

© Овчинников, С.А., 2019
 УДК 783.659
 DOI: 10.24411/2308-1031-2019-10032

СУФИЙСКАЯ МУЗЫКА ХИДАЙЯТА ИНАЙЯТ-ХАНА В НОВОСИБИРСКЕ

С.А. Овчинников¹

¹ Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирск, 630099, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена творчеству композитора Хидайята Инайят-Хана, сына великого суфийского музыканта и мистика Хазрата Инайят-Хана, отправившегося в начале XX в. на Запад с культурной миссией открыть западной цивилизации сокровища древних индийских раг и суфийской мудрости, добавить измерение души к жизни современного человека. В работе проанализированы исторические параллели культурных событий в России начала XX в. и современности: постановка в России символического скетча «Шакунтала» Инайят-Хана, начатая в Москве в 1913 г., через сто лет осуществляется в Новосибирске. Большое внимание уделено роли музыки, как универсальному способу эстетического приближения к духовному восприятию жизни. Приведен краткий обзор произведений композитора Хидайята Инайят-Хана и характеристика его творчества как попытки синтеза восточной индийской раги и западных гармонических систем. Прослеживается мысль о неслучайном выборе России для развития искусства, синтезирующего в себе мудрость Востока и рационализм Запада. Хидайят Инайят-Хан мечтал о том, чтобы его музыку исполняли в России, и говорил о том, что никто не может так хорошо, как русские играть музыку, потому что у русских западный ум и восточная душа.

Ключевые слова: Хазрат Инайят-Хан, Хидайят Инайят-Хан, балет «Шакунтала», суфийская музыка, симфония «Ганди», суфийское послание о свободе духа, любовь, гармония и красота, Новосибирский струнный квинтет.

Конфликт интересов. Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Овчинников, С.А. Суфийская музыка Хидайята Инайят-Хана в Новосибирске. Вестник музыкальной науки. 2019. № 4. С. 109–116.

DOI: 10.24411/2308-1031-2019-10032.

SUFI MUSIC OF HIDAYAT INAYAT KHAN IN NOVOSIBIRSK

S.A. Ovchinnikov¹

¹ Glinka Novosibirsk State Conservatoire, Novosibirsk, 630099, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to creativity of the composer Hidayat Inayat Khan, the son of the great Sufi musician and mystic Hazrat Inayat Khan who in the early twentieth century to the West on a cultural mission to open the Western civilization the treasures of ancient Indian ragas and Sufi wisdom, add a dimension of the soul to modern life. The paper analyzes the historical parallels of cultural events in Russia at the beginning of the XX century and the present: the production in Russia of the symbolic sketch "Shakuntala" by Inayat Khan, begun in Moscow in 1913, is carried out in Novosibirsk a hundred years later. Much attention is paid to the role of music as a universal way of aesthetic approach to the spiritual perception of life. The article gives a brief overview of the works of the composer Hidayat Inayat Khan and characterizes his work as an attempt to synthesize the Eastern Indian raga and Western harmonic systems. The idea of a non-accidental choice of Russia for the development of

art synthesizing the wisdom of the East and the rationalism of the West is traced. Russian Russians have a Western mind and an Eastern soul, Hidayat Inayat Khan wrote that his dream is to have his music performed in Russia, and no one can play music as well as Russians.

Keywords: Hazrat Inayat Khan, Khidayyat Inayat Khan, Shakuntala ballet, Sufi music, Gandhi symphony, Sufi message on freedom of spirit, love, harmony and beauty, Novosibirsk string quintet.

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Ovchinnikov, S.A. (2019), "Sufi music of Hidayat Inayat Khan in Novosibirsk", *Journal of Musical Science*, no. 4, pp. 109–116. DOI: 10.24411/2308-1031-2019-10032. (in Russ).

В 2004 г. в Большом зале Новосибирской государственной консерватории состоялся необычный концерт – премьера произведений композитора-суфия Хидайята Инайят-Хана в России. Прозвучали хоровые, камерные, органные произведения: Концерт для струнных, ор. 48, «Экзотическая песня» для сопрано, балет «Ритуэль» для органа, симфоническая поэма «Монотония» для струнных. Концерт вызвал большой интерес у публики и прошел с аншлагом. В этом премьерном концерте принимали участие Наталья Багинская (орган), певица Айгуль Бралинова, Новосибирский струнный квинтет Станислава Овчинникова в составе: Федор Кабельский (1-я скрипка), Светлана Шоломова (2-я скрипка), Екатерина Черемисова (альт), Станислав Овчинников (виолончель), Владимир Драница (контрабас).

Х. Инайят-Хан – автор более шестидесяти произведений в различных жанрах: симфонии, камерная вокально-инструментальная музыка, произведения для хора а capella¹. Его композиторский стиль привлекает сочетанием классической индийской раги и европейских музыкальных форм – симфонии, симфонической поэмы, концерта, кантаты, инстру-

ментальной и вокальной пьесы. Здесь встречаются Восток и Запад: системы восточных раг и западных полифонических структур, симфонический цикл и пленительный аромат восточной раги. Синтез техники традиционной музыки с современными музыкальными концепциями в творчестве Хидайята выражается в горизонтальном линейном письме, использовании вертикальной интервальной краски – кварт, квинт, секунд и комбинаций этих интервалов, абстракции соединения ритмических моделей, различных ритмов, форм остинато, ускорений темпа. Он стремится в европейских жанрах реализовать средства развития тематизма восточных раг, органически вытекающие из их характерных особенностей².

В последующие пятнадцать лет Новосибирск продолжил знакомство с музыкой Хидайят Инайят-Хана. Еще восемнадцать концертов состоялось в Новосибирской консерватории, Камерном зале Новосибирской филармонии, Музыкальной гостиной филармонии, Колонном зале Краеведческого музея, Музее солнца Академгородка, Новосибирской картинной галерее (Художественном музее), в Музыкальном колледже им. А.Ф. Мурова, а также в Орган-

ном зале Томской государственной филармонии. Название программ говорит само за себя: «Мистицизм звука», «Аромат индийской раги», Балет «Шакунтала», Симфония «Ганди», «Солнце любви на небосклоне вечности» и др.

Однако понимание творческой индивидуальности суфийского композитора будет неполным без представления о влиянии на его музыку творчества, эстетики и мировоззрения его отца – выдающегося музыканта и мыслителя-мистика Хазрата Инайят-Хана. С именем Хазрата Инайят-Хана (1882–1927) связана история развития суфизма на Западе. Представитель известной индийской музыкальной семьи³, воспитанный в атмосфере веротерпимости, пришел к выводу о наличии общей основы у всех религий. Свойственная суфизму свобода толкования основ ислама соответствовала этим представлениям молодого человека, последователя суфийского ордена Чишти. Обретя наставника (мюршеда) в лице Сеида Абу Хашима Мадани⁴, он стал его учеником (мюридом). Перед кончиной Учитель завещал Инайят-Хану: «Ступай, дитя мое, в мир, соедини Восток и Запад гармонией твоей музыки, распространяй мудрость суфизма, ибо ты одарен Богом Всемилостивейшим, Милосердным» (Загородникова Т., 2009). Выполняя завещание, Инайят-Хан в 1910 г. отправился сначала в США, а потом в Европу, где основал международный суфийский орден. Штаб-квартира ордена находилась в Лондоне, а отделения – по всему миру: в США, Англии, Франции, Герма-

нии, Швейцарии, Италии, России и других странах.

В 1913 г. в России состоялось первое знакомство с музыкой Хидайята Инайят-Хана. Здесь он сначала путешествовал с ансамблем, который состоял из его братьев Али-Хана (1881–1958), Махевуб-Хана (1887–1948) и Мушараф-Хана (1895–1967). Таким образом, музыке Инайят-Хана в России исполняется уже более ста лет.

По-видимому, прежде всех заинтересовались необычными концертами теософы. Они перевели и издали его первую книгу – «Суфийское Послание о Свободе Духа» и стали называть Инайят-Хана Учителем. В этой небольшой книге была представлена достоверная информация о мировоззрении, философии и практике суфизма⁵. К тому времени у Инайят-Хана появляются близкие ученики и он открывает филиал «Суфийского Ордена» в России, представителем музыкального отделения которого становится граф Сергей Львович Толстой⁶.

В Москве индийский музыкант встречался с певицей Е.А. Лавровской, Ф.И. Шаляпиным, А.Н. Скрябиным⁷, Вяч. Ивановым, С.Л. Толстым, В.И. Полем и многими другими деятелями русской культуры, состоялось несколько лекций-конcertов Инайят-Хана в Политехническом музее. Инайят-Хан сопровождал концерты лекциями, которые пользовались большим успехом у публики. Интересны их темы: «Чему Восток должен научиться у Запада и Запад – у Востока?», «Суфизм», «Философия музыки», «Эзо-

терическая музыка», «Тайна звука» и др.⁸ В концертах-иллюстрациях звучали как древнейшие напевы Индии, так и более поздние в исполнении Инайят-Хана и его индусского квартета из струнных и ударных инструментов (Вигасин, А. (сост.), 1990). Удивительно, что столь необычная, чуждая европейской культурной традиции музыка была единодушно воспринята музыкальной общественностью России, и вызвала огромный интерес.

Когда Инайят-Хан задумал сопроводить свои мелодии⁹ европейской гармонией в сочинении балета на сюжет известной древней индусской поэмы «Шакунтала» Калидасы, гармонизировать и оркестровать эти мелодии он предложил С.И. Танееву, который, однако, отказался и предложил это сделать А.Т. Гречанинову. Гречанинов тоже не согласился, тогда Танеев отдал эту работу С.Л. Толстому. Последний охотно взялся за нее, но: «не будучи уверен в своих силах, особенно в оркестровке, пригласил сотрудничать со мной Вл. Ив. Поля. В результате частью я, частью он гармонизировали 17 мелодий Инаят Хана; Поль их инструментировал для малого оркестра» (Толстой С., 1975, с. 356).

Сергей Львович Толстой обещал пригласить членов царской семьи на балет. К сожалению, время постановки балета перенесли с весны на осень, а в августе началась война. Учитывая сложности с постановкой балета, Инайят-Хан вместе с братьями уехал в Париж на Международный музыкальный конгресс, где они представили классическую

индийскую музыку (Путилов С.)¹⁰. Интересно, что 13 сентября 2013 г. фрагменты этого балета прозвучали в Новосибирске. В Камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоялся концерт, посвященный 100-летию Культурной миссии Хазрата Инайят-Хана. В программе, названной «Мистицизм звука» (как и одноименная книга Инайят-Хана), была широко представлена и музыка его сына Хидайят Инайят-Хана. В «Призыве», ор. 39, вдохновленном мелодией молитвы великого дедушки Хидайята, Маула Бакша, первая и последняя части основаны на пятизвучной раге, а средняя часть – на двенадцатизвучной раге. В «Экзотической песне», ор. 19, созданном под впечатлением раги, которой отец Хидайята обычно открывал начало лекций в первое время своей миссии на Западе, левая рука фортепиано ритмично исполняет басса остинато, имитируя тампур, а правая – нисходящую мелодию в миноре. Оригинальная партия органа, обогатившая партитуру этого произведения колоритными мелодическими фигурациями, придает неповторимый восточный аромат всей пьесе. Лирика на французском языке создана самим Хидайятом.

Особого внимания заслуживает 4-частный Концерт для струнных, ор. 48. Его первая часть – это смелый инструментальный вызов с большим разнообразием динамики и сложных тематических элементов, вовлеченных в мелодический поток, и постепенно образующих скрытую гармоническую структуру, основанную на классических принципах,

в то же время создавая экзотическую атмосферу. Она написана в сонатной форме с экспозицией, разработкой и репризой, завершающейся кодой. Вторая часть – скерцо-процессия, в движении от строгого порядка к финальной драматической секвенции на фортиссимо: процессия достигает своей цели, приводящей человека к порогу «Духовного Храма», где разворачивается третья часть.

Третья часть «Монотония», посвящается сестре Хидайята, Пирзади Нур-ун-Нисе Инайят-Хан, трагически погибшей во время Второй мировой войны. Создана на основе классической песенной формы и передает различные эпизоды медитативного призыва, переходящего в фугато на тему раги. Кульминация (*appassionato*) выражена акцентированными классическими гармониями. Хидайят называет эту часть музыкальной попыткой найти точку соприкосновения между восточной и западной концепциями гармонической структуры. Четвертая часть Концерта состоит из пяти танцев в индуистском стиле, время от времени сменяющихся вариациями тематических элементов, которые являются воспоминанием о мелодиях, услышанных в предыдущих частях. Кода, вдохновленная темой Монотонии, заканчивается безмятежностью и покоем¹¹.

В концерте принимали участие ведущие коллективы и солисты Новосибирской филармонии: хоровой ансамбль «Маркелловы голоса» (художественный руководитель Игорь Тюваев), Ансамбль ударных инструментов Новосибирского академического симфонического оркестра, (под

руководством Владимира Сурначева), солистки Новосибирской филармонии Яна Мамонова (сопрано), Наталья Багинская (орган), Ксения Ушакова (флейта), Струнный квинтет солистов Новосибирского академического симфонического оркестра в составе: Оганес Гирунян, (скрипка), Александр Кащеев (скрипка), Илья Тарасенко (альт), Станислав Овчинников (виолончель), Виктор Мурашов (контрабас).

А 31 мая 2014 г. в Новосибирске, ровно через сто лет после создания, на сцене Камерного зала филармонии, состоялась премьера музыки балета Хазрата Инайят-Хана «Сакунтала» («Шакунтала») в концертном исполнении с балетными номерами, в оркестровке новосибирского композитора Романа Столяра. Премьера имела большой успех у новосибирской публики.

Балет был оркестрован для струнного квинтета, хора, органа, рояля, трех флейт, табла, перкуссии и тампура. Исполнители: Новосибирский струнный квинтет Станислава Овчинникова в составе: Евгений Кленов (скрипка), Полина Образцова (Генш) (скрипка), Екатерина Черемисова (альт), Станислав Овчинников (виолончель), Владимир Драница (контрабас); Ксения Ушакова (флейта), Алиса Овчинникова (флейта), Роман Столяр (фортепиано, флейта), Дмитрий Ржаницын (табла), Владимир Кирпичев (перкуссия), Елена Поповская (орган), Наталья Ермакова (художественное слово), хоровой ансамбль «Маркелловы голоса» (дирижер Игорь Тюваев). В балетных номерах принимали участие балери-

на Новосибирского академического театра оперы и балета Дарья Завьялова и исполнительница народных индийских танцев Ольга Ренева. Большую поддержку в организации премьеры «Шакунталы» оказали художественный руководитель филармонии Владимир Калужский и новосибирские суфии во главе с Игорем Калининым.

Следующий, 2015 г. был годом Индийской культуры в России. В рамках фестиваля «Намасте, Россия!» («Поклон тебе, Россия!») в течение шести месяцев проходили мероприятия в Санкт-Петербурге, Калининграде, Светлогорске, Ессентуках, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Уфе, Астрахани, Новосибирске. В Новосибирской государственной консерватории состоялась российская премьера симфонии «Ганди» Хидайята Инайят-Хана, которую исполнил Симфонический оркестр Новосибирской государственной консерватории, дирижер – заслуженный артист

России Александр Париман. Хидайят Инайят-Хан, 98-летний композитор, прислал дирижеру и оркестру письмо, где благодарил за решение исполнить его симфонию, и писал о мечте, чтобы его музыку исполняли в России. Он объяснил: в его произведениях соединяются Восток и Запад и никто не может так хорошо, как русские играть эту музыку, ведь только у русских западный ум соединяется с восточной душой.

В заключение отметим, что Новосибирске сформировалась своя постоянная, интересующаяся этой необычной музыкой аудитория, по многочисленным просьбам которой по сей день звучат сочинения Хидайята Инайят-Хана. Все обозначенные выше концерты и премьеры были записаны и изданы на аудиодисках CD и видеодисках DVD, доступны в интернете на YouTube, а также находятся в фондах Государственной библиотеки имени В.И. Ленина в Москве.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Среди них «Поэма в Фа» для фортепиано с оркестром, ор. 50, «Симфония Ганди», ор. 25, посвященная Махатме Ганди по случаю столетия со дня его рождения, «Симфония Зикр», ор. 26, «Симфония послания», ор. 30, «Симфоническая поэма Вирджиния», ор. 44 и др.

² Отмеченные особенности характерны для композиторов, творчество которых ориентировано на взаимодействие восточных монодийных и западных многоголосных традиций. В контексте настоящей статьи особый интерес представляют высказывания самих композиторов, собранные в приложении 4 к диссертации М.Н. Дрожжиной (2005).

³ Его дед – знаменитый музыкант Маула Бакш (1833–1896) – основатель индийской

системы нотной записи. Отец Инайят-Хана тоже был музыкантом. Мальчик рос в атмосфере взаимного уважения, в среде музыкантов, поэтов, философов. Его успехи в музыке впечатляли современников. С девяти лет он начал исполнять собственные произведения и к восемнадцати годам приобрел большую популярность во всей Индии.

⁴ Одной из особенностей суфизма является тесная связь ученика со своим наставником. Путешествуя по югу Индии, он несколько раз видел во сне седовласого старца и, когда в Хайдарабаде встретил Саида Абу Хашима Мадани, узнал в нем мудреца из своих сновидений. Его учение длилось четыре года, до 1908 г., когда не стало Учителя (Загородникова, Т., 2009).

⁵ Инайят Хан полагал, что только духовность может помочь человеку в современных условиях достойно пройти свой жизненный Путь. Он дал прекрасное определение: «Духовность означает твердо стоять ногами на земле, в то время, когда сердце объято любовью, а дух устремлен в небеса». Он искал развитие всеобщей духовности вне конфессиональных принадлежностей и подчеркивал, что музыка, – это универсальный способ эстетического приближения к духовному восприятию жизни. Это было его убеждением, и во имя этого убеждения он и его братья в 1910 г. покинули Индию и отправились в путешествие по Западному миру.

⁶ Сергей Львович Толстой (1863–1947), старший сын Л.Н. Толстого, композитор и музыковед-этнограф был большим другом Инайят-Хана и сыграл большую роль в сохранении его творчества для потомков. Вместе с Владимиром Ивановичем Полем они переложили для фортепиано песни и мелодии, которые исполнял Инайят-Хан. Связь между Толстым и индийским музыкантом не прерывалась и после отъезда последнего из России. Когда в 1915 г. вышел нотный альбом для фортепиано «Индусские песни и танцы записанные проф. Инайят-Ханомъ» (1915), он был отправлен в Лондон и дошел до автора.

⁷ По воспоминаниям друга и личного биографа Скрябина Л.Л. Сабанеева: «Он был в восторге от одного вида этого Инайят Хана. “Какое величие и спокойствие в нем! – говорил он мне (я не был на сеансе с Инайят Ханом у него). – Как это именно то, чего нам так недостает, нашей мелкой, беготней наполненной культуре!” Но музыка Инайят Хана ему все-таки не понравилась... “ Это все-таки не то, что мне надо. Правда, тут есть утончение... Мне кажется, что есть большая духовность

в этой музыке, тут, наверное, есть какие-нибудь тонкие оттенки, которых мы еще не воспринимаем”, – утешался он» (Сабанеев Л., 2000, с. 200). В это время Скрябин работал над «Мистерией», которая, по его замыслу, включив в себя идеи разных культур, должна была мистически повлиять на развитие мира в XX в.

⁸ В последующие годы, уже на Западе, стенограммы этих лекций составили 14 томов, 10 из которых были переведены и изданы в России.

⁹ Все пьесы имеют программные названия: «Танец с мечами», «Жертвоприношение», «Песня зари», «Молитва девушек», «Пляска пастухов», «Жалоба Шакунталь», «Танец с кинжалом», «Молитва йоги», «Милость Шивы», «Славословие Шивы», «Бракосочетание», «Тандоу», «Дума Шивы и процессия», «Песня освобождения», «Танцы», «Танец жизни».

¹⁰ Несмотря на все трудности, время, проведенное в России, Хазрат Инайят-Хан называл счастливейшим и самым удачным в своей предвоенной жизни. В Москве у него и Пирани Амины Бегум (урожденная Ора Рей Беккер, 1890–1949) родилась старшая дочь Нурун-Ниса. Во время Второй мировой войны она стала английской разведчицей-радиисткой и погибла в концлагере Дахау. Посмертно награждена английским орденом «Крест Георгия» и «Крестом за боевые заслуги с Золотой звездой» Франции. Всего несколько человек в мире имели одновременно эти два высших ордена.

¹¹ В концерте прозвучали также Кантата Хидайята Инайят-Хана «Мы приглашаем вас к молитве» для сопрано, мужского хора и органа и другие произведения духовной музыки Востока и Запада: опусы А. Пярта, Г. Каллхофа, М. Наймана, Ф. Гласса, П. Карманова.

ЛИТЕРАТУРА

Дрожжина М.Н. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкального искусства XX века: Дис. ... д-ра искусствоведения. Новосибирск, 2005. 346 с.

Загородникова Т. Серебряный век и Индия // Иностран. лит. 2009, № 11. С. 258–266.

REFERENCES

Drozhzhina, M.N. (2005), *Molodye natsional'nye kompozitorskie shkoly Vostoka kak yavlenie muzykal'nogo iskusstva XX veka* [Young National Composing Schools of the East as a Phenomenon of Musical Art of the XX Century], D. Sc. Thesis, Novosibirsk. (in Russ).

Индусские песни и танцы записанные проф. Инаять-Ханомъ в переложении Сергея Толстого и Владимира Поля. М., 1915. 31 с.

Путилов С. Суфий Сергей Москалев: «Для диалога религий нужен контакт от сердца к сердцу» // Новая родина. URL: <http://www.uusikotimaa.org/9/033.htm> (дата обращения: 13.07.2019).

Русско-индийские отношения в 1900–1917 гг.: Сб. архив. док. и материалов / сост. А.А. Вигасин. М.: «Восточная литература» РАН, 1990. Док. № 302.

Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика–XXI, 2000.

Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975.

Indusskie pesni i tantsy zapisannyya prof. Inayat-Khanom v perelozhenii Sergeya Tolstogo i Vladimira Poly, (1915) [Hindu Songs and Dances Recorded by Professor Inayat Khan Arranged by Sergei Tolstoy and Vladimir Paul], Moscow. (in Russ).

Putilov, S. Sufi Sergey Moskalev: «For the Dialogue of Religions Need Contact from Heart to Heart», *Novaya rodina* [New Homeland], available at: <http://www.uusikotimaa.org/9/033.htm> (Accessed 13 July 2019). (in Russ).

Sabaneev, L.L. (2000), *Vospominaniya o Skryabine* [Memories of Scriabin], Klassika–XXI, Moscow. (in Russ).

Tolstoi, S.L. (1975), *Ocherki bylogo* [Essays of the Past], Tula. (in Russ).

Vigasin, A.A. (comp.) (1990), *Russko-indiiskie otnosheniya v 1900–1917 gg.* [Russian-Indian Relations in 1900–1917], “Vostochnaya literature” RAN, Moscow. (in Russ).

Zagorodnikova, T. (2009), “Silver age and India”, *Inostrannaya literatura* [Foreign Literature], no. 11, pp. 258–266. (in Russ).

Сведения об авторе

Овчинников Станислав Александрович, доцент кафедры струнных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки
E-mail: stasissimo@yahoo.com

Author information

Ovchinnikov Stanislav Aleksandrovich, associate professor of the String Instruments Department at the Glinka Novosibirsk State Conservatoire
E-mail: stasissimo@yahoo.com

Поступила в редакцию 13.09.2019

После доработки 22.10.2019

Принята к публикации 26.11.2019

Received 13.09.2019

Revised 22.10.2019

Accepted for publication 26.11.2019