История

Рождение танцевального искусства в Индии носит религиозный характер и зародилось в глубокой древности около 5тыс. лет назад. Считается что мир был создан танцующим богом Шивой и в храмах носил характер молитвы. Танец являлся своеобразным безмолвным общением языком движений и жестов в котором присутствовали выражения слов, чувств эмоций. Бог Шива - один из трех великих богов индуизма. Шива-Натараджа. Владыка танца. В одной его руке - барабан, образ изначального звука, ритма, вибрации, из которой возник космос. Во второй руке - огонь, уничтожающий все отжившее. Жесты двух других рук показывают, что он защитит и спасет тех, кто ему поклоняется. Танцуя, Шива попирает ногами демона, олицетворяющего косность и инертность, не давая ему овладеть душами людей. Танец бога - символ космического движения и обновления. Когда он остановится, наступит конец света.

Долгое время искусство танца было достоянием храмов, об этом свидетельствуют скульптурные изображения апсар (в индуиской мифологии полубожественные женские существа "рождённые из воды" (аналог русских русалок) способные наслать на человека любовное безумие, в индийском эпосе живущие в раю и ублажающие героически павших на поле брани воинов) и формой жертвоприношения, но с приходом в Индию мусульман, в культуре которых танец был одной из форм соперничества в гареме, религиозность индийского танца уступила первенство эстетике и технической виртуозности. С началом английской колонизации, танцевальное искусство, воспевавшее индийских богов, было практически забыто. В итоге после вторжения в Индию моголов, а затем британцев, храмы обнищали, были разграблены, а девадаси стали наложницами князьей. К 19 веку искусство было утеряно.В начале 20 века Рукмини-деви вместе с группой этнографов восстанавливала танец по скульптурным формам храмов.

За пять тысячелетий своего существования искусство танца достигло высочайшего развития, сохраняя при этом верность традиции. В современной Индии танец представляет собой часть того культурного наследия. В сравнительно недавнее время такие артисты-новаторы, как Удай Шанкар (1900-1977), начали использовать традиционную технику в современных танцах. Весомый вклад в возрождение индийского танцевального искусства внес Рукмини Деви Арундале, основавший с этой целью училище в Калакшетре.В

Международную известность получили Санджукта Паниграхи, превосходный исполнитель танцев в стиле "одисси"; Ведантам Сатьянараяна, выдающийся представитель школы "кучипуди"; Бирджу Махарадж, заслуженно пришедший на место Шамбхо Махараджа, великого танцовщика в стиле "катхак",Каламандалам Кришна Наир и Каламандалам Раманкутти Наир. Направление в индийском танце "бхаратнатьям" нашло замечательного исполнителя в лице Баласарасвати.

Направления

Кучипуди -- вид танцевальной драмы стиль, культивируемый главным образом на западном побережье юга страны. Название этого стиля происходит от региона, в котором он сформировался: деревня Кучелавапури (название местечка на языке телугу означает "поселение актеров"). Танцевали его раджанартаки - девушки, жившие при храмах и официально выданные замуж за бога. Особый вклад в развитие Кучипуди внес брахман Сиддхендра Йоги, живший в XV cтолетии. Именно с XV века Кучипуди стал исполняться исключительно мужчинами. Считалось, что красота танцовщиц отвлекает зрителей от осмысления религиозного содержания текстов, поэтому ради сохранения чистоты древнейших традиций стиля женщинам было запрещено танцевать Кучипуди вплоть до XX века. Согласно древней традиции танцовщица стиля Кучипуди декламирует и танцует одновременно. В этом заключается одна из особенностей Кучипуди. Танцевальные композиции этого стиля построены на пяти разнообразных ритмических вариациях:

1. Чатурасрам (ритм, мерой которого является 4: та ка дхи ми),

2. Тисрам (3: та ки та);

3. Мисрам (7) (та ки та, та ка дхи ми);

4. Кхандам (5: та ка та ки та);

5. Санкирнам (9: та ка дхи ми, та ка, та ки та).

В композиции все эти ритмы переплетаются меж собой, образуя захватывающие музыкальные рисунки, озвученные колокольчиками на щиколотках танцовщицы. Абхиная (актерское искусство). Основу актерского мастерства танцовщицы: составляют девять различных настроений ("навараса") 1. Любовь Шрингара; 2. Радость Хасья; 3. Печаль Каруна; 4. Гнев Рудра; 5. Героизм Вира; 6. Страх Бхаянака; 7. Отвращение Бибхатса; 8. Удивление Адбхута; 9. Покой Шанта. Кроме 9 основных, древние трактаты называют еще 50 других "настроений" ("бхава"), нюансы чувств.

В наши дни Кучипуди представляет собой синтез музыки, поэзии, театрального искусства, эстетики движения, мимики и жеста. В технике кучипуди используется быстрая ритмическая работа ступней и скульптурные движения корпуса. Стилизированная мимика, используя жесты рук и тонкую экспрессию лица, объединяется с более реалистичным действием. Иногда используются и диалоги между танцорами. Это сочетание техник придает стилю уникальность и отличие от других направлений. Сегодня кучипуди исполняется как соло, так и в группе.

Присутствие в репертуаре "тарангам" делает Кучипуди особенным: исполняя эту композицию, танцовщица балансирует на острых краях медного блюда, иногда держа при этом на голове небольшой кувшинчик с водой. Костюм исполнительницы стиля Кучипуди шьётся из южноиндийского шелка. Стопы и пальцы рук покрыты красной краской растительного происхождения, она называется "альта". Ее голова увенчана цветами канакамбарам и храмовыми украшениями, символизирующими луну и солнце. На ногах танцовщицы укреплены бронзовые колокольчики гхунгхру.

Бхаратнатьям. Стиль Бхарат Натьям наиболее популярен в Индии и наиболее широко известен за рубежом. Его традиция насчитывает почти 2000 лет. Это один из самых древних стилей. Он придерживается строгих канонов Натья-Шастры ("Трактата о танце" - 2 век Нашей эры). "Бхарата" - аббревиатура от "бхава" - настроение, "рага" - мелодия, и "тала" - ритм. "Натьям" - чистый танец.

Бхаратнатьям - это каскад быстрых и канонизированных танцевальных комбинаций Создателем этого стиля называют Бога Брахму, который приравнял искусство танца к ведам, назвав его "пятой ведой". Богом-покровителем танца считается Шива, а принес его людям мудрец Бхарата по указанию Бога Брахмы. Различные позы танцев в стиле Бхаратнатьям высечены на стенах храмов на юге Индии, который считается традиционным центром Бхаратнатьяма. Первоначально танец исполнялся специальными храмовыми танцовщицами и имел исключительно сакральное значение; он был частью ежедневного ритуала и исполнялся на специальных площадках храма. В дни праздников танцовщица играла не менее важную роль, чем жрец. В танцах она рассказывала о Божестве, в честь которого построен храм, описывала его подвиги в борьбе с демонами и злыми Божествами. Считалось, что события танца как бы повторялись наяву заново и, для того чтобы Бог мог победить врага, танцовщица должна была исполнить свой танец безукоризненно. С течением времени образовались различные школы, делающие упор на разные аспекты чистого танца. Одни подчеркивали изящество, другие разрабатывали сложные ритмические композиции.

Катхак. Катхак - это классический танцевальный стиль Северной Индии. Это танец жрецов-браминов, которые излагали с помощью танца и пантомимы историю своего вероучения. Термин "катхак" произошел от слова "катха", что означает "рассказ", "история". Катхаками в древности называли касту рассказчиков, существовавшую при многих храмах Северной Индии. Они разыгрывали танцевально-драматические спектакли в дни религиозных праздников. Позже танцоров стали приглашать во дворцы индусских правителей Раджастана. При дворцах появились специальные танцевальные школы, в которых девушек обучали музыке, стихосложению, утонченному искусству танца. В катхаке используется две основные техники - нритта, чистый танец, и абхиная - экспрессия, пантомима. В этом стиле мудры (жесты рук) исполняются очень мягко, лишь намекая на те формы, которые отчетливо видны в других стилях. Танцор отбивает ногами замысловатые ритмы в такт барабана, а кульминацией танца является состязание с барабаном-таблой. Техника катхака отличается обилием поворотов, мягкими пластичными движениями рук. В танце преобладают сложная работа ступней и быстрые вращения. Отличительная особенность - танец исполняется на прямых ногах.

В этом стиле выражено взаимное влияние индуиской и мусульманской традиций. Мусульманские завоеватели, не признававшие никаких изображений божества, запрещали все религиозные танцевальные обряды и стремились сделать из "катхака" простое увеселение. Так, костюм катхака напоминает костюмы народов Ирана, Афганистана и Средней Азии. В костюмах исполнительниц катхаке используется длинная юбка-солнце, подчеркивающая стремительность поворотов. Мусульманским правителям не нравилось слушать истории, связанные с индуистскими богами, и танец стал больше развиваться в технической части, усложнились ритмы, увеличилось разнообразие пластических движений. Мимика танцующего - естественная, а не подчиненная канону.

Одисси. Одним из наиболее изысканных классических танцевальных стилей является ОДИССИ. Он зародился на восточном побережье Индии, в Ориссе. О нем упоминается в древнейшем индийском трактате о драме и танце "НАТЬЯШАСТРА", датированном 3-4 в. н.э. Штат Орисса известен своими храмами: Храмом, посвященным Богу Солнца в Конараке, храмом Джаганнатхи в Пури и многими другими. Исполнители стиля Одисси повторяют позы танцовщиц, изображенных на стенах этих храмов, построенных в 6-8 вв. н.э. Одисси - танец божественного, человеческого, любви и страсти. Мягкие, плавные и нежные движения описывают обстановку Ориссы и философию популярного персонажа индуизма - Бога Кришну.

Стиль Одисси близок к Бхаратнатьяму по технике, костюму и выразительным средствам. Одисси отличается большей плавностью, грациозными движениями, изящными позами, а музыка, сопровождающая эти танцы, более мелодичная. Костюм исполнителя очень интересен - в отличие от других стилей, украшения здесь серебряные, а прическа украшена башенкой - гопурамой, напоминающей о храмовых истоках танца. Орнамент на сари характерен только для Ориссы. Техника смены поз основана на координации трех как бы независимых друг от друга уровней корпуса: ног, тела и головы, каждый из которых выполняет свой пластический рисунок. Иногда танцовщица замирает в позе на несколько секунд и становится похожей на статуэтку.Представления Одисси - четкий баланс между чистым танцем, экспрессивным и драмой.Характерная особенность - тело плавно изогнуто в трибанги - бедра, талия, шея.

Катхакали. Катхакали исполняют только мужчины в необыкновенно красочных костюмах, огромных головных уборах и со сложным макияжем на лице. Ни один классический танец не используют такого грима; для его нанесения требуется несколько часов кропотливой работы. Столетиями отбирались и отшлифовывались отдельные элементы танца катхакали. Танец исполняется под аккомпанемент ченды - барабана, который производит глухой звук и маддалы, производящей мягкую мелодию. Также используются бронзовые цимбалы.

Манипури. Манипури был взращен в горных областях северо-востока Индии. Название стиля (дословно – «драгоценность земли»), носит название штата Манипур – родины направления. Легенда утверждает, что для того, чтобы найти идеальное место для танца Боги пошли вплоть до иссушения озера в прекрасной долине. Теперь не удивительно, что танец – неотъемлемая часть ритуалов повседневной жизни, как свадьба или поклонение предкам. Среди известных составных частей Манипури – Санкиртана и Рас Лила, описывающие космический танец Кришны и пастушек. В танце используются красивые расшитые юбки, резко расширяющиеся от талии и полупрозрачные вуали. В Костюме Кришны непременный атрибут – павлинье перо в волосах. Движения начинаются в медленном темпе и переходят в быстрые вращения.

Этот стиль близкий общему духу танцев Восточной Азии. Некоторые виды манипури исполняются очень энергично, вплоть до применения акробатических приемов. Заметная танцевальная школа, "манипури", демонстрирует групповой танец, в котором артисты выступают в ярких костюмах под звуки ударных инструментов.Особенность стиля Манипури – Пунг Чолам – танец с барабанами, в нем участники танцуют и одновременно играют на барабанах-панг. При этом используются увлекательные скачки и вращения в быстром темпе. Достойные представители этой школы - Сингхаджит Сингх и Гуру Бипин Сингх

О технике

Выдающаяся индийская танцовщица Падма Субраманьям объясняет:" В танце тело обучают для того чтобы в конце концов полностью забыть о нем - Это средство, благодаря которому побеждается господство телесного начала в нашем сознании. "Я" исполнительницы, слившись с космическим танцем, которым движется Вселенная, освобождается от всего земного. Покой посреди движения -характерная черта основных фигур индийского танца называющихся "каранами". Тело исполнителя сохраняет жестко фиксированное положение при самых быстрых прыжках. Это требует чрезвычайно развитого чувства равновесия, способности к концентрации и умения управлять дыханием - пранаямы, также роднящего танец с йогой. В комбинации статики и динамики раскрываются принципы индусского мировидения: мужской начало - пассивное, созерцающее сознание, женское активная, творящая мир энергия. Бывает так, что танцовщица надолго остается в одной позе - танцуют, проявляя удивительную гибкость и скорость, только ее пальцы и кисти.

Как и все восточные танцы, индийский традиционный танец связан главным образом с верхней частью туловища. Существуют правила, касающиеся позиций ступней - на полу и в воздухе и разных приемов исполнения движений ногами. Индийский танцовщик обучается также спиралевидным движениям и прыжкам. Язык кистей рук - мудра - прекрасен в своем многогранном символизме. Есть правила (хаста), которые определяют также движения, связанные с туловищем, плечами, предплечьями, шеей. Существует 24 типа движений одной кистью, 13 типов движений двух кистей рук в 10 движений руки целиком, 5 типов движений для грудной клетки и по 5 типов для торса, живота и бедер. Далее, есть типы движений для шеи и для бровей, а также 36 типов взглядов, выражающих разные эмоциональные состояния. С помощью языка жестов ведется повествование. Чтобы представить сложные сцены индийского эпоса, артистам необходимо освоить свыше четырехсот мундр - комбинаций, выражающих мысли, слова, фразы, - весь калейдоскоп человеческих чувств и страстей. Например, скрепленные мизинцы обеих рук означают близость и дружбу, а соединенные указательные пальцы, наоборот, вражду. Наложенные одна на другую ладони с отставленными большими пальцами - мудра "матсья", то есть "рыба", одно из воплощений бога Вишну. Большие пальцы начали вращаться - рыба поплыла.Талант истинной танцовщицы - девадасси сродни талантам йогов. Задача исполнителя индийского ритуального танца - привести, став сосудом божественной энергии, к единению с высшими силами мироздания еще и зрителей. Заключительный и одновременно кульминационный момент танцевального действа - это "мокша",освобождение от тягот бытия и слияние с божественным началом.

О пользе танца.

Известный индийский врач и специалист по арт-терапии Сатьянараяна утверждает, что танец оказывает не только психотерапевтический эффект, но и помогает людям, больным диабетом, гипертонией и различными формами артрита. Сатьянараяна полагает, что ритмические движения под музыку не только успокаивают нервы, но создают такую физическую нагрузку, которая помогает организму бороться с очень серьезными заболеваниями. Например, для людей, которые больны диабетом, занятия танцами просто необходимы. Как показали наблюдения за группой индийских пациентов-диабетиков, в результате регулярных занятий танцами у них существенно снизилось количество сахара в крови. Регулярные занятия танцами полезны для больных артериальной гипертонией. Танцевальные движения помогают снизить давление и оказывают благотворное влияние на нервные процессы в организме. Многие специалисты полагают, что гипертония появляется в результате ряда осложнений в нервной системе человека как специфическая реакция организма на постоянный стресс. Хронические формы гипертонии лечатся специальными антигипертоническими препаратами, но снизить риск развития заболевания на его ранних стадиях можно при помощи танцев. Если говорить о стилях, то людям, страдающим от гипертонии больше всего подходит стиль катхак, активизирующий нервную систему по всему телу. Катхак - это классический танец северной Индии, основа которого - ритмические композиции, построенные на чередовании ударов попеременно правой и левой ногой. Катхак дает хорошую нагрузку на позвоночник, поскольку множество наклонов и полуповоротов разрабатывают его шейный и поясничный отделы. Этот стиль также подходит для тех, кто испытывает проблемы с координацией движений или страдает артритами. Движения катхака разрабатывают кисти и запястья, плечевой и тазобедренный сустав, укрепляют вестибулярный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Для борьбы с ожирением Сатьянараяна рекомендует комбинировать несколько стилей индийского танца, задействующих ноги, талию, бедра и позвоночник. По его мнению, разработанный им комплекс упражнений ускоряет метаболические процессы и способствует естественному похудению. Тем, кто часто испытывает головную боль, Сатьянараяма рекомендует исполнять танец змеи, в котором основное движение делается шеей. А страдающим различными формами артрита подойдут танцы, в которых основными являются движения кистями и запястьями рук. Среди индийских танцев это, конечно, бхарата-натьям - традиционный танец, связанный главным образом с нагрузкой на верхнюю часть тела. В южноиндийском стиле бхарата-натьям существует 24 типа движений одной кистью, 13 типов движений обеих кистей рук, 10 движений руки целиком, по 5 типов движений для грудной клетки, торса, живота и бедер. Сатьянараяма предупреждает, что любой комплекс танцевальных движений должен быть разработан совместно с врачом индивидуально для каждого человека. Особенно, если заниматься танцем не для профилактики, а для лечения уже существующих серьезных заболеваний. Методика танце-терапии была одобрена Министерством здравоохранения и Обществом акушерства и гинекологии Индии. Выполнение хаст и мудр имеет немалый психофизический эффект, связанный с величиной проекции кисти на кору головного мозга. Он отлично известен педагогам и логопедам, использующим пальчиковые игры для развития у детей речи и сообразительности. Врачи видят в хастах и мудрах стимуляцию точек акупунктуры на пальцах, в результате чего голова становится чище и легче. А индусы полагают, что хасты и мудры активизируют "аджна-чакру" - "третий глаз".