

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

Теплые встречи, незабываемые впечатления

Нам посчастливилось присутствовать на многих концертах, данных в честь нашей делегации. И надо сказать, что я лично не могу вспомнить два похожих друг на друга танца: все, что мы видели, поражаало оригинальностью исполнения, неподражаемостью оттенков.

Исполнение музыкальных произведений в Индии происходит в стиле состязания. На сцене сидят несколько артистов. Один из них под руководством дирижера начинает определенную мелодию. Вслед за ним ту же мелодию, но уже с вариациями, исполняет другой артист, на этот раз на другом инструменте. Затем на третьем инструменте с новыми вариациями ту же мелодию ведет третий артист. И так далее. Часто одна и та же мелодия повторяется всеми артистами два и три раза, и всякий раз с новыми вариациями. Восхищает и исполнение дирижера: он жестами как бы передает содержание музыки, следует сложнейшим ритмам, и, когда вступает весь оркестр, он направляет основного исполнителя, успевая в то же время одобрительно взглянуть на другого, направить и его. Если учесть, что ритмы индийской музыки необыкновенно сложны, а исполнитель главным образом импровизирует, то ясно, насколько трудна и сложна роль дирижера.

Народная индийская музыка красива, мелодична, богата разнообразными формами. Что же касается индийской классической музыки, то она очень архаична по содержанию, по формам, ее свободное развитие сдерживают многочисленные каноны.

Каждый индийский музыкант должен в совершенстве владеть исполнением раги (рага это как бы скелет той или иной мелодии). Раги не записываются: они передаются из поколения в поколение. Причем каждый новый исполнитель создает свои вариации, придает свою индивидуальную окраску произведению, сохраняя, однако, основные правила данной раги. Получается как бы импровизация на заданную тему. Инте-

Продолжение. Начало в «Правде Востока» за 30 марта.

ресно, что во время исполнения раги качество голоса певца или инструмента не так важно, как в европейской музыке. В Индии ценится главным образом артистическая сторона исполнения — то, насколько эмоционально музыкант смог передать свое понимание данной раги.

Вообще импровизация в индийском искусстве очень развита. Многие поэты читают свои стихи, не скандируя, а нараспев. Часто поэт является и певцом, и музыкантом. Во время многих встреч и банкетов в честь нашей делегации нам пришлось слушать не одного поэта, и большинство из них пело свои стихи.

Индийские писатели создали немало песен о дружбе индийского и советского народов. Многие из этих песен распеваются повсюду, становятся народными.

Мы слушали также и оркестры народной музыки. В частности, на концерте в Академии музыки, танца и драмы в Дели выступил оркестр из Кашмира. Инструменты оркестрантов были очень похожи на наши узбекские гуджак, чанг, тамбур, рубаб. Оркестр аккомпанировал певице, исполнившей поэтичную народную песню, которую, как нам сказали, поют только вечером...

Но, конечно, я, как балерина, главным образом интересовалась танцами Индии.

Индийские танцы делятся на классические и народные. Классические танцы, которые, так же как и классическая музыка, очень архаичны по содержанию и формам, имеют четыре стиля, причем каждый стиль характерен для одного из четырех основных районов Индии. Так «Бхарат Натьям» создавался в юго-восточной Индии. Танцовщица, рассказывающая один из легендарных сюжетов, демонстрирует красоту поз, каждое движение ее должно быть ритмичным и грациозным. Содержание танцев раскрывается посредством жестов и мимики. Многие века обучение этому танцу было важнейшей частью воспитания девушек.

Северная Индия славится другим классическим стилем — «Катхак». По преданию, сказочник Катхак, декламируя стихи из индийских героических эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата», пояснял их смысл жестами и движениями. Со-

временем эти простые движения были зафиксированы и превратились в условный выразительный язык жестов. Танец стиля «Катхак» замечателен разнообразием сложных ритмов, причем переход от одной части танца к другой разграничивается быстрыми, резкими поворотами.

Интересны танцы стиля «Катакхали». Одно из лучших представителей этого стиля — Гопинатха — ташкентские зрители помнят хорошо. «Катакхали» — это и драма, и танец. Музыканты-аккомпаниаторы исполняют текст, а значение их слов исполнитель передает средствами мимики, поз и жеста. Многие танцы этого стиля исполняются в масках.

И четвертый классический стиль — «Манипури». Особый оттенок танцев «Манипури» проявляется в грациозных, волнообразных движениях рук, кистей и буквально скульптурной выразительности поз.

Классические танцы являются сугубо каноническими, исполняются, строго следуя правилам, которые были собраны и систематизированы еще в древности великим индийским мудрецом Бхаратом. Разумеется, творческие поиски исполнителей классических танцев вынужденно ограничены существующими правилами. Но, конечно, знание классических танцев является как бы школой хореографической техники. Так говорят многие прогрессивные деятели индийской хореографии, и в том, что это верно, я убедилась на собственном опыте: настойчивое изучение классической техники (у нас, например, русской и европейской) помогает двигать вперед родное народное искусство.

В Индии нет оперы, нет и драмы в том понимании, которое придает драме у нас. Однако там высоко развито замечательное, поразительное по технике исполнения искусство пантомимы, способное передавать тончайшие драматические положения, психологические переживания.

В Бомбее мы были на спектакле малой балетной труппы под руководством Шанти Бардана. Давался балет «Панчатантра». Панчатантра это произве-

дение в пяти книгах, посвященное «искусству разумной жизни». По преданию, содержание этой книги рассказывает негуптевому сыну короля Омера Шанти мудрец Вишну Шарма, известный своей ученостью.

И вот после такого пролога начинается любопытное действие, рассказывающее о том, как дружба голубей, вороны, мыши, оленя и черепахи помогает им победить врагов. В заключение хор поет следующий текст:

Если звери пользуются высокой
наградой дружбы,
То какие чудеса может сделать
дружба у людей, которые
так мудры?

В исполнении этой пантомимы поражает необыкновенная «похожесть» движений артистов на движения представляемых ими птиц и животных. Вот голуби поднимаются в воздух, и хотя актеры не отрываются от земли, создается впечатление, будто они действительно летят. А вот важно и медленно движется черепаха. К ней мелкими, резкими и быстрыми шажками приближается мышь...

Вообще искусство выразительного жеста в Индии развито чрезвычайно высоко. Помню, в ночь под Новый год, в Хайдерабаде, госпожа Шиванти, обучавшая нас движениям индийского танца, по нашей просьбе расшифровала жестами несколько заданных ей сюжетов. Потом она показала нам движения на тему: «Ваши глаза, как цветок лотоса», «Я не могу вас любить, мое сердце принадлежит другому»...

Нас поразили необыкновенная выразительность жестов и мимики наших учителей, у которых мы брали по несколько уроков, и актеров, искусство которых нам довелось увидеть в концертах: Бинду Минакши из Бомбея, Балы Сарасвати и Камалы Лакшман из Мадраса. Но, пожалуй, самое незабываемое впечатление осталось у меня лично от искусства Удей Шанкара, замечательного танцовщика из Калькутты. В его труппе 28 человек. Четыре исполнителя его оркестра играют одновременно на ста пятидесяти народных инструментах!

Танцы в постановке Удей Шанкара оригинальны и неповторимы. В них как бы собраны элементы четырех классических стилей, обогащенные лучшими приемами народного танца. Поэтому хореографические сюжетные картины Удея

Шанкара непохожи на архаические классические танцы и в то же время чрезвычайно выразительны, экспрессивны. Некоторые теоретики хореографии в Индии справедливо считают Удей Шанкара талантливейшим художником, который смело ищет новые пути в индийском танцевальном искусстве.

И еще одно незабываемое впечатление об отдельном исполнителе — это впечатление о танцах молодого калькуттского актера Гопи Кришна. Гопи с детских лет под руководством деда, известного танцовщика, постиг искусство танца. Нас восхитил один танец в исполнении Гопи Кришна: он двигался чрезвычайно резко и ритмично, и в такт звенели привязанные к его ногам двести колокольчиков. Но вот он постепенно замедляет движения, и все меньше колокольчиков издает свои жалобные звуки. И только один колокольчик, послухший движению одной какой-то мышцы, еще звенит, но и его мелодичный звон постепенно угасает... Какое удивительное владение телом, какое изумительное чувство ритма!

...27 и 28 января на центральной площади столицы Индии — Дели не умолкала музыка. Здесь проходил фестиваль народных танцев, посвященный Дню Республики. Народные танцы Индии просты и правдивы. Они выражают дух народа, показывают его быт, надежды и чаяния. За кажущейся простотой народных танцев скрыта глубина замысла, неподдельность выражения. Разница между классическим и народным танцем разительна, и проявляется она главным образом в отношении исполнителя к зрителю. По сути дела народный танец не имеет зрителей в обычном смысле этого слова. Те, кто стоит вокруг танцующих, являются как бы участниками исполняемого танца. В народном танце важна не грация отдельного танцора или отточенность отдельной позы. Танец захватывает своей энергией, красноречивой легкостью и выразительностью.

Народные танцы Индии тесно сплетены с бытом народа. Именно из быта черпают они свое содержание. Например, в танце, изображающем посев, жатву или охоту, движения приближены к тем, какие бывают в жизни при этих работах. Деревенские дети рано знакомятся с танцами, и когда приходит пора выйти в поле, рабочие движения им уже хорошо известны.

На фестивале народных танцев в Дели были исполнены сольные и групповые танцы многих народностей Индии. Вот танец «Лахо». Танцующие, разделившись на группы — каждая группа обычно состоит из двух мужчин и одной девушки, одетых в цветистые костюмы, — занимают позицию друг против друга. Затем они начинают грациозные движения по кругу. Танец отличается исключительной ритмичностью и красочностью.

Запомнился также «Хали», популярный народный танец штата Бомбей. Он исполняется обычно крестьянами, посвящен воспеванию природы, урожая и т. д. Женщины и мужчины, взявшись за руки, как бы обнимая друг друга, производят ритмичные движения под мерные удары особого барабана и тарелок. Это очень жизнерадостный танец для него характерен быстрый темп. Глубокое впечатление оставил и танец «Моплакали», исполняемый обычно жителями штата Траванкор-Кочин. Танцующие вооружены небольшими палочками, которыми они отбивают ритм.

Рассказ об индийском танце будет неполным, если не сказать о танцах гоанского народа, которые нам довелось видеть в Бомбее. Население Гоа стойко борется за независимость, против португальских колонизаторов. Мы слышали Песню Сопротивления, которую исполнила группа гоанских артистов. Это была мелодичная и в то же время проникнутая решительными тонами песня. Что касается гоанских танцев, то они нам очень понравились своей искристостью и ритмичными движениями, напоминающими несколько испанские и мексиканские танцы. Исполнителям аккомпанировал небольшой оркестр, состоявший из индийских национальных инструментов и звуочной гитары.

Искусство Индии произвело на нас неизгладимое впечатление. Особенно радовало то, что сейчас в Индии искусство в руках прогрессивных деятелей начинает по-настоящему служить народу. В свою очередь передовые деятели искусства все чаще обращаются к истокам народного творчества. Это взаимное обогащение открывает современному индийскому искусству дорогу к новому расцвету.

(Окончание следует).