

А.Н. Бабин

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ «РАГАМАЛЫ»

Рагамала как жанр индийской миниатюрной живописи представляет особый интерес для искусствоведа, причём не только для индолога – в силу предмета изображения. Данный жанр являет собой визуальное отображение модусов индийской музыки, что предполагает момент наличия некоего «сгущения» музыкального образа - выразительность которого имеет сравнительно высокую степень абстракции - до образа конкретного и зримого. Причём эта система корреляции музыкальной и визуальной составляющих не индивидуальна (каковую мы наблюдаем в творчестве Уистлера, Чюрлёниса, Кандинского, Скрябина), но является общей для некоторой группы художников, населяющей почти целый субконтинент (от пустынь Марвары - до восточного побережья, от княжеств Пахари – и до декканских султанатов) в течении нескольких столетий (XVI-XIX вв.); что предполагает наличие некоего «иконографического канона». Более того, принимая во внимание, что Рагамала (в переводе на русский - «Гирлянда раг») уже на семантическом уровне подразумевает серийность, что предполагает уже не просто канон, но свод - со всей присущей такому объекту вариативностью иконографических схем. А также – как необходимое условие существования и канона, и жанра в целом – концепцию, на которой базируется и в соответствии с которой происходит вышеупомянутое «сгущение» абстрактных музыкальных образов до конкретного живописного.

Рагамала - феномен настолько же уникальный, насколько малоизученный отечественными искусствоведами. На данный момент этой теме не посвящено ни одной монографии на русском языке. Причиной тому, скорее всего, является немногочисленность миниатюр Рагамала в составе коллекций российских музеев. На данный момент известны несколько миниатюр в собраниях Эрмитажа и Музея искусства народов Востока; а также серия листов с изображениями раг из коллекции восточных миниатюр Карла Фаберже, хранящихся в Институте Восточных рукописей. Последние, кстати, были опубликованы и описаны в журнале «Manuscripta Orientalia» его главным редактором Е.И.Резваном².

Первым систематическим исследованием Рагамалы является труд «Раги и рагини» О.К.Ганголи. Его editio princeps (Vol.II: 1934 г., Vol.I: 1935 г.; Калькутта) включало 36 экземпляров; впоследствии первая часть (собственно исследование) была переиздана дважды (1948 г., Бомбей, и 1989 г., Нью-Дели), вторая (иллюстрации) – единожды (1966 г., Лондон). Автор прослеживает историю развития феномена как схем музыкальной классификации «рага-рагини», затем – как поэтических текстов (сборников *дхьяна шлок* для раг и рагини); затрагивает аспект времени исполнения раги (*самаяя*), процесса визуализации музыкального материала; употребляет применительно к Рагамале определение «изобразительный мотив» (“pictorial motif”), подразумевающий совокупность образов, характерных для изобраа-

¹ Модусы здесь можно приближенно воспринимать как лады, вообще же индийская рага понимается исследователями как ладо-интонационное образование (см.: Морозова Т.Е. Рага в музыке Хиндустани. Современный период. М.: Икар, 2003).

² Rezvan E.I. Oriental Manuscripts of Carl Faberge//Manuscripta Orientalia, Vol. 7; №2, №3.

жения той или иной раги. В иллюстративный материал вошли листы серий Рагамала из собрания библиотеки Британского музея.

Следующей серьёзной вехой в истории изучения феномена стало издание в конце 60-х - начале 70-х гг. 20 в. трёх обзорных работ. Первая из них, «Живопись Рагамала» Клауса Эбелинга, вышла в 1973 г. Он начал работать над ней в середине 1960-х и на протяжении нескольких лет изучал коллекции музеев, библиотек и частных лиц в Индии, Европе и Америке. Его исследование включает в себя описание истории развития феномена (в т.ч. музыкальные источники, поэтические влияния, истоки жанра в живописных традициях, ранние серии Рагамала), региональных школ и стилей (от Деканских XVI в. – до школ Пахари XIX в.), а также иконографических традиций – Раджастана/Амбера и упомянутых Горных школ. Двумя годами спустя вышли работы Анны Даллапиккола «Миниатюры Рагамала 1475-1700 гг.»³ и Эрнста и Розы Леоноры Вальдшмидт «Миниатюры, вдохновлённые музыкой, в коллекции Берлинского музея Индийского искусства. Ч.2: Рагамала Северной Индии и Деккана»⁴. Эти три труда (вкупе с «Раги и Рагини» О.К.Ганголи) остаются основными монументальными исследованиями в этой области⁵.

Что касается изданий, посвящённым сериям Рагамала в собраниях музеев, то необходимо упомянуть труд Pratapaditya Pal “Ragamala paintings in the Museum of Fine Arts”, посвящённый бостонской коллекции и каталог раджпутской живописи Бруклинского музея под названием «Царства героизма», где жанр Рагамала представлен весьма подробно⁶. Также хотелось бы отметить два отечественных каталога, изданных в 1987 и 2009 гг.: «Классическое искусство Индии с 3000 г. до н.э. до XIX в. н.э.» (выставка в рамках Фестиваля СССР в Индии) и «Боги и смертные» (выставка индийской миниатюры и скульптуры из собрания Национального музея, Нью-Дели, прошедшая в Историческом Музее зимой 2009/10)⁷. В последнем русскоязычная атрибуция переводная, со множеством ошибок; лучше обращаться к соседствующей ей атрибуции на английском языке.

Особо следует отметить работы, посвящённые живописи отдельных школ Рагамала. Так, пятая книга из серии М.С.Рандхавы, посвящённой живописи Кангры, является собой исследование жанра Рагамала в этом регионе (1971 г., Нью-Дели). Этот труд чаще прочих встречается в российских библиотеках; вероятно, поэтому изображения раги и рагини, опубликованные в нём (все – из коллекции Национальной галереи Современного искусства, Нью-Дели), можно встретить в отечественных изданиях⁸.

Жанр Рагамала в живописи пригималайских княжеств также рассмотрен у Sukhdev Singh Charak в “Jammu Ragamala Paintings” и у Raj K.Tandan в “Pahari Ragamalas” и “The Ragamala paintings from Basohli”. Отдельным школам также посвящены книги: Ludwig V. Habighorst “Moghul Ragamala: Painted Indian Melodies and the Poetry of Kshemakarna”; Karl Khandalavala, H.J. Stooke “The Laud Ragamala miniatures” (рассмат-

³ Dallapiccola A.-L. Ragamala-Miniaturen von 1475 bis 1700. Wiesbaden, 1975; также см. каталог: Dallapiccola A.-L. et Enrico Isacco Ragamala: Galerie Marco Polo exposition. Paris, 1977.

⁴ Первая часть, посвящённая живописи Рагамала Западных Гималаев, вышла в 1966 г. на немецком языке и переиздана на английском в 1967 г. Также у Вальдшмидтов (совместно или порознь) есть ещё несколько работ, посвящённых живописи Рагамала.

⁵ Их обзор и сводный перечень Рагамала, листы которых опубликованы в этих работах, см. здесь: Powers, H. Illustrated inventories of Indian Ragamala Painting // Journal of American Oriental Society, Vol. 100, №4, 1980, pp. 473-493.

⁶ Realms of Heroism: Indian Paintings of the Brooklyn Museum. New York, 1994.

⁷ Классическое искусство Индии с 3000 г. до н.э. до XIX в. н.э. Ленинград, 1987; Боги и смертные. Индийская миниатюра и скульптура из собрания Национального музея, Нью-Дели. М.: 2009.

⁸ Скажем, в: Менон, Р.Р. Звуки индийской музыки. Путь к раге. М.: Музыка, 1982.

ривают миниатюры декканской Рагамалы из Биджапура; также см. статью Goetz H. "The Laud Ragamala album and early Rajput paintings"); M.S.Mate, Usha Ranade "Nasik Ragamala" (Нашик, могольск. Гульшанабад, город на северо-западе современной Махараштры); статья Bautze J.K. "Iconographic Remarks on some Folios of the oldest Illustrated Kshemakarna Ragamala". Поздний этап живописи Рагамала рассматривает Чарльз Кэпвелл в статье «Рагамала для Императрицы» в "Ethnomusicology".

Также отдельное внимание уделено феномену Рагамала в более общих работах, посвящённых индийской живописи: «Раджпутская живопись» Ананды Кумарасвами (1 ed. 1916; 2 ed. 1976-7), причём иллюстрации во втором издании снабжены комментарием К.Кхандавалы, уточнившим атрибуцию ряда работ; в книге самого Карла Кхандавалы «Живопись Пахари»; в двухтомном издании труда хранителя Индийской секции Музея Виктории и Альберта Уильяма Арчера «Индийская живопись гор Пенджаба» и т.д.

Поскольку Рагамала, подобно жемчужине из сети в небесах Индры из Аватамсака-сутры, отражает собой буквально все виды индийского искусства, получается, что, несмотря на зримость и конкретность данного явления - однако в силу его синтетичности - необходимо ориентироваться не только пространственных видах индийского искусства, но и в темпоральных, разворачивающихся во временной плоскости. Здесь базовыми имеет смысл назвать фрагменты индийских трактатов, посвященных теории искусства (в переводе Ю.М.Алихановой и О.Ф.Волковой), опубликованные в сборнике «Музыкальная эстетика стран Востока». В их числе «Натьяшастра» и «Гиталанкара» Бхараты, «Брихаддеша» Матанги, «Сангитамакаранда» Нарады, «Сангитаратнакара» Шарнгадевы, сочинения Абхинавагупты и др. Также есть смысл упомянуть фрагмент «Натьяшастры» в переводе И.Д.Серебрякова. Эти тексты имеют прямое отношение к данной теме, т.к. затрагивают как специфически музыковедческие, так и философские и психологические вопросы; со всем присущим индийской мысли синкретизмом. Постижению раги как музыкальной формы способствуют издания, посвящённые непосредственно теории музыки, как то: «Индийская рага» В.С.Виноградова, «Индийская музыка» Б.Ч.Дева, «Моя музыка – моя жизнь» Р.Шанкара; и – в особенности – труды Н.Черкасовой «Рага и её место в индийской культуре. Очерки» и Т.Е.Морозовой «Рага в музыке Хиндустани. Современный период».

Также стоит кратко упомянуть русскоязычную литературу, посвящённую индийскому театру. Классическим советским обзорным трудом можно считать книгу М.П.Котовской «Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии». Также интерес представляет работа Н.Р.Лидовой «Драма и ритуал в древней Индии», особенно в отношении трактата «Натьяшастра» (в т.ч. история изучения и характеристика одного как памятника культуры). Для понимания категории *рага* полезны изыскания в области индийской эстетической мысли П.А.Гринцера и В.Г. Эрмана.

Приложение

Англоязычная библиография исследований Рагамалы.

- Andhore S.* An early Ragamala from the Kankroli school. //Bulletin of the Prince of Wales Museum, Vol.12, 1973. P. 58-64.
- Bautze J.K.* Iconographic Remarks on some Folios of the oldest Illustrated Kshemakarna Ragamala // Explorations in the History of South Asia: Essays in Honour of Dietmar Rothermund. Manohar, 2001. P. 157-167.
- Capwell C.* A Ragamala for Empress // Ethnomusicology, Vol. 46, №2, 2002. P. 197-225.
- Charak Sukhdev Singh.* Jammu Ragamala Paintings. New Delhi, 1998.

- Coomaraswamy A.K.* Hindu Ragamala texts // Journal of American Oriental Society, Vol.43, 1923. P. 396-409.
- Dickinson E.* A new Kalm in Ragini pictures // Roopa-Lekha, Vol.XX, №1, 1948. P. 7-14.
- Ebeling K.* Ragamala Painting. New Delhi: Ravi Kumar, 1973.
- Gangoly O.C.* Ragas and Raginis: A pictorial and iconographic study of Indian musical modes based on original sources. Calcutta, 1934. [Detailed description of Musical Modes. Requires revision]. 2 Vols.
- Goetz H.* The Laud Ragamala album and early Rajput paintings // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1954. P. 63-74.
- Habighorst L. V.* Moghul Ragamala: Painted Indian Melodies and the Poetry of Kshemakarna. Koblenz: Ragaputra Edition, 2006.
- Khandalavala K., Stooke H.J.* Laud Ragamala miniatures. Oxford, 1953.
- Krishna A.* An early Ragamala series // Ars Orientalis, Vol. 4, 1961. P. 368-372.
- Mate M.S., Ranade U.* Nasik Ragamala. Poona, 1982.
- Pal P.* Ragamala paintings in the Museum of Fine Arts. Boston, 1967.
- Powers H.* Illustrated inventories of Indian Ragamala Painting // Journal of the American Oriental Society, Vol.100, № 4, 1980. P. 473-493.
- Randhawa M.S.* Kangra Ragamala Painting // Roopa-Lekha. Vol.XXIX, 1958. P. 4-28.
- Randhawa M. S.* Kangra Ragamala Painting. New Delhi, 1971.
- Rezvan E.I.* Oriental Manuscripts of Carl Faberge // Manuscripta Orientalia, Vol. 7, №2, №3.
- Shastri N.* Were Ragamalas Painted by Kangra Artists? // Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol.17.
- Sumahendra.* Ragamala paintings of Rajasthan. Jaipur, 1987, 2005.
- Tandan R. K.* The Ragamala paintings from Basohli. Lalit Kala Series Portfolio No.20, 1980.
- Tandan R. K.* Pahari Ragamalas. Bangalore, 1983.
- Waldschmidt Ernst & Rose Leonore.* Miniatures of Musical Inspiration in the collection of the Berlin Museum of Indian Art; Part I: Ragamala Pictures from the Western Himalaya promontory. (English edition) Wiesbaden, 1967; Part II: Ragamala pictures from Northern India and the Deccan. (English edition) Berlin, 1975.
- Waldschmidt, Ernst.* A contribution to Ragamala iconography // Munshi Indological Felicitation Volume, Bharatya Vidya XX/XXI (1960/1961). Bombay, 1963.
- Waldschmidt, Ernst.* A second contribution to Ragamala iconography. Gottingen, 1972.