

Ритмическая система Хиндустани, традиции северной Индии

О музыке Индии

Говоря об индийской музыке, довольно сложно рассуждать о ней в целом, а в рамках статьи практически не представляется возможным, так как музыка Индии, впрочем как и сама Индия, отличается необычайным разнообразием и богатством форм. При внимательном взгляде на индийский субконтинент становится ясно, что он объединяет настолько разные народы, культуры и религии, что порой даже соседи говорят на разных языках. Итак, в этническом и культурном многообразии выделяются два основных направления, две большие ветви: традиция северной Индии - Хиндустани, и Южной – Карнатик. В каждой из этих традиций существует своя классическая система музыки, и мы здесь хотим углубиться в некоторые особенности музыки Хиндустани, а именно её ритмической основы. Следует сразу заметить, что мы будем говорить в первую очередь о классической традиции, а не о духовной, народной (фольклорные традиции в каждом регионе свои и значительно отличаются друг от друга) или, так называемой, полуклассической. Традиция Хиндустани изначально уже является синтезом культур и мировоззрений хинду и мусульман, и эта музыка звучит именно так, как мы её слышим сейчас в результате их длительного взаимодействия. При этом не надо забывать о сикхизме и множестве других конфессий, представители которых тоже живут на территории северной Индии и Пакистана. Так что и духовно эта музыка многосложна и неоднородна, что на мой взгляд делает её феномен ещё более ценным для общечеловеческой культуры. Вообще, в отличие от многих классических традиций мира, Хиндустани имеет способность впитывать и перерабатывать очень разные влияния, трансформируясь, и при этом ни на секунду не переставая оставаться самой собой. Одним словом, мы имеем дело с живой традицией, древней и одновременно современной.

Теперь поговорим о классических ритмах северной Индии

В основе ритма лежит понятие «Тал», или цикл времени, разделённый на то или иное количество равных частей, ударов - «Матра». Чтобы лучше понять феномен тала можно, например, сказать, что минута - это тал, состоящий из шестидесяти матра - секунд. Можно так же сравнить тал с европейским «Тактом», ведь принципы ритма – отмечаемые одинаковые или кратные друг другу отрезки времени, - едины для всех музыкальных культур. Дело, наверное, в том, что ритм присущ всему, что нас окружает и чем мы являемся, а музыка – это одна из форм выражения нами того, что мы хотим передать с помощью пространства звука (мелодии, гармонии) и времени звука (ритма).

Проще всего показать несколько примеров тала. Однако, прежде ознакомимся с несколькими терминами, а так же с системой нотации, называемой «Бол», или «Парант», которая состоит из определённых слогов, обозначающих соответствующие звуки ударного инструмента, либо танцевальных движений и стэпов (слово Бол на Хинди обозначает речь, слово) . Следует сразу отметить, что северо-индийский « Бол» и южно-индийский «Коннакол» имеют принципиальные различия не только в построении форм, но так же и в прикладном смысле. Поясню: Коннакол состоит, в основном, из ритмических построений (рисунков), универсальных и применимых ко всем ударным инструментам и танцевальным стилям южной Индии, при этом одни и те же слоги и «слова» - рисунки по-разному звучат на разных инструментах. То есть, Коннакол - это общая система речевой нотации ритма в традиции Карнатик.

Бол – это именно система нотации, применимая к определённому инструменту, или танцу. То есть, то, что мы играем или танцуем, то и говорим. Слоги и слова здесь у каждого инструмента различны, и обозначают не просто ритмические рисунки, а именно те звуки, которые извлекаются из инструмента, или определённые движения танцора. Итак, в нашем случае это будут слоги, используемые для табла, самого распространённого ударного инструмента в Хиндустани. Табла состоит из двух барабанов, называемых дая и бая, – правого и левого. Звук дая

высокий и звонкий, с постоянным тоном, который настраивается в тональности исполняемой композиции. Звук бая низкий и глухой, с изменяющимся тоном.

Dha, Ta, Na, Dhin, Tin, Tun, Ghen, Kat, Tit, Ra. – всего десять основных слогов, обозначающие десять звуков, складывающиеся в слова и предложения. Ввиду невозможности пояснить, как же они звучат на самом деле, скажу лишь, что Dha и Dhin исполняются одновременным ударом по двум мембранам, Ghen и Kat только по бая, остальные удары только по дая. При этом звонкий согласный звук «Dh» с придыханием, а так же «Gh» обозначают наличие низкого звука бая, глухие согласные «T» и «K» - его отсутствие. Окончания слогов меняются в зависимости от композиции и удобства произнесения, так, например, «Kat» в сочетании с другими звуками превращается в «Ka», «Ke», «Ki», а «Tit» в «Ti», «Te», «Ta».

Также необходимо знать несколько терминов и понятий в музыке Хиндустани:

САМ – первый, и обычно самый сильный удар цикла. Можно сказать это точка сборки всей ритмической системы.

АВАРТАН – один круг тала, цикл.

ТХЕКА – исполняемый собственно тал, как бы его скелет, используемый в основном для аккомпанемента.

Далее рассмотрим несколько наиболее популярных и практикуемых талов в музыке Хиндустани.

Итак, начнём с шестнадцатидольного цикла «тинтал», одного из самых значимых и распространённых в наши дни. Тинтал, из-за его популярности, часто называют царём индийских ритмов. Многие исследователи считают, что тинтал пришел в Индию вместе с мусульманами, а до него царствовал четырнадцатидольный цикл «дхамар», который, кстати, до сих пор живет и здравствует.

ТХЕКА тинтала звучит так:

¹Dha Dhin Dhin Dha /² Dha Dhin Dhin Dha / ⁰Dha Tin Tin Ta
/³Ta Dhin Dhin Dha

Здесь нам видно, что шестнадцать ударов разделены на четыре равных части, 4+4+4+4, и что начало каждой из частей обозначено цифрами 1, 2, 0, 3. Цифры 1, 2 и 3 обозначают часть, называемую ТАЛИ, а нулём обозначается часть КХАЛИ. Что это такое?

ТАЛИ означает «ладонь», или, скорее хлопок ладонью;

КХАЛИ означает «пусто», то есть отсутствие хлопка. Это можно назвать анти-акцентом.

В Тинтале первая ТАЛИ отличается от второй только тем, что первый удар тала, САМ, всегда значительнее, и, следовательно, сильнее акцентируется. КХАЛИ выражается отсутствием низких звуков, то есть Та приходит на смену Dha, а Tin сменяет Dhin. после КХАЛИ наступает третья ТАЛИ, которая приходит к САМ, и круг замыкается. Стоит отметить, что само слово «тинтал» и означает «три ТАЛИ». Такова структура тинтала, теперь мы можем сравнить её с другими, например, с десятидольным циклом «джаптал».

ТХЕКА джаптала:

¹Dhi Na / ²Dhi Dhi Na / ⁰Ti Na / ³Dhi Dhi Na

Внутренняя структура джаптала 2+3+2+3. Здесь также можно наблюдать симметрию, хотя части и не равны между собой, как в тинтале. КАЛИ равна первой ТАЛИ, а вторая и четвёртая ТАЛИ одинаковы. Надо сказать, что наличие части КХАЛИ в обоих талах делает их симметричными внутри себя, и многосложными, если же представить, что КХАЛИ звучит равноценно ТАЛИ, тинтал превратится в четырёхдольный цикл, а джаптал в пятидольный, так как мы не услышим никаких различий между частями. Так же КХАЛИ можно сравнить со временем сна, или зимой, когда только часть существа остаётся в мире материи, в данном случае звуковой. Но не все талы выглядят так симметрично, как два предыдущих. Посмотрим на сеимидольный «рупактал»:

ТХЕКА рупактала:

⁰Tin Tin Na / ¹Dhin Na / ²Dhin Na

В рупактале начало КАЛИ и САМ совпадают, что делает его менее уравновешенным и предсказуемым в сравнении с уже знакомыми нам тинталом и джапталом, да и со многими другими циклами. Возможно, такая асимметрия вызвана так же нечётным числом долей – семь, со структурой 3+2+2.

Вообще талов существует великое множество, в классической системе выделено шестьдесят четыре основных цикла, но их на самом деле значительно больше. Существует так же несколько, так называемых, полуклассических талов, называемых так потому, что они в основном используются в полуклассических традициях, например в тхумри, или в мусульманских песенных жанрах газаль, кавали. Так же эти циклы сопровождают духовной и народной музыке. Здесь следует выделить восьмидольный цикл «кхерава»:

Dha Ghe Na Ti Na Ka Dhi Na.

и шестидольный «дадра»:

Dha Dhin Na Dha Tin Na

Оба эти тала существуют в бесчисленном количестве вариаций в зависимости от случая и приложения, например ТХЕКА кхерава в аккомпанементе духовным песням Бхаджан будет звучать скорее всего так:

Dhin – Na Dhin – Dhi Na Ghe Dhin – Na Tin – Ti Na Ke (здесь тире означает пропуск доли, равный остальным ударам)

А в народной и популярной музыке возможен такой вариант ТХЕКА:

Ghe Na Dha Dhin – Dha Dha Tin Ghe Na Dha Tin – Ta Ta Tin.

Варианты дадра(Такие вариации обычно играют в удвоенном темпе, и называются ЛАРИ):

Dha Dha Tin Tag Dha Tin

Dha Ghe Ti Na Ki Na Ta Ghe Dhi Na Ghi Na

Повторюсь, что всё, здесь написано применительно только к табла, потому, что звучит как бы на языке этого инструмента. На других инструментах слоги и ритмы могут быть отличны от этих.

Конечно, невозможно в рамках статьи показать и сотую долю того что содержит в себе традиция. Но, думаю, что это правильно, и, я могу только надеяться на то, что, прочитав этот текст, читатель ощутит интерес к изучению, или найдёт здесь ответы на какие-либо вопросы в отношении индийской музыки. Безусловно, лучший способ изучения любой традиции – занятие с опытным преподавателем, учителем, желающим вложить знание в ученика, жаждущего получить это знание. Тогда процесс обучения и передачи ценной информации становится захватывающим и необходимым действием для обоих. Поэтому желаю всем ученикам найти своего настоящего учителя, а учителям - обрести учеников, способных впоследствии передать это знание. Ведь только так и продолжается жизнь традиции.