НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДУИЗМА И ИНДИЙСКОЙ РАГИ

Работа представлена кафедрой теории музыки Дальневосточной государственной академии искусств. Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Е. М. Алкон

В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия важнейших идей индуизма, а также психоэмоциональных особенностей религиозного направления бхакти с феноменом профессиональной музыки устно-письменной традиции Индии – рагой вокальной традиции кхаяль.

Ключевые слова: индуизм, рага, кхаяль, музыкальное мышление.

N. Savvina

SOME ASPECTS OF COOPERATION OF HINDUISM AND INDIAN RĀGA

The article examines some aspects of cooperation among religious-philosophical representations of Hinduism and features of bhakti as a religious direction with rāga – a phenomenon of professional music in the verbal-written tradition of India – and its vocal tradition khayal.

Key words: Hinduism, rāga, khayal, musical thinking.

Необходимость выявления связей между музыкальными и религиозно-мифологическими системами обусловлена их тесным взаимодействием. Согласно исследованиям музыковедов-востоковедов (В. Юнусовой, Т. Джани-заде, С. Лупиноса, Г. Крылова, И. Влаевой-Стояновой, Н. Черкасовой, Л. Шамиловой и др.) это взаимодействие обнаруживается не только в сфере культовой музыки, которая собственно и призвана обслуживать ритуал, но и в сфере музыкальной классики

устно-письменной традиции*. По мнению Е. Алкон, каждой религиозно-мифологической системе соответствует та или иная традиция устно-письменного музыкального профессионализма, что обусловлено проявлением свойств особого вида музыкального мышления — религиозно-мифологического [2]. Одним из перспективных в данном направлении нам представляется поиск связей между индуизмом и концепцией раги** как системами в целом, так и на уровне отдельных

мировоззренческих направлений и музыкальных традиций, находящихся в их рамках.

Индийская классическая музыка формировалась и развивалась в период, когда индуизм был ведущей религией в Индии. Сложившийся в I тысячелетии н. э., индуизм, как отмечают исследователи, впитал в себя весь предыдущий опыт религиозно-философских поисков. Он представляет собой, по меткому выражению Л. Васильева, «практически всеядную» систему, двери которой «всегда были широко открыты, а сила <...> была такова, что все готовые войти в эти двери оказывались перед реальной угрозой раствориться в океане индуизма» [3, с. 512]. Данная религиозная система имеет внутри себя разнообразные направления, течения, обусловленные региональными особенностями, которые были иногда настолько различны, что вступали в противоречие с некоторыми постулатами самого индуизма.

Несмотря на то, что первое описание индийской раги приходится на V-VII вв., ее формирование началось значительно раньше. Т. Морозова считает, что указанный период является завершением начального этапа формирования института раг [8, с. 25]. Нетрудно заметить, что хронологически рага формировалась и развивалась параллельно с индуизмом, что дает основание, учитывая значимость данной конфессии для индийского образа жизни, говорить о непосредственном воздействии ее на концепцию раги. Наиболее очевидно, на наш взгляд, это воздействие проявляет себя в многоаспектности самой раги. Как индуизм проникает во все сферы, выступая образом жизни индийцев, так и рага проявляет себя во всех видах искусства.

Одной из интереснейших форм проявления раги является североиндийская вокальная традиция кхаяль, достигшая своего расцвета в XVII—XVIII вв. Считается, что кхаяль как продукт индо-мусульманского культурного синтеза испытал на себе значительное влияние двух неортодоксальных направлений — бхакти и суфизма, находившихся в лоне ведущих религиозных систем средневековой Индии — индуизма и ислама.

Упоминание о бхакти можно обнаружить в литературных источниках V–IV вв. до н. э.

В древнеиндийской религиозно-философской мысли бхакти означало преданность божеству, сопричастность ему. Высшая цель последователей бхакти – освобождение (мокша), достичь которого можно посредством соединения души с божественным началом. Однако как самостоятельное это духовно-религиозное движение сформировалось в VI—VIII вв. н. э. и, довольно быстро распространившись практически на всей территории Индии, стало образом жизни и верой большой части населения страны. Исследователи отмечают значительное влияние бхакти на различные виды искусств, особенно на поэзию и музыку [4, с. 17].

Суфизм как одно из многочисленных течений ислама возник в VIII в. и к XIV-XVI вв. достиг своего расцвета. Благодаря своему широкому географическому распространению и проникновению в самые различные социальные слои, суфизм оказал значительное влияние на сферу художественного творчества. «Он затронул, – пишет В. Юнусова, практически все области культуры Ближнего и Среднего Востока, Закавказья и Средней Азии, вторгаясь в сферу мировоззрения, творческих принципов, эстетических идеалов поэта, музыканта, художника; диктовал особый круг образов; законы формы создаваемых произведений» [11, с. 91]. Основные идеи суфизма – непосредственная связь человека с богом, приближение к нему посредством мистической любви и конечное растворение в нем – сходны с идеями бхакти. Считается, что суфизм, распространившись на территории Северной Индии, оказал на бхакти заметное влияние.

Как правило, исследователи отмечают влияние названных религиозных течений на кхаяль в сфере образно-поэтического содержания. Наиболее популярной темой являются отношения Кришны и его возлюбленной Радхи, рассматриваемые в поэзии бхактов как олицетворение отношений между божеством и человеческой душой. Считается, что любовная сфера находит в кхаяле свое наиболее полное и многогранное выражение. Все возможные сюжеты пронизаны идеей любви, поскольку, согласно концепции бхакти, именно любовь в различных ее проявлениях в конечном счете является средством

общения с богом, в результате которого и достигается освобождение – мокша.

Каждая рага несет определенную присущую только ей эмоцию (раса), вызывая у слушателя чувство эстетического удовлетворения. Вследствие устойчивости связи раги и расы последняя со временем приобрела характер знака определенной эмоции [9, с. 55]. Наиболее важными для кхаяля нам представляются раса шрингара (любовное, эротическое чувство) и раса бхакти (духовная преданность), поскольку обе они соотносятся с любовным чувством в двух его наиболее важных ипостасях: романтической и религиозной.

Примечательно, что современная психология эмоций относит любовь к базовым чувствам и определяет ее как паттерн эмоций, т. е. как комбинацию, включающую другие базовые эмоции: интерес-возбуждение и удовольствие-радость [6, с. 411]. Состояние радости часто сопровождается ощущением энергии и силы. «В состоянии радостного экстаза человек ощущает необыкновенную легкость, энергичность, ему хочется летать, и он порой действительно ощущает себя воспарившим, и тогда все приобретает для него иную перспективу, иное значение» [6, с. 153].

В данном психологическом описании эмоции радости обнаруживается сходство с идеями бхакти и суфизма, нашедшими свое воплощение в ритуальной практике: глубокое и длительное переживание чувства любви посредством медитации приводит к экстатической радости, в результате которой человек ощущает полное свое единение с объектом радости (в данном случае с божественным началом). Драматургия ритуала сознательно выстраивалась его участниками, образуя непрерывную линию возрастающего эмоционального напряжения.

Очевидно, что сходство способов создания эмоционального напряжения обусловлено психологическими причинами, в частности особенностями функционирования полушарий головного мозга. Так, Е. Алкон, ссылаясь на исследования П. Симонова, высказывает мысль о «способности правого полушария,

т. е. без применения логических операций, отличать истину от лжи, и о «беспринципности» в этом вопросе левого полушария, при условии отключенности правого» [1, с. 9]. В условиях овладения сакральным знанием как знанием истины, очевидной становится роль правого полушария. Его активизация возможна при одновременном торможении левого. В ритуальной практике это торможение может быть достигнуто двумя способами: медитацией и экзальтацией. В результате медитации прекращается снабжение информацией левого полушария (посредством расслабления, неподвижности, сосредоточении внимания на одном неподвижном предмете). Роль экзальтации заключается в перегрузке левого полушария (посредством ускорения темпа, использования резких звуков, хаотичных движений), что рефлективно также ведет к его торможению [7, с. 514-515].

Погружение в эмоцию посредством непрерывного «нагнетания эмоциональной энергии» (И. Еолян), применяемое в ритуальной практике суфиев и бхактов, в раге традиции кхаяль является, на наш взгляд, одним из основных параметров при структурировании текста. Двухстадиальность (наличие двух разделов) кхаяля, а также принципы развертывания текста в медленном (бара) и быстром (чхота) разделах можно соотнести с двумя способами создания эмоционального напряжения в ритуале – медитацией и экзальтацией, соответственно. Для бара кхаяля характерен медленный темп, особое внимание к отдельным протяженным звукам, рассредоточенный характер тематизма, для чхота – быстрый темп, ритмическая активность, заметная роль концентрированных тем. Все применяемые музыкальные средства направлены на активизацию правого полушария головного мозга, отвечающего за эмоциональные процессы.

Полагаем, что дальнейшие исследования музыкальных традиций Востока в контексте соответствующих им религиозных систем позволят не только выявить особенности структурирования музыкального текста, но и приблизиться к пониманию специфики музыкального мышления религиозно-мифологического типа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- * Выделение в рамках устной традиции творчества сферы профессионального искусства, предполагающего наряду с устными и письменные формы бытования, фиксации и трансляции, позволяет исследователям рассматривать данный тип творчества как устно-письменный (термин С. Лупиноса).
- ** Рага центральное понятие индийской классической музыки, которое в современных исследованиях рассматривается как многоуровневое системное явление. Культурологический подход к изучению раги, широко применяемый в последние десятилетия, позволяет рассматривать ее в одном ряду с другими типологически сходными явлениями музыки Востока (макам, мугам, маком и т. д.), что «свидетельствует об утверждении данной модели мышления в общемировом музыкальном сознании». См. : [5, с.108].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Алкон Е. М.* Музыкальное мышление Востока и Запада континуальное и дискретное: исследование. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999.
- 2. *Алкон Е. М.* О специфике творческих парадигм в музыке Востока и Запада (опыт постановки проблемы) // Новое видение культуры мира в XXI веке: материалы междунар. науч. конф. Владивосток, 2000 г. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2000.
  - 3. Васильев Л. С. История религий Востока: учеб. пособие. М.: КДУ, 2006.
- 4. *Гороховик Е*. Вокальные традиции североиндийской классической (Хиндустани) музыки: Вопросы генезиса и динамики становления: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Вильнюс, 1990.
- 5. *Гороховик Е. М.* Понятийно-терминологический аппарат североиндийской классической музыки в его взаимосвязях со спецификой музыкального мышления: введение в проблематику // Проблемы терминологии в музыкальных культурах Азии, Африки и Америки: сб. науч. тр. МгдоЛк. М., 1990.
  - 6. Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2003.
- 7. *Кулаичев А. П.* Шри Янтра тайны психофизиологии // Гита альтернатива выбора: Энциклопедический сборник: философия, религия, история, поэзия / под ред. А. П. Кулаичева. М.:Тривола, 1999.
  - 8. Морозова Т. Е. Рага в музыке Хиндустани: Современный период. М.: Изд-во ИКАР, 2003.
  - 9. Музыкальная эстетика стран Востока / общ. ред. В. Шестакова. Л.: Музыка, 1967.
- 10. *Юнусова В. Н.* Ислам музыкальная культура и современное образование в России: монография. М.: Хронограф; ИНПО; ИБП, 1997.