Лекція 12. **Індійська музично-танцювальна культура**

Музичне мистецтво Індії багате й різноманітне. Його особливий колорит – мелодика, ритмика – дуже впізнаваний, його неможливо сплутати ні з чим іншим. Багатий пісенний та інструментальний фольклор регіону складає глибинне підгрунтя для професійного мистецтва. Індійська музика з глибокої давнини в органічному зв’язку з поезією (співом) і танцем. Часто спів супроводжується грою на інструменті соло (як правило, це щипкові – *ситар* або *віна),* що підтримується ритмічною орнаментацією ударних (наприклад, *барабаном табла*) і фоновим щипковим інструментом (приміром, *тампурою*). Надзвичайно різноманітна в індійській музиці ритміка. І тому музикант, який супроводжує ситариста, граючи на табла, має вловити імпровізаційний задум головного соліста і не тільки підтримувати його акомпанементом, але й уплітати своє відчуття провідної мелодії. Таким чином, це більше, ніж простий акомпанемент, це – дует, якість виконання якого багато в чому залежить від обох виконавців. *Неперевершеним виконавцем гри на ситарі впродовж багатьох років був Раві Шанкар.* Саме він познайомив західну публіку з класичною індійською музикою, завдяки йому вона стала відомою всьому світові. Віртуоз співпрацював з багатьма знаними музикантами. *За свою кар’єру він тричі був удостоєний престижної музичної нагороди Американської академії звукозапису «Греммі».* А згідно з Книгою рекордів Гіннесса, музична кар’єра Раві Шанкара стала найтривалішою у світі.

Індія – визнана «академія» танцю. Цей вид мистецтва дійшов до наших днів з найдавніших часів, фактично залишившись незмінним. Перші згадки про нього містяться в «Ригведі» (один з канонічних текстів індуїзму та індійської літератури загалом, відомих як Веди). Фрески, скульптура і рельєфи стародавніх храмів відтворюють різноманітні танцювальні пози і композиції. Так, барельєфи храму Шиви зображають 108 канонічних поз-рухів класичного танцю . Індуська традиція приписує танцю божественне походження. Його творцем і першим виконавцем вважається божество Шива, зване також Натараджа. Три найвідоміших індуських божества – Шива, Калі та Крішна – як правило, представлені в танці. У Давній Індії танець був обо- в’язковою частиною релігійного ритуалу. Його виконували храмові танцівниці девадаси («рабині Бога»). Танець індійці розглядають як зриму поезію. Танцювальні рухи, пози, жести, міміка являли собою своєрідну символічну мову. У танцях оживали індійські міфи та сказання. Дивовижною особливістю індійського танцю є саме жести. Вони можуть бути наслідувальними, описовими, такими, що підказують, і навіть символічними, передавати цілу гаму почуттів та думок. Поступово занурюючись у світ танцю, глядач починає легко «читати» символіку рухів виконавця чи виконавиці. Вони в буквальному сенсі розповідають: наприклад, «кажуть»: прийди, іди геть‑ або благословляють: долоня стає благословляючою чашечкою лотоса‑ з кінчиків пальців злітають птахи, рухи можуть означати небеса та землю, рай і пекло. *Індійський танець підрозділяють на народний, класичний, напівкласичний та естрадний (кінотанець)*. Є два види класичного танцю – *нрітта і нрітья*. *Нрітта* – це суто технічний танець, позбавлений смислового навантаження. *Нрітья* – сюжетний танець, що включає також міміку і жестикуляцію. Кожна сюжетна ідея розглядається з точки зору різних настроїв. Цей стан підтримується за допомогою вокального й інструментального акомпанементу – «бхава сангитам» (емоційна музика). *Танець відіграє важливу роль у традиційному театрі Індії*. Наприклад, якшагана – містеріальна драма, що поєднує спів, діалог і танець. Сюжети п’єс якшагана черпає з індійського епосу – «Махабхарати», «Рамаяни» і «Хагавата-пурани». Танець представлений динамічними рухами героїчного характеру. Мова жестів практично відсутня, міміка природна. Ритмічні комбінації покликані відобразити настрій героя або зміну ситуації. Костюм і грим створюють відповідне емоційне сприймання дійства. З давніх часів танець нерозривно пов’язаний з життям індійців. Але якщо класичне мистецтво завжди залишалося долею професіоналів, то народні танці були зрозумілі й доступні кожному. Сьогодні без них не обходиться жодна радісна подія в житті людей – ні прихід весни, ні збір урожаю, ні весілля.

*Естрадний танець* (або кінотанець) – це суміш класичних, індійських народних та європейських танців. Він завжди відповідає духові часу, використовує сучасні мелодії і ритми, комп’ютерну графіку і спецефекти. Танці Індії – невід’ємна частина її культурної спадщини, що пов’язує минуле і сьогодення. Функціонують численні школи й інститути класичного танцю, організовуються виступи популярних артистів, танцювальні мелодії незмінно посідають верхні рядки в хітпарадах.

Індійський кінематограф відомий у всьому світі. І байдуже, дивитеся ви такі фільми чи вони вам не до вподоби, але факт лишається фактом: більшості людей ця кіноіндустрія відома. Хай там як, кожен бачив хоча б фрагмент з індійського фільму. Подобаються вони чи ні, але, безсумнівно, ці кінотвори дивують своїми почуттями, емоціями та піснями. У кожному прояві фільму відчувається багатий світ цієї незвичайної країни. Індійському кіно властива шаблонність сюжетів – поведінка персонажів майже завжди є стереотипною і передбачуваною (зазвичай герої активно борються зі злом і, як правило, перемагають його). Але, незважаючи на це, фільми вражають нас своєю щирістю та музичною складовою. *Індійські фільми в сучасному розумінні – це, по суті, мюзикли, адже не існує жодного без музично-танцювальної складової.* Пісні з кінофільмів – у повному розумінні слова легка, шлягерна музика – дуже популярні в країні, тиражуються мільйонами дисків, часто звучать по радіо, знаходять величезну аудиторію переважно в широкому міському середовищі. Серед композиторів кіномузики є дійсно талановиті, такі, що створюють мелодійні ліричні пісні, що легко запам’ятовуються, з яких далеко не всі можна назвати одноденками.

Культура і мистецтво Індії справили значний вплив на розвиток мистецтва різних регіонів світу. Наприклад, музиканти вивчали індійське виконавське мистецтво, зокрема гру на національному інструменті ситарі. Індійське музичне мистецтво означилося й у творчості європейських музикантів, наприклад, Ферруччіо Бузоні, Сиріла Скотта, а також у доробку видатного французького композитора Олів’є Мессіана (симфонія «Турангаліла»). З іншого боку, одну з найбільш упізнаваних пам’яток не тільки в Індії, але й у всьому світі – мавзолей Тадж-Махал в Агрі, тодішній столиці індійської імперії Великих Моголів – вважають «перлиною» мусульманського мистецтва в Індії, яскравим зразком архітектури стилю моголів, який поєднує в собі елементи індійського, персидського й арабського архітектурних стилів. У 1983 році споруду визнано об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Завдання на узагальнення матеріалу:

1. Що найбільше привернуло вашу увагу в мистецтві Індійського культурного регіону?

2. Порівняйте можливості різних кінематографічних шкіл світу.

3. Поясніть вислів «Якщо в бойовику зброя, що висить на стіні, обов’язково вистрілить, то в індійському фільмі вона співатиме й танцюватиме».

Домашнє завдання: створіть рекламну публікацію або презентацію для мандрівок Індією «Індія вражає».