שיר

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

׳שיר משחק׳ הפונה לתוכית ומזמין אותה לשתות חלב ולאכול פרי ודבש תחת ה״פנטל״ בתמורה לחדשות טובות שתביא. ה״פנטל״ הוא מחסה פתוח ארעי – מעין סוכה גדולה – המיועד להתכנסויות רבות משתתפים, כגון חתונות ושאר אירועים חגיגיים, בכל רחבי הודו.

8 >>> לאחר הטבילה

שרה כהן, רובי ס' הלגואה; הקליטה ברברה ג'ונסון בקוצ'י, 2 בינואר 1977; Y 2889

השיר מושר בפי נשים המלוות את הכלה בעת שהיא עוזבת את הבית וצועדת לבית הכנסת לטקס החתונה. לשון השיר הזה מעורפלת במיוחד. הוא עוסק באיש או באנשים שמינם אינו ידוע – אולי הכלה בהקשר של הביצוע הזה – הקמים מן המקווה כדי ללכת לבית הכנסת. אחר כך אדם אחר – אולי החתן או שליחו – מקבל עזרה בעלותו לרכוב על סוס.

9 >>> החתן המהודר

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852

'שיר משחק' מקוצ'י בצורת דו־שיח בין הכלה לבין הקוקייה. בשני הבתים הראשונים הכלה מתארת במילים רומנטיות את החתן הנאה הצועד בתהלוכה ברחוב היהודי לפַּלי (בית הכנסת). בבתים 3 ו–4 הציפור פונה לכלה, המצפה לבואו של חתנה.

10 >>> עלה והצלח – החתן שלנו, הכלה שלנו

רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

שיר מענה תחרותי ששרים לסירוגין אורחי החתן (קבוצה א) ואורחי הכלה (קבוצה ב) במסיבה שאחרי החתונה, בעת הענקת המתנות. כל קבוצה חוזרת על הפזמון החוזר ועל שני הבתים בתורה, והבית השלישי הוא דו-שיח בין הקבוצות. ואת תכשיטיה על כל פרטיהם. אפשר ש'צרור המפתחות המתאים' התלוי על מותניה מסמל את האחריות ואת הסמכות החדשים שנישואיה מקנים לה. חוץ מהשורה הראשונה, כל שורה חוזרת.

6 >>> שוכנת בשדה

שמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2866; CD 2866

נוסח בשפת מליאלם של הפיוט 'שוכנת בשדה' מאת שלמה אבן גבירול; כתב אותו בקוצ'י אליהו יפת (נפטר בשנת 1935). השיר הושר באירועים חגיגיים רבים בלחן של הפיוט המקורי, והוא פופולרי בייחוד במסיבות הקשורות בחתונה, שכן הוא מכוון לאישה יפה.

ל >>> עטוית זהב <<< 7

מרים דניאל, רחל נחמיה, טובה סופר, שמחה יוסף; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 9 בנובמבר 1981; 3292 Y

שיר הלל לכלה יפה עטויה זהב הצועדת בגאון לבית הכנסת. זהו נוסח אחד מתוך כמה, והוא הושר במסיבת נשים בערב שלפני החתונה. בשיר זה חוזרים על כל שורה שנייה.

לבוש זהב <<< 3

רחל קלע, וינוס ליין, חנה יצחק, שמחה יוסף; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

שורות הפתיחה של שיר פופולרי ומלא חיים שנהגו לשיר במסיבת נשים בערב לפני החתונה. השיר מתחיל בתיאור תהלוכה גדולה של מלך (אולי מסמל את החתן) שבא לראות את החתונה, ומסתיים בתיאור עליז של החתן הנכנס אל מקום החתונה. המילה החוזרת 'נלה' פירושה 'טוב!'.

4 >>> אפיריון הזהב

רחל נחמיה, טובה סופר ואחרות; הקליט אביגדור הרצוג במושב תעוז, 23 בדצמבר 1981; Yc 1852 בדצמבר 1981

'שיר משחק' זה משמעותו אינה ברורה. אפשר שהוא מביא את דבריו של חתן המבקש עצה. השורות המסיימות המתמיהות מזכירות 'שש ועשר וארבע', ואולי הדברים אמורים בחידה. הזמרות העיקריות בשיר זה ובשירי המשחק שבהמשך הן מקדוומבהאגם-קוצ'י, שם שירי משחק הושרו בדרך כלל במסיבות בתקופת החנוכה. בביצוע זה השיר כולו חוזר ומהירותו מתגברת בהדרגה.

5 >>> שיר הכלה העטורה

שמחה יוסף, חנה יצחק; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; CD 2866

שורות הפתיחה של שיר מחווה לכלה. הן מושרות במסיבת נשים לכבוד הכלה, הנערכת בשבת שלפני החתונה ובערב שלפני החתונה. השיר מתאר את בגדי הכלה
הערות

1 >>> תקוותנו העתיקה

שמחה יוסף, חנה יצחק, רחל קלע, וינוס ליין; הוקלט בפונותיקה, 19 באוגוסט 2001; 2866 CD

שיר ציוני מראשית המאה העשרים; לעתים מכונה 'שיר קאקיצ'ה', על-פי הכינוי של מלחינו יצחק משה רובי מקוצ'י (נפטר בשנת 1955). השיר נכתב שנים רבות לפני קום מדינת ישראל. הוא עוסק הן בתנועה הציונית המודרנית והן בנביאי התנ"ך, ומביע את התקווה העתיקה לשוב לארץ שבה ימלוך מלך המשיח. זהו אחד מהשירים במליאלם הזכורים ביותר כיום בקרב יוצאי קוצ'ין בישראל. הנוסח המלא מופיע בסוף התקליטור.

2 >>> שיר תוכי

שרה כהן, רובי ס' הלגואה; הקליטה ברברה ג'ונסון, קוצ'י, 2 בינואר 1977; Y 2889

השיר הוא 'שיר משחק' פופולרי, המלווה על-פי רוב במחיאות כפיים ובריקוד מעגל. השיר הוא דוגמה לז'אנר שירי התוכיים של קרלה. ראשית הוא פונה אל הציפור בבקשה שתביא חדשות בתמורה לחלב ולפרי, ואחר כך הוא מזכיר אלגוריה שבה הציפור (היהודים) נפגעה מחץ של צייד. הציפור הפצועה עפה לחוף הים של פאלור, שם היה יישוב יהודי עתיק, ומשם המשיכה למקום מבטחים גבוה – ודאי עיר הנמל קוצ'י, שם הושר הנוסח הזה של השיר. נוסח שונה למדי של שיר זה נמצא במחברת מהכפר פרור. המבצעות זוכרות ששמעו את השיר במסיבות חנוכה לפני שנים רבות. של הפייטנות המסורתית, אך גם מעוגן במציאות הממשית של שיבת ציון. קוצ'ינים בני זמננו להוטים לציין שבני משפחותיהם באו לארץ מרצונם, ולא בשל רדיפות. רבים מהזקנים יאמרו שהם הצטערו לעזוב את מדינת קרלה היפה, שבה חיו אבותיהם מאות שנים בשלום ובבטחה, אך בעת ובעונה אחת הם יכולים להזדהות עם דברי השיר: "תקוותנו העתיקה לשוב לארץ שנתן לנו אלוהינו". השירים שלה והקליטה אותם לפונותיקה בשנת 1981 (שירים מס' 35, 37). מכיוון שקשיים טכניים מנעו את השימוש בהקלטות הישנות של רבקה בתקליטור, ומכיוון שבעיות בריאות מנעו ממנה הקלטה מחודשת, הסכימה רבקה ללמד את השירים לגליה, חברה מימי העלייה אשר אתה לא התראתה במשך כחמישים שנה. ההמשכיות הבין-דורית, שיתוף הפעולה בין הקהילות והפעילות הסדירה של קבוצת הנשים הקוצ'יניות, מעוררים תקווה שתימשך החייאתם של שירי הנשים היהודיות בשפת מליאלם בישראל. להתפתחות מעין זו לא יכולנו לצפות לפני שנים אחדות.

את התרגומים לאנגלית שבחוברת זו ערכתי מהתרגומים שעשה סקריה זכריה יחד אתי מאז 1999. חלקם מתייחסים לתרגומים מוקדמים שעשתה רובי דניאל. יש לשים לב שגרסאות אלה עשויות להיות שונות באופן משמעותי מהגרסה המושרת בתקליטור. הסיבה לכך היא שהתרגומים מבוססים על טקסטים במליאלם שיצר זכריה מתוך עיון בנוסחים שונים שמצא במחברות השירים. הייעוץ של וינוס ליין והתרגומים לעברית של אופירה גמליאל העשירו מאוד את הנוסחים באנגלית, מבחינה ספרותית ולשונית. כמה מהתרגומים הפיוטיים של אופירה גמליאל נועדו לזמרה, והם פותחים פתח לביצוע בעתיד ולשימור השירים הללו בישראל.

התקליטור פותח בשיר ציוני מן המאה העשרים, 'תקוותנו העתיקה' (שירים מס' 1, 43), מהשירים היחידים בשפת מליאלם שעדיין מוכרים בקהילה הקוצ'ינית בישראל. להבדיל מהשפה הפשוטה למדי ומהנימה הדידקטית בשירים הציוניים משנות החמישים (שירים מס' 37, 42), שיר זה שואב מעולם הדימויים ומן השפה מרים דניאל ורבקה יהושע. היחידה אשר עדיין מתגוררת בקרלה היא שרה כהן מקוצ'י. שותפתה לשירה, רובי הלגואה, מתגוררת עתה בבנימינה. טובה סופר מתגוררת במושב תעוז, יחד עם רבות מן המבצעות הצעירות יותר שהשתתפו בהקלטה משנת 1981.

בשל האיכות הטכנית הלקויה של רוב הקלטות השדה המוקדמות, פנינו לחמש נשים קוצ'יניות המתגוררות במקומות שונים בישראל, והן הסכימו ללמוד או ללמוד מחדש את השירים כדי שנוכל להשלים את התקליטור. הן למדו את לחני השירים מהקלטות ישנות, ואת הטקסטים מכתבי יד מצולמים וממחברות שירים של קרובות משפחה וחברות. מחמש הזמרות, רק חנה יצחק מרמת אליהו היא בת הדור הישן המיוצג בהקלטות המוקדמות. שמחה יוסף, גם היא מרמת אליהו, היא בתה של המיוצג בהקלטות המוקדמות. שמחה יוסף, גם היא מרמת אליהו, היא בתה של קלע רחל נחמיה, הזמרת המובילה בהקלטה של חנוכה 1981 שנזכרה לעיל. רחל קלע מקיבוץ נאות מרדכי היא אחותה הצעירה של הזמרת והמתרגמת המנוחה רובי מקיבוץ נאות מרדכי היא בת דודה שנייה שלה. דואטים של רובי ושל דודתה דניאל, ווינוס ליין מטבריה היא בת דודה שנייה שלה. דואטים של רובי ושל דודתה דולי יפת אפשר לשמוע בפונותיקה. שמחה, רחל ווינוס היו שכנות וחברות לפני

גליה חקו ממודיעין היא המארגנת והמנהיגה של קבוצת הנשים הזאת. היא גם נכדתה של ציפורה מרדכי מצֵ'נדמנגלם(Chennamagalam), שרואיינה והוקלטה עבור הפונותיקה זמן מה לפני מותה בשנת 1977. לצורך הכנת תקליטור זה, גליה למדה כמה שירים ציוניים מרבקה יהושע ז״ל, ילידת פרור. רבקה שמרה אותם במחברת חג אחר שבו שרים שירי מליאלם מיוחדים הוא פורים. אחד משירי המליאלם לפורים הוא 'שיר תיבת התעודה' (שיר מס' 26), המציג סיפור היתולי על בתו של המן, ונאמר עליו ש"כדי לשיר את השיר הזה אתה חייב להיות שיכור!"

על התקליטור

השירים שבתקליטור מסודרים לפי נושאים בשרשרת של שירי סולו, דואטים ושירי קבוצה. שירים רבים קוצרו, ועיבודם לצורך התקליטור אינו משקף במדוייק את מסורת הביצוע. את ההקלטה המלאה של השירים אפשר לשמוע בפונותיקה הלאומית שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

מחצית השירים המוצגים כאן הוקלטו בהקלטות שדה בשנים 1972–1981. אז עדיין היו בישראל ובהודו נשים קוצ'יניות מבוגרות שזכרו את השירים. את השירים האחרים הקליטה בשנים 2001–2002 בירושלים קבוצה של נשים בנות הקהילה הקוצ'ינית בישראל, שמתמסרת להחייאת השירים. כמה מהן קרובות משפחה של הזמרות הוותיקות מן ההקלטות הישנות.

רוב ההקלטות הישנות נעשו בבתי הזמרות, חוץ משירי החנוכה שהוקלטו במושב תעוז בשנת 1981. הקלטות שדה של נשות קרלה המתגוררות כיום בישראל נעשו במסילת ציון, בנבטים, ברמלה, בלוד ובירושלים.

ארבע מן הזמרות בהקלטות המוקדמות אינן עמנו עוד – לאה אליהו, רחל נחמיה,

(nercca), הנערכות לכבוד קיום נדר. אמנם ישנה מחלוקת באשר לנסיבות ביצוע השיר, אך בשיר עצמו מוזכרת חגיגת נרצ'ה שערך האב הקדמון והמלומד אבריי. אירוע אחר שלכבודו שרו שירים במליאלם היה הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת (שיר מס' 17).

השירים שכותרתם 'שירי משחק' (קַליפֵּטוּ) במחברות השירים של הנשים היהודיות, ליוו ריקודים דומים לריקודי המעגל של נשים הינדיות ונוצריות בקרלה. זמרות מבוגרות היו יושבות על כיסאות במרכז המעגל של הרוקדות ומובילות את השירה בעזרת מחברותיהן. הנשים רקדו סביבן ריקוד אטי שצעדיו פשוטים, ובו סיבובים ומחיאות כפיים. פשטותם לכאורה של השירים והריקודים מטעה, שכן בכמה מהם יש מורכבות הנוצרת משילובים בו-זמניים של תבניות מקצביות שונות של שירה, מחיאות כפיים וצעדי הריקוד (למשל בשירים 18, 23). בז'אנר ה'קליפטו' היו שירים על מגוון נושאים – שירי תוכיים, סיפורים מן המקרא, שירי חתונה ושירי קודש. (Kadavumbhagam) שירים וריקודים אלו בוצעו רק בחגיגות נשים בקהילת קדווּמִבְּהָאגַם שבקוצ'י, בכל ערב מערבי חג החנוכה. לא מקרה הוא שהנשים רקדו דווקא בחנוכה – חג האורים היהודי שבו מדליקים מנורת שמן בכל ערב מערבי החג – שכן גם את הריקודים ההינדיים והנוצריים היה נהוג לרקוד במעגל מסביב למנורות שמן או מולן. שמונה מהשירים בתקליטור הם שירי 'קליפטו', שהוקלטו וצולמו בשנת 1981 באירוע מיוחד שאורגן על ידי אליה מרדכי מדי מרמת אליהו, ונערך במושב תעוז שבפרוזדור ירושלים. לקשירת ה'טַלִי', מחרוזת נישואין מסורתית הנזכרת ב'גוף עטוי זהב' (שיר מס' 7), שירים להרתחת יין הצימוקים לברכות החתונה, לעליית הכלה מן המקווה (שיר מס' 8) ולתהלוכת החתן לבית הכנסת (שיר מס' 2). כמה שירים פופולריים בקוצ'י מזכירים דמויות חצי אגדיות כמו יוסף רבן, שנקרא גם 'צ'יריאנַנדַן' (מוזכר בנוסחים הארוכים של שיר מס' 10), שקיבל לוחות נחושת ועליהם כתב זכויות מן המושל של קרלה בשנת 1000 לסה"נ. כמה שירים פופולריים מהללים את הכלה היפה (שירים 5, 7) או את החתן הנאה (שיר מס' 8), וכמה משיאים עצות לכלה או לחתן כיצד לנהל חיים יהודיים טובים. כמה שירי חתונה הם ברכות לכלה ולחתן, שהושרו ברגעים מיוחדים במהלך טקסי החתונה. שירים מתגרים שובביים כמו 'בספינה' (שיר מס' 11) הושרו בשבוע שאחרי החתונה, במסיבות שנערכו בחדר החתונה סביב ה'מַנַרָה' – מיטה מחופה אפיריון של משי ופרחים.

בשירים אחרים שהיה נהוג לשיר בחגיגות חתונה, מצויים סיפורים מן המקרא ותרגומים לשפת מליאלם של פיוטים עבריים. קל לראות כיצד מילות שיר אלגורי מאת המשורר היהודי הספרדי שלמה אבן גבירול (שיר מס' 6) מתקשרות לכלה הנחשקת והיפה של קרלה.

אירועים אחרים שיועדו להם שירים מיוחדים היו ברית המילה, זבד הבת ופדיון הבן. 'שיר ברכה' (שיר מס' 28) הוא שיר פתיחה ששימש בעיבודים שונים לאירועים רבים, וכמוהו 'מזוננו' (שיר מס' 31), שהוא נוסח של ברכת המזון. 'שירו של אֶבַרַיי' (שיר מס' 14) – סיפור על מקור הקהילה היהודית של קרלה – הושר, ככל הנראה, בחגיגות נרצ'ה לשיר, כמו גם פרופ' סקריה זכריה המוצא הבדלי נוסח חשובים, אשר עוזרים לו בהכנת הטקסטים של השירים לפרסום מדעי.

בהודו, רוב האירועים הציבוריים שבהם שרו נשים שירים יהודיים, היו קשורים במסיבות ובסעודות חגיגיות בקהילה, בחגים ובשאר אירועים מיוחדים. בקהילות יהודיות מסורתיות רבות אסור היה לנשים לשיר באירועים כאלה בנוכחות גברים, אך איסור זה לא היה תקף אצל יהודי קרלה. נהפוך הוא, בקרלה נשים יהודיות שרו במסיבות בנוכחות גברים, והיה על הגברים להאזין בנימוס. על-פי רוב לא הושרו שירי מליאלם בבית הכנסת, אך נשים הצטרפו לשירת הגברים במלוא קולן בתפילות ובפיוטים, ביושבן בעזרת הנשים שמאחורי הבימה השנייה שביציע, המקום שממנו קוראים את התורה בשבת ובחג.

נשים מבוגרות שנחשבו למומחיות היו ממונות על הוראת שירי מליאלם ועל הובלת השירה באירועים קבוצתיים. לעתים תפקיד זה עבר במשפחה מדור לדור. הנשים המבוגרות ישבו זו ליד זו, כל אחת ומחברתה בידה. הזמרת המובילה היתה זו שפותחת בשירה, קובעת את הלחן ומחליטה מתי לשנותו.

מתוך 300 השירים הידועים ברפרטואר היהודי של שירי מליאלם, יותר מ-50 שירים קשורים בחתונות. רבים מהם הושרו באירועים מיוחדים במהלך סדרת טקסי החתונה, שנמשכה בדרך כלל שבועיים. חגיגות הקהילה נערכו בשבוע החתונה ובשלוש שבתות – אחת לפני טקס החתונה ושתיים אחריו. היו שירים מיוחדים הלחנים נבדלים זה מזה בסגנונם ובמקורם. אחדים הם לחנים עממיים בסגנון קרלה (למשל שירים מס' 2, 7, 11); אחדים שאולים מהליטורגיה ומהפיוטים של קרלה (למשל שירים מס' 17, 29, 32); אחדים הם כפי הנראה לחנים מקוריים. כמה שירים ציוניים משלהי שנות החמישים ומראשית שנות השישים נכתבו ללחנים הודיים פופולריים, ובהם שירים מסרטים ושירים פוליטיים (שירים מס' 38, 39, 41, 42). הקלטות השירים מלמדות על גמישות רבה בביצוע – לחנים לשיר אחד נבדלים מקהילה לקהילה ולעתים מאירוע לאירוע. פעמים רבות המובילות את השירה מחליפות לחנים במהלך שיר אחד, למשל בשיר מס' 29, 'ברכת החתן', ובשיר מס' 18, 'שירה של שרה אומה'.

נסיבות ודרכי ביצוע

נשים יהודיות נהגו לשיר שירים במליאלם בלי ליווי כלים. הן שרו אותם לבדן או בקבוצות, בביתן או באירועים קהילתיים. בבית שרו הנשים לבד או עם בנות משפחה, להנאתן או כדי לשעשע וללמד את ילדיהן. חזרות לקראת אירועים ציבוריים היו הזדמנויות חשובות לשירה קבוצתית בבית. לעתים השתתפו בחזרות נשים ממשפחות אחרות שבאו ללמוד וללמד שירים. במסגרת זו אפשר שדנו בנוסחים של שירים ממחברות שירים פרטיות ומקהילות שונות ובאו לידי הסכמה לשם אחידות הביצוע. תהליך דומה חוות היום נשים קוצ'יניות מרחבי ישראל הנפגשות בקבוצות כדי הללו במחברות שירים כתובות ביד, והעבירו אותן מדור לדור. הן רשמו במחברות את מילות השירים החדשים שלמדו, ונשאו את המחברות עמן לחגיגות שבהן שרו את השירים. טקסטים של כ–300 שירים יהודיים במליאלם – כמה מהם בנוסחים רבים – נשמרו במחברות, והעתקים מצולמים שלהם נמצאים בספריית מכון בן צבי בירושלים. העתקים נוספים נמצאים במכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. העתיקה במחברות, שנכתבה בקוצ'י, היא מן המאה התשע־עשרה, והחדשות ביותר הועתקו בשנות השבעים של המאה העשרים בישראל. במחברות אלה משתקפת השכלתן של הנשים, שאינה מפתיעה בשים לב להקשר ההיסטורי של קרלה, המיוחדת בין שאר מדינות הודו הן בדגש שהיא שמה על ידיעת קרוא וכתוב והן במעמדן הגבוה למדי של נשים.

יש חפיפה ניכרת בין רפרטואר השירים של זמרים יחידים לבין הרפרטואר של הקהילות היהודיות השוכנות בקרלה. שירים ומחברות שירים נדדו מקהילה לקהילה עם כַּלות שעברו להתגורר בביתם ובקהילתם של בעליהן, או כאשר חברי הקהילות השתתפו אלה בטקסים של אלה. שירים שהקהילות חלקו ביניהן תכופות, פיתחו וריאנטים רבים, כמו למשל 'שיר ברכה' (שיר מס' 28), שנמצא ב–19 מחברות. אפילו שירי 'פַּלִּי' (בית כנסת), הקשורים במפורש בקהילות מסוימות, הושרו בפי בני קהילה אחרת בלי הגבלה. למשל, לאה אליהו מקהילת טֵקוּמבְּהָאגַם בארנקולם שרה שיר על בית הכנסת של טקומבהאגם בקוצ'י (שיר מס' 15), ואילו השיר על בית הכנסת שלה בארנקולם (שיר מס' 16) מושר בפי מרים דניאל מקדַווּמִבָּהָאגַם-קוצ'י.

רקע: יהודי קרלה ושיריהם

לפני שעלו יהודי קרלה לישראל, בראשית שנות החמישים של המאה העשרים, הם חיו במשך למעלה מאלף שנים בחוף הדרום-מערבי של הודו, קרלה של היום, בנוחות יחסית. הם היו צאצאי הסוחרים היהודים שהתיישבו בחוף קרלה, חבל ארץ פורח של עצי קוקוס ושדות אורז פוריים, וצומת עתיקה של מסחר בינלאומי. לסוחרים היהודים בקרלה, וכמוהם למיעוטים הגדולים של הנוצרים והמוסלמים, היה מעמד גבוה למדי, והם התגוררו לצד הרוב ההינדי הסובלני. יהודי קרלה התארגנו בקהילות נבדלות; לכל אחת מהן היה בית כנסת משלה ותחושה של זהות תרבותית, ולכל אחת היו מסורות מוזיקליות מיוחדות בעברית ובמליאלם. בראשית המאה העשרים חיו בקרלה כ–2500 יהודים דוברי מליאלם בשמונה קהילות, כולן ממוקמות ברדיוס של כארבעים קילומטר: שלוש ברחוב אחד בעיר קוצ׳י, שתיים בעיר ארנקולם מעבר לנמל, אחת בכפר צ׳נַמַנגַלַם, אחת בכפר מַלָה ואחת בפרור. כולן, מלבד פרור, השתייכו בעבר לנסיכות קוצ'י, ולכן ניתן הכינוי 'יהודי קוצ'ין' או 'קוצ'ינים' לקבוצה כולה. כינוי זה מבדיל אותה מקבוצות אחרות של יהודים הודים – בני ישראל ויהודי בגדאד או עיראק – המתגוררים בסביבות בומביי וכלכתה, הרחק בצפון.

בעוד שאת הרפרטואר הייחודי של פיוטים בעברית שרו גם גברים וגם נשים, את השירים היהודיים בשפת המליאלם שרו נשים בלבד. הן שימרו את מילות השירים

מבוא

מאות שנים היו הנשים היהודיות של קוצי'ן שרות שירים יהודיים בשפת מליאלם של קרלה, הארץ הטרופית הקדומה בחוף הדרום-מערבי של הודו, שבה נולדו. שירים אחדים הם 'שירי תוכיים' טיפוסיים לקרלה, המופנים אל ציפורים צבעוניות נפלאות, כמו אלה המצוירות על הכתובה שבעטיפת התקליטור. את התוכיים האלה צריך לפתות בחלב או בפרי תמורת סיפור או ברכה. בשירים יהודיים אחרים בסגנון המקומי, מסופר על תהלוכות חתונה מלכותיות ואפיריונים, כלות עטויות זהב ופרחים צבעוניים בשערן, אב קדמון מהולל הבא מירושלים דרך הים בספינת עץ, ושליטים שתורמים קרקע וחומרים לבניית בית כנסת ענק. שירים רבים מבוססים על סיפורי המקרא, מתובלים במדרשים ומספרים סיפורים ידועים יותר וידועים פחות על שרה אימנו, על משה התינוק, על יציאת מצרים, על המלך דוד והיתוש ועל גורל בתו של המן. שירים אחדים הם שירי קודש, ואחרים הם ברכות לאירועים מסוימים. ברפרטואר גם שירים ציוניים בשפת מליאלם, שחוברו במאה העשרים ונועדו להכין את יהודי קוצ'ין לעלייה לישראל.

42 השירים שבתקליטור הם אך מעט מן הרפרטואר המסורתי של שירי נשים יהודיות במליאלם. רפרטואר זה כולל יותר מ–300 טקסטים, אך המנגינות של רובם נשכחו. עד לאחרונה היו השירים וביצועם בסכנת הכחדה, שכן כמעט כל יהודי קוצ'ין היגרו לישראל, ובני הדור הצעיר אינם מבינים עוד מליאלם. לשירים במליאלם ולפיוטים קו'ציניים בעברית. חקו, ליין ורובי שייכים לקהילת קוצ'ין בישראל. את השלבים האחרונים של הפקת התקליטור עשתה טלילה אלירם, מרכזת המחקר של המרכז לחקר המוסיקה היהודית, עם טכנאי הקול של הפונותיקה הלאומית אבי נחמיאס.

התקליטור נועד ללוות לא רק את התרגומים לעברית ולגרמנית של השירים היהודיים בשפת המליאלם שהוזכרו לעיל, אלא בעיקר את הכרך 'יובל – סדרת מוסיקה' של המרכז לחקר המוסיקה היהודית שיופיע בהמשך. יהיה זה כרך מקיף של שירי מליאלם יהודיים בשפתם המקורית ובתרגום לאנגלית, ויירשמו בו תעתיקים מוזיקליים וניתוח של המוזיקה ושל הטקסט.

אדוין סרוסי

זכריה יצר נוסח אחיד לכשבעים שירים, מתוך נוסחים רבים שנמצאו במחברותיהן של הנשים. בתהליך זה, הוא וג'ונסון יצרו תרגומים חדשים לאנגלית, לעתים לאחר עיון בתרגומים של דניאל. עבודה זו הייתה נקודת התחלה לתרגומים לעברית של חברה שלישית בצוות – אופירה גמליאל מן האוניברסיטה העברית בירושלים. גמליאל, כיום דוקטורנטית לשפת מליאלם, עבדה לצד זכריה על התרגומים שלה ועל הניתוח הספרותי. התרגומים מופיעים בספר 'יפיפייה – שירת הנשים של יהודי קרלה', בהוצאת מכון בן-צבי.

חוקרים ומוסדות נוספים עסקו בתחומים שונים של פרויקט זה: אלברכט פרנץ, חוקר סנסקריט משטוטגרט, עבד עם זכריה בפרסום תרגומים לגרמנית של מבחר In meinem Land leben verschiedene Völker, Baustein בקובץ In meinem Land leben verschiedene Völker, Baustein ;zu einem Dialog der Kulturen und Religionen (Schwabenverlag, Germany, 2002) דוד שולמן, פרופסור ללימודי הודו של אוניברסיטה העברית בירושלים; French Units – מרטין שמאנה, מומחית לתיאטרון מסורתי דרום הודי הקשורה ב Langues-Musiques-Sociétés (CNRS), Inde Médiévale et Moderne; Textes et Contextes ;(EPHE) and the Groupe d'Ethnocénologie (Paris 8, MSH-Paris Nord) גליה חקו, תלמידה לתואר שני במכון שכטר בירושלים, שהייתה שותפה במציאת אוספי השירים ובתרגום לשפות אחרות, וגם התוותה את הדרך להחייאת הביצוע שלהם בארץ; ציפורה (וינוס) ליין מטבריה, שתרמה לתעתיק של מילים בשפת מליאלם וסייעה בתרגומים; ששון רובי מבנימינה סייע מאוד בזיהוי מנגינות משותפות

שנאספו עד ראשית שנות השמונים. אחר כך קיבלה עליה את מלאכת התרגום רובי דניאל המנוחה – אישה משכילה, מוותיקות העדה הקוצ'ינית בישראל – שנולדה וגדלה בקוצ'י במשפחה של מומחים לשירה. בשנת 1984 פרסמו דניאל, אייזנברג ומרים דקל חוברת ובה תשעה שירים בתרגום עברי ובתעתיק עברי. בשנות התשעים ומרים דקל חוברת ובה תשעה שירים, ו–13 מהם הופיעו בספר שהוציאה עם ג'ונסון תרגמה רובי דניאל יותר מ–130 שירים, ו–13 מהם הופיעו בספר שהוציאה עם ג'ונסון (Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers, Jewish Publication Society, 1995)

עבודת הצוות התרחבה מאוד בשנת 1999. ביוזמתה של ברברה ג'ונסון החל צוות בינלאומי ורב-תחומי של חוקרים לבחון היבטים הקשורים בשירים היהודיים בשפת מליאלם. תוספת חיונית לפרויקט הזה הייתה השתתפותו של סקריה זכריה (Scaria Zacharia), פרופסור מומחה לשפת מליאלם ולספרות בשפה זו, שנכתבה בין המאות ה–16–18, וראש המחלקה למליאלם באוניברסיטת סרי סנקרצ'ריה לסנסקריט בקלדי, קרלה (Sree Sankaracharya University of Sanskrit in Kalady, Kerala). פרופ' בקלדי, קרלה (Sree Sankaracharya University of Sanskrit in Kalady, Kerala). פרופ' זכריה התלהב מן המחקר כאשר מצא בשירים היהודיים יסודות לקסיקוגרפיים זכריה התלהב מן המחקר כאשר מצא בשירים היהודיים יסודות לקסיקוגרפיים ותחביריים ארכאיים רבים המיוחדים לשפת מליאלם של היהודים, לצד אוצר מילים עברי וטרנספורמציות טקסטואליות אופייניות לספרות שבעל-פה. בהיותו בלשן, יכל זכריה לפענח את השירים מתוך הבנה שאף הזמרות הקוצ'יניות הידעניות ביותר

הקדמה

תקליטור זה הוא אחד מתוצרי הפרויקט של מחקר השירים היהודיים מקָרָלָה (מדינה בדרום־מערב הודו) בשפת מליאלם. ראשיתו של פרויקט זה בעבודתה של האנתרופולוגית המנוחה שירלי ברי אייזנברג, בשנות השבעים ובראשית שנות השמונים של המאה ה–20, ובעבודתה של עורכת התקליטור הזה, האנתרופולוגית ברברה ג'ונסון ממכללת אית'קה שבמדינת ניו יורק. הן ערכו את ההקלטות השיטתיות הראשונות וליקטו טקסטים במליאלם מתוך כתבי יד של נשים יהודיות בהודו ובישראל.

הקלטות אלו ואחרות שעשו אדית גרזון-קיווי, אביגדור הרצוג, מרשה ולרשטיין (סיבוני) ומרק קירשבאום נמצאות באוסף הפונותיקה הלאומית שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. העתקים של כתבי היד נמצאים במכון בן-צבי בירושלים.

עד שנות השבעים של המאה העשרים כמעט לא היה ידוע קיומם של שירי מליאלם יהודיים מחוץ לקהילת יהודי קרלה, לבד מחוברת קטנה שחיבר א"א סימון בקרלה בשנת 1947. הניסיונות לתרגם ולפרסם את השירים החלו כאשר אייזנברג וג'ונסון חברו עם פ"מ ג'וסאי (P.M. Jussay), פרופסור לאנגלית בגמלאות ועורך עיתון בקרלה. ג'וסאי התוודע לשירים בעזרת ידידים יהודים בקרלה. הוא תרגם כמה שירים לאנגלית, פרסם כמה מאמרים עליהם וערך מפתח ראשוני מקיף של כל השירים

מסטרינג ועריכה דיגיטלית: בן ברנפלד פיקוח טכני והקלטות באולפן הפונותיקה הלאומית: אבי נחמיאס תרגום לעברית: מיכל בן־צור עריכת לשון: רותי פריד עיצוב ועימוד גרפי: סטודיו FLYERS תמונת השער: פרט מתוך כתובה מקוצ׳ין, באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים

(c) and (p) The Hebrew University of Jerusalem

האוניברסיטה העברית בירושלים • הפקולטה למדעי הרוח

המרכז לחקר המוסיקה היהודית

בשיתוף עם בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

הועדה האקדמית של המרכז לחקר המוסיקה היהודית יו"ר: משה אידל יורם בילו, רות הכהן, דון הרן, גלית חזן־רוקם, יום טוב עסיס, יורם צפריר, אליהו שלייפר

8L02005A 635

2. 6

מנהל: אדוין סרוסי

אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל >>> 18

עורך: אדוין סרוסי

הו תוכי רב יופי! שירי גשים יהודיות מקרלה

מבחר ודברי הסבר מאת ברברה ק' ג'ונסון תרגום השירים לאנגלית מאת סקריה זכריה וברברה ק' ג'ונסון

האתרינרשים בלבים האתרינרשים בלבים יוושליים

המרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים

CD 5948

1. Lokam irubhāgannaļil (Our Ancient Hope) 0:42
2. Pāloțu palam taruven (Parrot Song) 1:31
3. Ponnāņam tiņțu (Dressed in Gold) 1:12
4. Makka mõtu nikka põka (Golden Palanquin) 1:19
5. Tampiran Muyimpuanankāra manka (The
Elegantly Adorned Bride) 1:13
6. Vayalil vasikkum striye (Dwelling in the Field) 1:58
7. Ponnițța meni (Gold-Clad Body) 1:53
8. Ĕlunettu nīrāți (After the Bath) 0:47
9. Sariman talamūți (The Noble Bridegroom) 2:04
10. Ñānnațĕ maņavāļan (Our Bridegroom, Our
Bride, Prosper, Prosper!) 1:40
11. Kappalile (In the Ship) 1:28
12. Antali patum kiliyě kelu (Oh Singing Bird) 1:28
13. Ŏru pacca pakki (A Green Bird) 0:51
14. Yĕruśalāyinnu vannāno (The Song of Evaray) 1:40
15. Mutiyayi ninnu (Tekkumbhagam-Kochi
Palli Song) 1:01
16. Nalla karinkallu (Tekkumbhagam-Ernakulam
Palli Song) 1:15
17. Utayavan arulālē (Song for the Dedication
of a Torah Scroll) 0:56
18. Song of Sarah-Umma (Mother Sarah) 4:14
19. Joseph the Righteous (Yossef HaTzaddiq) 5:03
20. Mūlamuteyon ekan (Baby Moses Taken
from the Water) 1:56
21. Maravil ŏlivāya (Hidden God!) 1:09
22. Misrinnu mintatupole (Redeemed from Equat) 1.36

23. Muyimpāya Tampirāntě (When Moses
Received Knowledge) 1:29
24. Tampirān Muyimpu Śāūlameleh (David
and the Mosquito) 1:28
25. Šělomŏ Meleh pāțiya pāțțu (Ten Songs of
King Solomon) 1:28
26. Adhāra pětti (The Document Box) 1:30
27. Věntunna stuti (Hanukkah Song) 1:26
28. Vālvanna vālvum (Blessing Song) 0:47
29. Blessing for the Bridegroom 3:42
30. Santoșam pĕrutayirikka maņavāļa
(Happiness to the Bridegroom) 0:49
31. Ūņu namakku (Our Food) 1:10
32. Yā! Nintĕ (Open Your Gate) 1:07
33. Ore divisam (Each and Every Day) 1:26
34. Ati mulatayi porule (Creator Who Gave
Discernment) 1:52
35. Ajnañām astamiccīțum (The Messenger of
Good Tidings Proclaims) 1:19
36. Namakkulla rājyam (Our Country) 1:23
37. Kirttiyerum Hěrsěl (Herzl the Great and Glorious) 0:50
38. Enni čņņi tirttu dinam (The Fifth of Iyyar) 1:26
39. Udayamāy, udayamāy (It Is Dawning) 1:18
40. Naśikkukayilla ini nām (We Will Not Be
Destroyed) 1:29
41. Isrāčl patākē (The Flag of Israel) 1:52
42. Põnnaliya praśnam vannu (Golden Aliyah) 1:11
43. Lokam irubhāgannaļil (Our Ancient Hope) 2:29

Jewish Music Research Centre • The Hebrew University of Jerusalem • www.jewish-music.huji.ac.il

DOD 20105 Lange 1 01200 L L TL 072 2 CEREARD TO AND A STAR

-811