

*Касиет Адилханкызы,
исполнительница индийского
классического танца
Бхаратанатъям,
выпускница
танцевальной школы
Ганеша Натъялая,
Нью-Дели, Индия*

БХАРАТАНАТЪЯМ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. С самых древних времен в Индии в храмах исполнялся этот прекрасный, наполненный глубоким эмоциональным смыслом танец, который состоял не только из плавных и красивых движений, но и стремлением к духовному совершенству, гармонии тела и духа. На протяжении всей истории своего развития танец претерпевал как упадок, так и возрождение. Южноиндийские правители, покровительствовавшие искусству и религии, поддерживали систему девадаси, благодаря чему храмовые танцовщицы, исполнявшие Бхаратанатъям, принадлежали к высокому социальному рангу и имели многочисленные привилегии, поэтому те времена Бхаратанатъям процветал и развивался как ценный и престижный вид искусства. Но в последствии, попав под мусульманское, а затем и британское влияние, система девадаси пришла в упадок и танец практически изжил себя. В начале XX века, благодаря героическим усилиям многих поклонников и профессионалов, танец не только возродился из «небытья», но и принял свой первоначальный облик. В настоящее время Бхаратанатъям - это один из наиболее популярных танцев не только Индии, но и во всем мире.

Ключевые слова: гармония, тело, дух, система «давадаси», «раджаваси», скульптурные фигурки, «натъяшастри», Бог Шива, символ, ритмы, музыка, божественный танец.

Annotation. Since the most ancient times in India, this beautiful dance filled with deep emotional meaning was performed in temples, which consisted not only of

smooth and beautiful movements, but also the desire for spiritual perfection, harmony of body and spirit. Throughout the history of its development, the dance has undergone both decline and rebirth. The South Indian rulers, who patronized art and religion, supported the devadasi system, thanks to which the temple dancers who performed Bharatanatyam belonged to a high social rank and had numerous privileges, so at that time Bharatanatyam flourished and developed as a valuable and prestigious art form. But later, falling under Muslim and then British influence, the devadasi system fell into disrepair and the dance almost outlived its usefulness. At the beginning of the twentieth century, thanks to the heroic efforts of many fans and professionals, the dance not only revived from "oblivion", but also took its original form. Currently, Bharatanatyam is one of the most popular dances not only in India, but also around the world.

Keywords: harmony, body, spirit, system "devadasi", "rajavasi", sculptural figures, "natyashastris", God Shiva, symbol, rhythms, music, divine dance.

Бхаратанатъям – один из самых старейших и красивейших классических танцев Индии, история происхождения которого уходит своими корнями в глубину веков. Он возник в до-арийскую эпоху в Южной Индии, а именно на территории современных штатов Тамил-Наду, Андхра Прадеш и Карнатака.

Самыми ранними свидетельствами существования различных форм танца являются древние пещерные фрески и бесчисленные скульптуры, вырезанные в стенах храмов. Скульптуры находятся в позах разнообразных движений, символизируя танец.

Считаясь божественной формой танца в дравидской культуре, он традиционно танцевался храмовыми танцовщицами - *девадаси*, а также дворцовыми танцовщицами - *раджадаси*, исполнявших свои прекрасные танцы для властителей юга Индии. Южноиндийские правители, покровительствовавшие искусству и религии, поддерживали систему «девадаси», благодаря чему храмовые танцовщицы принадлежали к высокому

социальному рангу и, не редко, от численности девадаси зависел и престиж храма.

Индийский классический танец Бхаратанатьям представляет собой сложную систему, основанную на языке различных жестов, символов, ритма, музыки, движений и является древним театральным искусством, который повествует легенду. Самый древний из них является классический танец «Натьяшастра», составленная Бхаратой Муни, который состоит из классической триады: Натья, Нритта и Нритья.

Натья – это элемент танца, включающий в себя язык жестов (*хаста мудра*), мимику и символические позы положения тела, а также речь. **Нритта** – сам танец, состоящий из ритмичных, повторяющихся элементов. **Нритья** – это сочетание натьи и нритты, то есть сюжет, посредством которого выражается смысл и содержание танца, повествуется его рассказ.

А рассказы строятся на материале легенд и популярнейших эпических поэм «Махабхарата» и «Рамаяна», требуя от исполнителя знания мифов и легенд знаменитых эпосов.

Индийцы говорят, что танец был создан потоком магии, волшебства, проявившей себя в движении, эмоциях, осанке и красоте тела, чарующей музыке. Мистический дух индийского танца пленяет своей таинственностью, а его энергия раскрывает чувства. В танце существуют движения, обозначаемые терминами «*тандава*» и «*ласью*», отождествляющиеся с мужским и женским началом соответственно. **Тандава** – это энергичный и смелый танец, **ласью**, в свою очередь, обладает элементами мягкости и изящности. Однако эти элементы не следует отделять друг от друга, так как являются неотъемлемой составляющей классической хореографии, создающие изящество и божественность движений. Термины **дас**, **даса**, **дааса** (м.р.), **даси**, **дааси** (ж.р.), **дасью** (с.р.) — в переводе с санскрита буквально «враг» использовался для обозначения неарийских (дравидских), варварских племён, враждебных ариям. Позднее слово приобрело другое значение — «раб, рабыня, слуга». Это произошло потому, что неведийские, неарийские

племена были побеждены и пленены ариями. В более поздний период, точнее в период расцвета вайшнавизма (вишнуизма) в VII веке н.э., происходит подмена понятий. Слово **дас**, с лёгкой руки распространителей религиозного культа, меняет первоначальный смысл. Теперь «раб, слуга» означает не что иное, как раб или слуга Бога (Вишну, Кришны и других Богов) и начинает широко применяться вплоть до сегодняшнего дня по отношению к приверженцам культа.

Дравиды, поклоняясь богу Шиве (Сиве), в образе Натараджи «Владыки танца», признавали мистический аспект возникновения танца Бхаратанатъям. Считалось, что сама богиня Парвати, супруга Шивы(Сивы), передала это искусство Уше, дочери царя асуров Банасуры, которая будучи супругой Аннирудхи, внука Кришны обучила этому танцу многих женщин из Двараки.

Первоначально танец Бхаратанатъям именовался *садир и чиннамелан*. Но наиболее распространённым названием было *дааси аттам* букв. танец рабыни (*аттам* — танец, *дааси* — служанка, рабыня). Свое нынешнее название — *бхаратанатъям* танец получил в XX столетии. Возможно, новое название было дано в честь мудреца Бхараты, составителя «Натъя Шастры». Но существует и другая версия, где читается, что первое слово бхарата — это аббревиатура, состоящая из первых слогов следующих трех слов: *бхава* (чувство), *рага* (мелодия) и *тала* (ритм). Это изменение было попыткой отделить искусство от девадаси, которые к тому времени стали ассоциироваться с позором (распутством).[1, с. 1]

На протяжении всей истории своего развития танец претерпевал как упадок, так и возрождение. После падения Виджаянагарской Империи в XVI в. даси аттам стал достоянием двора Декканского Султаната, попав под влияние мусульманской культуры. Оставшись без покровительства своих правителей, система девадаси постепенно пришла в упадок, вынудив некогда высокого социального статуса женщин заниматься аморальной деятельностью. О храмовых танцовщицах пошла дурная слава, поставив их на один социальный уровень с уличными танцовщицами (плясуньями).

Во времена британского правления, а именно в конце XIX в., даси аттам стал стремительно искореняться из религии, поскольку большинство девадаси по сути были храмовыми проститутками. Британцы, породив в умах индусов неприязнь к даси аттам, как к греховному деянию танцовщиц девадаси, добились почти полного изжития танца, бывшего некогда частью древней дравидской культуры. Но все же в первой половине XX столетия, благодаря усилиям видных деятелей, даси аттам был возрожден в современном обществе как культурное наследие страны. Огромный вклад в возрождение бывшего уважаемого статуса даси аттам внесла Рукмини Деви, тамилка из брахманской семьи, основав в 1936 г. в городе Ченнаи (штат Мадрас) Международный центр искусств, именуемый сегодня Калакшетра. Расположенный в самом сердце Ченнаи, он является ведущим институтом индийского классического танца, музыки и изобразительного искусства. Бхаратанатъям получил международное признание как один из выдающихся классических танцев. Сейчас эта форма танца столь совершенна и безупречна, столь грациозна и престижна, что многие стремятся овладеть ее техникой.

Хореография танца Бхаратанатъям основывается на руководстве «Натьяшастры», который исполняется как сольно, так и группой танцоров, как женщинами, так и мужчинами. Танец исполняется под классическую южноиндийскую музыку *карнатик*.

Тематика Бхаратанатъям – это любовь и преданность высшему существу, но любовь не плотская, а трепетная и возвышенная, духовная и чистая, чувственная и эмоциональная, любовь, которую также можно сравнить с любовью матери к ребенку. Этот танец считается танцем стихии огня, поскольку все движения танцовщицы подобны горящему пламени.

Костюмы, в которые облачаются танцоры, сияют великолепием. Они яркие и красочные. Цвета подбираются с контрастом. Незаменимым аксессуаром является пара ножных браслетов с колокольчиками, называемых *гхунгру* (ghungroo) или *салангаи* (salangai). Талант танцора можно определить по издаваемому звону ножных колокольчиков и их количеству.

Чем меньше звенят браслеты, тем профессиональнее танцор, поскольку он четко контролирует свои движения. Как правило, у новичков 1-2 ряда колокольчиков, а у профессиональных танцоров их 4-5.

Основной деталью является особый макияж: жирно подведенные глаза, четко очерченные брови. Это позволяет подчеркнуть движения глаз и бровей, сделать их более заметными, поскольку мимика — важная часть танца. Чтобы подчеркнуть движения рук и ног, на кончики пальцев и ступни наносится красная краска (альта). Уникальный комплект украшений добавляет прелести и без того сияющему образу танцовщицы.

Во время выступления танцоров бхаратанатъям в одном из углов сцены обязательно вешают изображение покровителя танца Натараджи. Зрелищность танца пленяет своим эффектом, а сам танец является средством духовного возвышения, как для танцора, так и для зрителя. Индийские танцы, признаны Академией Сангит Натак (Индийская Государственная Академия музыки, танца и драмы) как классические и являются достоянием культуры и искусства Республики Индия. [2, с.3]

Заключение

Различные позы танца Бхаратнатъям, словно повторяют скульптурные изображения в храмах Южной Индии, поскольку является ритуальным танцем, который рассматривается как искусство священное, преодолевающее ограниченность тела и просветляющее дух. Личность танцовщицы как бы растворяется в ритмах и мелодиях, ее тело становится тончайшим инструментом для выражения сокровенных движений души.

Бхаратнатъям исполняется под южноиндийскую музыку, где в оркестре звучат барабан мридангам, струнный инструмент вина, флейта и цимбалы.

Неповторимое очарование танцевального стиля заключается в тонком слиянии драматического и классического танца с сюжетами из индийского эпоса. Энергичные прыжки и повороты, трепетность движений, смелая и полная чувств игра глаз — все это создает атмосферу глубокого лиризма.

Литература

1. <http://www.bharatiya.ru/india/crafts/dance.html>
2. Журнал университета Печь, Венгрия, 2018/1, с. 40