

ТХУМРИ В СЕВЕРНОЙ ИНДИИ

Т.В. КАРТАШОВА

Кандидат искусствоведения
Доцент Саратовской государственной
консерватории им. Л.В.Собинова

Ключевые слова: уп-шастрийя, тхумри, Северная Индия, хайал, бол-банао

Среди огромного многообразия сложившихся в процессе многовековой эволюции музыкальной культуры Северной Индии (Хиндустани) стилей, видов и форм выделяется такой феномен, как вокальный жанр *тхумри*, являющийся одним из образцов характерного для музыкального искусства Южной Азии обширного слоя «уп-шастрийя», который также именуется «музыка сниженной традиции» или «облегченная» классика. Данную категорию музыки сами индийцы переводят на английский язык как «semi-classical music» («полуклассическая музыка»), или «light classical» («легкая классическая»). Показательно, что реально существующая во многих музыкальных культурах, но при этом не получившая в них официального статуса, «облегченная» классическая музыка именно в индийской традиции признана самостоятельной и имеет отдельную культурную нишу.

«Уп-шастрийя» характеризуется более непринужденной, по сравнению с классическими жанрами, экспрессией, доступным поэтическим содержанием, отсутствием строгих ограничений в плане ритмической и мелодической организации музыкального текста, свободным заимствованием элементов из традиционных видов музыки.

Следует отметить, что пласт «полуклассической» музыки является самым многослойным и в современной Индии считается «основным» видом музыкальной культуры. Сюда относится «многокрасочная» киномузыка, музыка к театрализованным представлениям, к радио- и телепередачам и т.д.

Базовый представитель «уп-шастрийя» («полуклассики») - вокальный жанр *тхумри*. По словам самих индийцев, это очаровательная песнь о любви, поэтически возвышенная и трепетно волнующая, раскрывающая разноликие грани тончайших нюансов настроений и душевных эмоций.

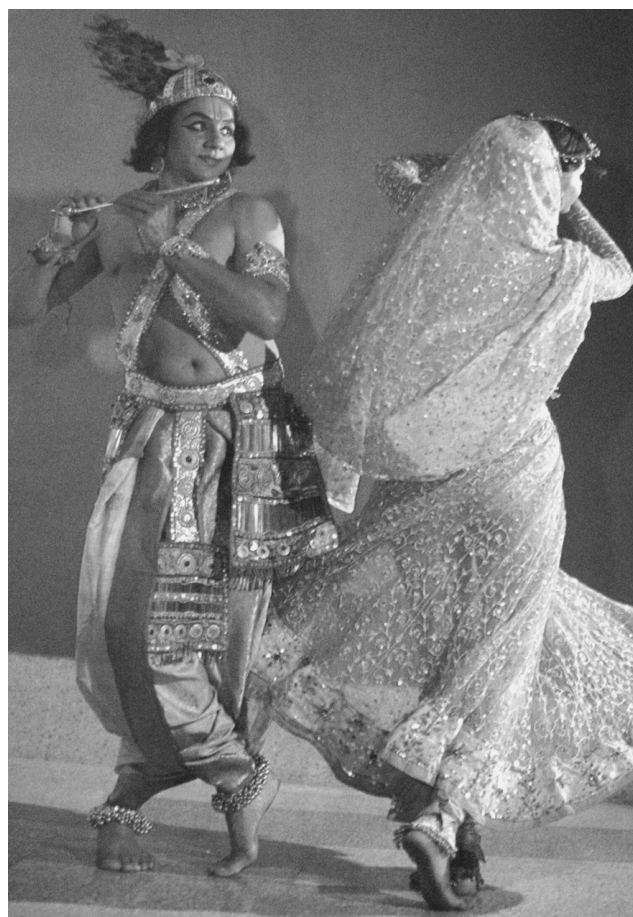
Чтобы понять сущность данной музыки, обратимся к любопытному описанию пения тхумри индийским ученым Говиндрао Тембе: «Однажды великий Моузуддин Хан* пел «...Мой возлюбленный Раджа, открой дверь: падают капли дождя». Возлюбленная стоит на веранде спальни, а любимый игриво закрыл дверь. Внезапно начался дождь. Она просит открыть дверь, так как капает дождь. А он хочет видеть ее полностью промокшей и не открывает дверь. Она повторяет просьбу тверже, потом

с притворным гневом, затем лъстиво, теперь с негодованием, потом с улыбкой, теперь угрожающе, потом любовно, затем отчаянно. Моузуддин представил все эти и еще много оттенков чувств соответствующим произношением слов, подходящим «перетеканием» из тона в тон и согласованными музыкальными украшениями каждого звука. Так был раскрыт для меня потрясающий мир настоящего тхумри»¹.

Этот жанр находится на стыке различных слоев культуры - индийской классической вокальной музыки с ее ведущими жанрами *дхрупадом*² и *хайалом*³, подготовившими почву для возникновения и расцвета *тхумри*, и традиционных региональных песенных форм, бытующих в различных частях территории Уттар-Прадеш.

В современной Индии *тхумри* стал стилевой и структурной основой большого количества образцов музыки «облегченного» типа, важнейшей составляющей комплексных художественных явле-

Классический танец катхак, исполняемый в сопровождении вокального тхумри.

* Моузуддин Хан (1875-?) - знаменитый певец, основоположник бенаресского стиля тхумри, один из первых исполнителей, сделавших грамзапись «полуклассической» музыки.

Главные герои музыки тхумри - бог Кришна и пастушка Радха. Фарфоровая статуэтка. Авторы - братья Лладро.

ний, таких как театральные и танцевальные представления, кинематограф, эстрадная музыка.

У ИСТОКОВ ЖАНРА

Как самобытная и уникальная традиция весьма обширного географического региона Северной Индии *тхумри* известен не менее четырех веков. Его изобретение приписывалось правителю Авадха - Ваджиду Али Шаху, правившему в Лакхнау с 1847 по 1856 гг., или музыкантам его двора (в частности, Садыку Али Хану*). Однако существуют свидетельства, позволяющие говорить о более далеких «предшественниках» жанра.

Еще классическая санскритская драма наряду с традиционными песнями содержала более «легкие»

* Садык Али Хан (1800-1910) - величайший певец лакхнауской школы тхумри.

формы, которые функционально и стилистически аналогичны современному виду *тхумри*. Это эротические песни *чатуспади*, *паника*, *надавати*, *домбика* и *чарчари*, исполнявшиеся женщинами на региональных диалектах, в лирико-сентиментальном стиле как сопровождение к импровизированным танцам.

В эпоху индо-мусульманского средневековья эротические танцы с песней оставались естественной специальностью «публичных» женщин. До XVII в. *тхумри* популяризировался куртизанками как региональный образец территории Браджа. В последующем столетии появившееся слово «*тхумри*» использовалось для обозначения «полуклассических» песен-танцев, которые также исполнялись куртизанками.

Начиная с последней трети XVIII в. *тхумри*, испытав эффект «пробуждения» на закате культуры Великих Моголов, сложился как полноценный музыкальный жанр. Профессиональные музыканты-мужчины начали проявлять интерес к пению *тхумри* и включать его в свои выступления, находя этот стиль⁴ свежим и жизненным в отличие от строгого классического жанра *дхрупада*, который приходил в упадок вместе с империей Моголов и дворянством. Тхумри становится главенствующим «полуклассическим» жанром элиты.

Рядом соседствовал широкий слой *бандиш тхумри*, распространенный в среде горожан, склонных к домашнему музицированию, - своего рода салонный тип досуга.

В Лакхнау**, по словам знатока и очевидца событий А.Шарара, распространение *бандиш тхумри* было столь стремительным, что по популярности он мог соперничать «только с лакхнаускими дынями»⁵.

ТХУМРИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В начале XX в. в связи с распространением средств массовой коммуникации, транспортного сообщения, развитием звукозаписывающей промышленности, повышением общего уровня грамотности населения изменились состав исполнителей и характер музыкального покровительства: на политической сцене появился новый класс - городская буржуазия, ориентированная на западное образование, с растущим чувством национального самосознания. Жизнестойкий, гибкий, податливый самым различным трансформациям *тхумри* представлял для них интерес как важная часть культурного наследия Индии. Наметилось несколько тенденций и внутри самого жанра: *тхумри* начали исполнять профессиональные певицы *хайала*, благодаря чему возрос и укрепился его «полуклассический» статус.

После падения Лакхнау с приходом британцев набравшее размах пение *бол-банао* широко развер-

** Лакхнау в XVIII в. - столица независимого государства Авадх, ныне - штата Уттар-Прадеш.

нулось на культурной арене Бенареса (Варанаси) - новом культурном центре восточного штата Уттар-Прадеш, унося в прошлое лакхнауский *бандиш тхумри*. Любопытно отметить, что профессор С.Чоубе* называет «Лакхнау - матерью тхумри, а Бенарес - его возлюбленной»⁶. 1920-1960-е гг. можно расценивать как кульминационный расцвет *тхумри*: это исполнительская деятельность Абдула Карим Хана Сахеба, Файяза Хана, Бегум Акхтара и певиц - Разулан Баи, Сиддхешвари Деви и Бари Моти Баи.

К 1940-м гг. появилась третья ветвь *тхумри* - пенджабская, представленная выдающимися мастерами - братьями Баде Гхулам Али и Баркатом Али Ханам. Манера пения данной школы тесно связана с песенными формами региональной традиционной музыки, используются специфическая пенджабская орнаментика и виртуозные пассажи, требующие от исполнителя владения всем техническим арсеналом классического пения.

В последней трети XX в. отмечалась тенденция снижения статуса *тхумри*: использование его в качестве короткого, легкого «десерта», завершающего концертную программу. В этот период жанр вновь проявил свою многоликость. Важным этапом в его развитии стало широкое распространение инструментальных композиций, создаваемых на его основе; он плавно «перекочевал» в кинематограф в виде лирико-сентиментальных песен; *тхумри* можно встретить и как форму театральной музыки.

В Индии XXI в. *тхумри* продолжает развиваться во множестве стилевых обликов и разнообразии локальных жанровых видов. Опытные индийские вокальные исполнители пытаются сохранить и передать, в противовес неизбежным процессам «обновления», те элементы традиции, которые способствуют ее стабилизации. В некоторых музыкальных учебных заведениях штата Уттар-Прадеш *тхумри* введен в курс обучения как ведущий жанр категории «полуклассической» музыки. Современный *тхумри*, постоянно обновляясь и приспосабливаясь к различным условиям общественной жизни и концертной практики, стремится к новым выразительным высотам и эмоциональной глубине, оставаясь популярной, самобытной, жизненной и динамичной художественной формой музыкального искусства Северной Индии.

* Сушил Кумар Чоубе (ныне покойный) - музыковед, вокальный исполнитель. Его работы - одни из первых по индийской музыке - были опубликованы в 1940-х гг. (прим. авт.).

Сцена из музыкального спектакля «Кришна» в институте Шрирам Бхаратия Кала Кендра. Дели, февраль 2009 г.

Еще 30 лет назад С.Чоубе отмечал: «У тхумри есть будущее»⁷. Возможно, и нынешнее поколение художников с их новыми свежими вкусами и яркими талантами волеет другую молодость в «жизнь» *тхумри* и восстановит его статус как важнейшего вокального жанра «полуклассической» музыки Северной Индии.

¹ Tembe G. Majha Sangita Vyasanga. - Bombay: Popular book depot, 1972, p. 149.

² Дхрупад - первый классический вокальный жанр Хиндустани, его расцвет приходится на XV век. Это строгое пение, исключющее какие-либо украшения и виртуозные элементы, с характерным ритмическим варьированием. Исполняется в медленном темпе, сдержанно и величественно. Тексты выдержаны в религиозном духе.

³ Хайал - классический вокальный жанр романтического содержания. Термин «хайал» персидского происхождения и в переводе означает «воображение», «навязчивая идея», «наваждение». Данный жанр - продукт индо-мусульманского культурного синтеза, «классическим» стал с XVIII века. Содержание хайала широкоаспектно: от похвалы богам до любовной лирики. В настоящее время - это самый популярный вокальный жанр Северной Индии.

⁴ Следует отметить, что в индийском музыковедении термин «жанр» не употребляется, подменяясь понятиями стиля или формы. В традиции Хиндустани «часто одним и тем же термином обозначаются одновременно и музыкальная форма, и особый стиль, и манера исполнения...» - цит. по: Дева Б.Ч. Индийская музыка. М., Музыка. 1980, с. 101.

⁵ Sharar A. The Lucknow Omnibus: Lucknow the Last Phase of an Oriental Culture: The Nawabs, the British and the City of Lucknow / Translated and edited by E.S. Harcourt and Fakhir Hussein. - Boulder, Colo.: Westview Press, 1975, p. 138.

⁶ Chaube S. Indian music today. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1945, p. 130.

⁷ Chaube S. Sangit ki Charcha. Lucknow: Uttar Pradesh Hindu Granth Akademi, 1977, p. 220.