

2. Vasilchenko E.V. Muzitsirovanie na tsine i ego mesto v kitayskoy kul'ture [Playing music on the qin and its place in Chinese culture]. *Muzykal'nye traditsii stran Azii i Afriki [Musical traditions of the countries of Asia and Africa]*. Moscow, 1986, pp. 99-130. (In Russ.).
3. Vasilchenko E.V. *Muzykal'nye kul'tury mira. Kul'tura zvuka v traditsionnykh vostochnykh tsivilizatsiyakh: Blizhniy i Sredniy Vostok, Yuzhnaya Aziya, Dal'niy Vostok, Yugo-Vostochnaya Aziya [Musical cultures around the world. Sound culture in traditional Eastern civilizations: Near and Middle East, South Asia, Far East, Southeast Asia]*. Moscow, Izd-vo RUDN Publ., 2001. 408 p. (In Russ.).
4. Glukhova E. Tsin'ge: traditsionnoe kitayskoe penie pod zvuki tsinya [Qing Ye: traditional Chinese singing to the sound of qin]. *Muzykal'naya kul'tura Belarusi i mira: novye napravleniya issledovaniy: sb. st. [Musical culture of Belarus and the world: new directions of research. Collection of articles]*. Minsk, BGAM Publ., 2013, pp. 84-89. (In Russ.).
5. Grane M.A. *Kitayskaya mysl' [Chinese Thought]*. Moscow, Infra-M Publ., 2013. 352 p. (In Russ.).
6. Dai Yu. Otrazhenie traditsionnoy filosofii v muzyke Kitaya [Reflection of traditional philosophy in the music of China]. *Nauka i mir [Science and world]*. Moscow, 2015, no. 6, pp. 141-142. (In Russ.).
7. Kabalevskiy D.B. Muzyka svobodnogo Kitaya [Music of Free China]. *Sovetskaya muzyka [Soviet music]*. Moscow, 1952, no. 5. (In Russ.).
8. Turayev B.A. *Istoriya Drevnego Vostoka [History of the Ancient East]*. Moscow, Nauchnoe znanie Publ., 2014. 206 p. (In Russ.).
9. Tsao Sh. Istoki zhanrovogo raznoobraziya kamerno-vokal'noy muzyki v Kitae [The origins of the genre diversity of chamber vocal music in China]. *Iskusstvo i kul'tura [Art and Culture]*. Vitebsk, 2011, no. 1 (1), pp. 41-46. (In Russ.).
10. Chzhao F. Pesnya – golos serdtsa kitayskogo naroda [Song is the voice of the heart of the Chinese people]. *Sovetskaya muzyka [Soviet music]*. Moscow, 1949, no. 11. (In Russ.).
11. Jones S. The East Is Red... And White. *Broughton, Simon and Ellingham, Mark with McConnachie, James and Duane, Orla (Ed.). World Music: Latin & North America, Caribbean, India, Asia and Pacific*, 2000, vol. 2, pp. 34-43. (In Eng.).

УДК 781.7

Doi 10.31773/2078-1768-2024-67-105-121

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ТЫСЯЧИ ЛЕТ, ИЛИ СЮЖЕТ «РАМАЯНЫ» В ИНДИЙСКОМ ИСКУССТВЕ

Карташова Татьяна Викторовна, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры теории музыки и композиции, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова (г. Саратов, РФ). E-mail: arun-rani@yandex.ru

Карташов Виктор Дмитриевич, кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры народных инструментов, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова (г. Саратов, РФ). E-mail: vkartashov@yandex.ru

В центре внимания статьи древнеиндийский эпос «Рамаяна». Махакавья (санскр. – великая поэма), сочиненная легендарным мудрецом Вальмики, считается одним из священных текстов индуизма. В ней описаны подвиги Рамы (аватары бога Вишну), совершенные на пути к его возлюбленной Сите. Объем эпического сказания составляет 7 книг, содержащих 24 тысячи нерифмованных двустиший. В течение многих веков поэма бытовала исключительно в устной форме и передавалась исполнителями по памяти, ее распевали мудрецы под аккомпанемент своих лютней на различных праздниках и народных собраниях.

Сюжет легенды о вечной любви и подвигах доблестного принца Рамы получил претворение во всех видах искусства южноазиатского субконтинента, став основой для танцевально-драматического театра.

Содержание «Рамаяны» нашло свое отражение в классических танцевальных драмах катхакали штата Керала и якшагана в Карнатака. Связан с темой Рамы религиозный театр в Бадже – вишнуйская драма рамлила. Истории из «Рамаяны» также стали основой для кукольных спектаклей в различных штатах Индии: театр гомбейтта в Карнатака, катхпуптли в Раджастане, пулупач в Бенгалии. Оживают сюжеты из «Рамаяны» и в искусстве уникального театра теней: тхолу боммалата в Андхра-Прадеш, чамдичи бахули в Махараштре, тогалу гомбийата в Карнатака, равана чхая в Ориссе, толпавакутху в Керале.

Бессмертная поэма «Рамаяна» многократно экранизировалась в кинематографе в разных штатах индийского субконтинента на региональных языках. Панорама кинопродукции, или чалчитра, включает в себя более сотни фильмов: от немого черно-белого до современных анимационных для детской аудитории и популярных телесериалов. Постановка русской «Рамаяны» была осуществлена в Москве в 1959 году в Центральном детском театре. В нынешнем столетии индийская легенда реализовалась в Башкирском государственном театре кукол.

Индийская поэма неоднократно переводилась на многие языки. «Рамаяна» – одна из жемчужин уникального художественного наследия великой индийской культуры – не теряет своей актуальности до настоящего времени.

Ключевые слова: махакавья, итихас, Рама, Сита, Вальмики, эпическое сказание, рамлила.

A JOURNEY OF A THOUSAND YEARS, OR THE PLOT OF THE RAMAYANA IN INDIAN ART

Kartashova Tatyana Viktorovna, Dr of Art History, Associate Professor, Professor of Department of Music Theory and Composition, Saratov State Conservatoire (Saratov, Russian Federation). E-mail: arun-rani@yandex.ru

Kartashov Viktor Dmitrievich, PhD in Art History, Professor, Professor of Department of Folk Instruments, Saratov State Conservatoire (Saratov, Russian Federation). E-mail: vkartashov@yandex.ru

The focus of this article is the ancient Indian epic Ramayana. The mahakavya, or great poem, composed by legendary sage Valmiki, is considered one of the sacred texts of Hinduism. It describes the exploits of Rama (an avatar of god Vishnu) on his way to his beloved Sita. The volume of the epic tale is 7 books containing 24 thousand unrhymed couplets. For many centuries the poem was used exclusively in oral form and passed on by performers from memory, it was sung by sages to the accompaniment of their lutes at various festivals and folk gatherings.

The plot of the legend of eternal love and exploits of the valiant prince Rama was embodied in all kinds of art of the South Asian subcontinent, becoming the basis for dance-drama theatre. The content of the Ramayana was reflected in the classical dance dramas of kathakali in Kerala and yakshagana in Karnataka. Related to the theme of Rama is the religious theatre in Braj, the Vishnuite drama Ramlila. Stories from the Ramayana have also become the basis for puppet shows in various states of India: gombeyatta theatre in Karnataka, kathputli in Rajasthan, putul nach in Bengal. The stories from the Ramayana also come to life in the art of unique shadow theatre: tholu bommalata in Andhra Pradesh, chandichi bahuli in Maharashtra, togalu gombiyata in Karnataka, ravana chhaya in Orissa, tolpravakuthu in Kerala.

The immortal poem Ramayana has been adapted many times in cinema in different states of the Indian subcontinent in regional languages. The panorama of film productions, or chalchitra, includes more than a hundred films: from silent black and white to modern animation for children's audiences and popular television serials. The Russian Ramayana was staged in Moscow in 1959 at the Central Children's Theatre. In this century, the Indian legend has been performed at the Bashkir State Puppet Theatre.

Keywords: mahakavya, itihasa, Rama, Sita, Valmiki, epic tale, ramlila.

*Кто с чувством рассказывает «Рамаяну»
на рассвете,
когда коровьи стада выходят на пастбища,
либо в полдень, либо в сумерки,
тот никогда не будет знать горя и невзгод.
А тот, кто произнесет хотя бы
единую шлоку из великого предания,
очистится от содеянных им грехов.*

Седьмая песнь «Рамаяны»

В истории каждой музыкальной цивилизации существует свой набор уникальных характеристик, которые с абсолютной точностью позволяют их идентифицировать. Они становятся своеобразными культурными кодами, «логоטיפами» того или иного региона: религиозно-философские учения, базовые понятия музыкального искусства, жанры, инструментарий и т. д. Знаковую роль в данном контексте приобретают также и определенные сюжеты, приобретшие любовь широчайших народных масс и ставшие вдохновением для различных произведений и видов искусства. К примеру, к числу наиболее популярных и легендарных историй западной культуры можно отнести итальянскую трагедию о любви Ромео и Джульетты. Бессмертное творение Уильяма Шекспира послужило импульсом к созданию бесчисленных шедевров музыкального, хореографического, театрального, кинематографического и визуальных искусств на территории Старого и Нового Света. В данной статье предпринята попытка рассмотреть претворение сюжета древнеиндийского эпоса «Рамаяна», ставшего культовым для населения Южной Азии в различных видах художественного творчества.

Великая поэма «Рамаяна». «Рамаяна» (или «Деяния Рамы¹, «Путешествия Рамы») –

¹ Рама переводится с санскрита как «красивый, красавец», его называли «совершеннейший и высочайший из мужчин»; «Царь-Солнце», мчащийся по небу на своей золотой колеснице: это седьмое воплощение (аватара) бога Вишну, призванное хранить верность и достоинство в союзе мужа и жены. В индуизме отмечается великий праздник Шри Рама Навами – день явления Бога Рамы, в последний день весеннего Наваратри (девятый день светлой половины месяца чаитра, приходящегося на март-апрель), как торжество света над тьмой, добра над злыми силами: в это время принято с особой пышностью украшать индуистские храмы и декламировать шлоки из поэмы «Рамаяна» в течение

эпическое сказание², жемчужина индийской поэтической мысли и классической санскритской³ литературы. Возникнув в глубокой древности (IV–III века до н. э.), оно окончательно сложилось примерно ко II–III векам н. э. Авторство исторического эпоса приписывают подвижнику, мудрецу и легендарному отшельнику Вальмики⁴. Индийская традиция причисляет «Рамаяну» к «махакавы, или великой поэме» [8, с. 10], где в тесный узел сплелись правда и вымысел, религиозные взгляды и этические ценности, аллегория и ведические знания, притчи и назидания, юмор и драма. Это древнейший памятник мировой литературы, один из базовых священных текстов индуизма – канона смрити⁵, величайшее сказание о героизме, любви и верности. В нем описаны подвиги Рамы (аватары бога Вишну), совершенные на пути к его возлюбленной Сите. По мнению носителей традиции, «Рамаяна» является эквивалентом индийского искусства. Поэму называют «итихасом» – сагой, легендой, «как было в действительности».

На южноазиатском субконтиненте до сих пор очень любят, почитают и с благоговением относятся к эпосу «Рамаяна»: дети его воспринимают как сказку, взрослые – как руководство к жизни,

---

последующих десяти дней. В современном индийском социуме Рама является олицетворением справедливости и добродетели. В древнегреческой мифологии «аналог» Рамы – бог Дионис.

² Носители традиции считают «Рамаяну» самой запоминающейся и необычайно яркой легендой эпического мира.

³ Поэма не только переведена на современные языки Индии, но и приобрела широкую популярность во всем мире. Также существует ее русскоязычный вариант, о чем речь пойдет далее.

⁴ Помимо «Рамаяны» Вальмики, есть еще написанная на хинди великим средневековым поэтом Госвами Тулсидасом «Рама Чарит Манас» (или «Туласи-Крита-Рамаяна»), версия на тамильском языке «Камба Рамаяна», «Адхиатма Рамаяна», а также различные варианты Юго-Восточной Азии: яванский «Какавин Рамаяна», малайский «Хикаят Сери Рама», лаосский «Пха Лак Пха Лам», тайский «Рамакйен», балийский «Рама Кавача», филиппинский «Марадия Лавана», камбоджийский «Реамкер», мьянмский «Яма Затдав».

⁵ С санскритского переводится как «воспоминание», «память»: древнейшие литературные произведения, апеллирующие к реальным или мифологическим событиям далекого прошлого; священные предания.

как учебник. Объем сказания составляет 7 книг, содержащих 24 тысячи нерифмованных двустиший, которые, как сказал их автор Вальмики, «я назвал шлокой⁶, ибо стихи рождены печалью моего сердца; их можно петь, вторя себе на вине⁷» [7, с. 16]. Причем, гласит сказание, мудрец сочинил поэму о деяниях Рамы по велению бога Брахмы: «Стих, по наитию слетевший с твоих уст и названный шлокой, внушен мною, дабы воспел ты этим стихом подвиги богоравного потомка рода Икшваку⁸» [7, с. 16].

В глубокой древности этот эпос распевали мудрецы под аккомпанемент своих лютней на праздниках и народных собраниях⁹, во время пиров и религиозных обрядов; также они хранили в своей памяти многие предания об исторических событиях и славных героях, великих битвах и чудесах, творимых богами. Постепенно лучшие из этих легенд стали объединяться общей сюжетной линией, выделились главные персонажи и появилось единство повествования. А еще позже, спустя не одно столетие, сказания были записаны¹⁰. По свидетельству носителей традиции, обнаружено несколько тысяч рукописей «Рамаяны», в которых есть разночтения. Канонического варианта эпоса не существует, однако основная сюжетная

⁶ 500 песен «Рамаяны» называются канды; метрическая единица стихосложения – ануштубх (включает 32 слога).

⁷ Вина – индийская цитра, в древности называлась кинара, инструмент богини Сарасвати: «состоит из двух тыквенных резонаторов, на которых крепится бамбуковая или деревянная полая труба, представляющая собой гриф; четырех металлических струн и нескольких дополнительных, предназначенных для бурдона и виртуозных пассажей (джхала)» [3, с. 525].

⁸ Икшваку – «основатель так называемой “солнечной” династии царей Айодхьи» [7, с. 255].

⁹ В течение многих веков поэма бытовала исключительно в устной форме и передавалась исполнителями по памяти. Каждый из них привносил свою лепту в ее архаическое содержание: украшал историями из собственного сказительского репертуара, акцентировал внимание на определенных событиях и моментах действия, модифицировал языковую форму, вносил элемент импровизационности и личного восприятия и оценки в ход повествования и т. д. Это явилось причиной существования ее различных вариантов.

¹⁰ Речь идет о легендарных сказаниях «Махабхарата» и «Рамаяна», причем в первое из них введено повествование о Раме («Малая Рамаяна»).

линия во всем этом множестве сохранена. Народные предания даже называют авторов древних поэм, которые и сами были фигурами весьма мифологическими.

Содержание «Рамаяны». В основу сюжета положена история любви доблестного Рамы к своей жене принцессе Сите¹¹, которую коварно похищает Равана, царь демонов ракшасов. Согласно легенде, демон Равана провел 10 тысяч лет в аскетической практике и заслужил от Брахмы награду – неуязвимость. Пользуясь этим даром, Равана стал творить зло безнаказанно. Поняв, что сами они демона не одолеют, боги возложили эту миссию на плечи смертного человека. Так бог Вишну родился в теле Рамы – наследника престола солнечной династии. Царь-отец Дашаратха выделял Раму больше других сыновей, но из-за придворных интриг вынужден отправить его в длительное изгнание: «Но Рама прекрасный, что Брахме под стать, миродержцу, дороже других оказался отцовскому сердцу. Он был – в человеческом облике Вишну предвечный – испрошен богами, чтоб Равана бесчеловечный нашел свою гибель, и кончилось в мире злодейство» [7, с. 32]. А наследником объявил другого своего сына – Бхарату. Рама покорно удаляется в отшельничество вместе с женой Ситой и младшим братом Лакшманой. Бхарата, понимая всю несправедливость ситуации, возлагает на трон золотые сандалии Рамы, а сам соглашается управлять государством только до возвращения старшего брата. Лесная идилия отшельников продолжается до тех пор, пока Ситу не замечает Равана. Покоренный ее красотой он похищает девушку и поселяет в своем дворце на острове Ланка. После долгих поисков супруги Рама достигает царства Раваны, и с помощью царя племени обезьян мудрого Ханумана ему удается победить своего соперника. Рама с Ситой и Лакшманой возвращается в столицу Айодхью¹² и принимает отеческий престол. Злые

¹¹ Сита переводится как «борозда»: олицетворение чистоты и идеала верной жены. Согласно мифологии, царь Джанака нашел свою дочь в борозде свежеспаханного поля. На состязании претендентов на руку принцессы Ситы победу одержал Рама и стал ее мужем.

¹² Переводится как «непобедимая»: столица древнего легендарного государства Кошала, место рождения Рамы, центр паломничества и одно из основных святых мест индуизма; ныне Ауд (Аудх, Авадх) – территория штата Уттар-Прадеш.

языки сомневаются в чистоте Ситы, прожившей год у Раваны. Рама вынужден расстаться с супругой. В изгнании девушка рождает двух сыновей – Лаву и Кушу – и живет под опекой мудрого отшельника Вальмики, которому рассказывает эту историю. Спустя годы Рама находит свою жену и сыновей. Взойдя на престол в столице Айодхья, он становится императором и правит в течение 11 тысяч лет, как гласит легенда. Это время названо «Рама-раджья», что означает эпоху мира и процветания.

Первая адикавья Индии. Послушание, почтение, преданность, богобоязненность, самопожертвование, спокойная покорность судьбе и верность слову в эпосе «Рамаяна» ставятся выше других качеств. Рама и Сита, Лакшмана и Хануман – герои, в которых воплотилось представление древних индийцев об идеале. Любовь и самоотречение в «Рамаяне» важнее воинственности и жажды славы. Здесь много места уделено лирическим переживаниям, описанию тончайших граней чувств и эмоций героев. Поэтому «Рамаяну» в Индии именуют «первой поэмой» (адикавья)¹³, а ее автор Вальмики удостоился титула «первого поэта» (адикави). Этот литературный памятник в Индии считается священным. Тексты поэмы заучивают наизусть, ее сюжеты еще в древности запечатлевались в храмовых скульптурах и настенных росписях архитектурных комплексов в различных индийских штатах и всей Южной Азии. Интересно отметить, что в современной Индии можно нередко услышать в деревнях на главных площадях сказителей, читающих нарспектевы тексты из «Рамаяны».

Персонажи поэмы стали неотъемлемыми элементами сознания, обогатив региональную философско-эстетическую мысль не только Индии, но и стран ее культурного влияния: «Почерпнутые из этого эпоса сюжеты составили основу репертуара индонезийского теневого театра ваянг, сиамериканского театра масок кхона, кхмерской танцевальной драмы, бирманских кукольных представлений и т. д.» [7, с. 4]. Также под влиянием «Рамаяны» складывались различные локальные литературные жанры по всему южноазиатскому субконтиненту.

¹³ Имеется в виду первое собственно литературное произведение.

В процессе кросс-культурных контактов на протяжении столетий культурная древнеиндийская поэма уже в VIII веке пришла на территорию Юго-Восточной Азии, став основой для многочисленных экранизаций и танцевально-драматического театра. Примечательно, что во всех азиатских странах благодаря общедоступности, общераспространенности и архетипичности сюжета «Рамаяна» воспринималась как собственная традиция, как свой национальный эпос, и существовали многочисленные «вариации» на тему благородного героя Рамы и его бесчисленных подвигов. Тайцы экстраполировали события из индийской Айодхьи на Аютию, вьетнамцы – на Тьямпу, в Малайзии завоеванное Рамой царство Ланка ассоциировалось с островом Лангкави; в Лаосе считали Раму вьентьянским принцем; тайландские короли стремились брать себе имя Рамы в надежде стать его земной ипостасью¹⁴.

Особенности поэмы. Содержание «Рамаяны» не придерживается хронологии исторических реалий и не отражает конкретное время произошедших событий – это «путешествие длиною в тысячи лет». Как и принято в героическом эпосе, «Рамаяна» содержит «наслоение фактов», «слияние разделенного эпохами» [7, с. 8], поэма многослойна и типологически близка к сказаниям греческой Античности, европейского и среднеазиатского Средневековья. Легенда о Раме порождена мечтами народа о справедливом правителе – спасителе от зла, «кто превосходит всех доблестью и отвагой, ученостью и добродетелью, верного в слове, прекрасного ликом и стáтью, не подверженного гневу, но в битве способного вселить ужас даже в небожителей» [7, с. 15]. Сюжет разворачивается вокруг великой битвы, решающей судьбы народа; а ее герои – воины, «любой из них стремится утвердить свое право на бессмертную славу, залогом которой является безусловное соблюдение требований чести. В понятие чести входят и гордость высоким рождением, и верность данному слову, и самоотверженная защита друзей и близких, и безусловная решимость мстить за нанесенную обиду» [7, с. 8]. Причем эти же качества присущи и отрицательным персо-

¹⁴ В III–V веках н. э. две версии индийской поэмы вошли в китайский буддийский канон «Да цзан цзин» («Великое хранилище сутр»), затем «Рамаяна» достигла Тибета, Монголии и т. д.

нажам. На протяжении поэмы рефреном следует «тема разлуки», которая эмоционально окрашивает «Рамаяну» особым настроением – *раса*¹⁵. Природа тоже является участником событий и находится в резонансе с чувствами главных героев, ее изображение в эпосе до сих пор привлекает взоры многих поколений южноазиатских поэтов и художников. Поэзией чувств, открытой эмоциональностью, пафосом любви, стихией лирики, утонченной чувствительностью и красочными метафорами пронизана вся «Рамаяна».

Следует отметить, что индийская санскритская драма ведет свое существование приблизительно с I века н. э. Одной из значимых фигур в этом жанре является драматург Бхавабхути (жил примерно в VIII веке), сочинявший пьесы на санскрите, опираясь на легендарные истории из «Рамаяны». До настоящего времени сохранились только три его произведения, среди которых драма «Махавирачарита» (о героической жизни Рамы), романтическая пьеса «Малатимадхава» («История любви») и «Уттарамачарита» («Дальнейшая жизнь Рамы»). Санскритская драма, зародившаяся в индийской цивилизации в древние времена, стала одной из форм искусства, реалистически отражающей жизнь социума. Позже ее дополнил классический танец. Сочетание музыки, жестов и танцевальных движений позволило санскритской драме обрести новую грань и трансформироваться в большие классические танцевальные драмы.

«Рамаяна» и классические танцы-драмы. Существует легенда, что в XVII веке военачальник Балавир Кералан из Коттараккары (букв. «земля дворцов») решил создать свой храмовый театр. Он сочинил спектакли, повествующие о деяниях благородного Рамы, которые ставились каждую ночь на протяжении семи дней. Эти дра-

¹⁵ Раса – букв. «вкус, склонность, экстракт, сущность, удовольствие»: определенная эмоция, переживание, сопровождающая восприятие любого творения искусства; учение о поэтических чувствах, эстетическом переживании и наслаждении. Каждое произведение излучает с помощью особых средств выразительности определенные *раса*, которые «вкушает» зритель. Согласно «Натьяшастре» Бхараты, *раса* трактуется как высшее выражение эстетического восхищения. Теория *раса* является одной из фундаментальных в эстетике индийского классического искусства (музыки, поэзии, театра, танца)» [3, с. 539].

матические постановки коттараккарского правителя стали называться *раманаттам*, или «танцем Рамы». Позже, на основе этих божественных действий, «развился новый вид танцевальной драмы, где эпические рассказы (*катха*) передавались через сценическую игру (*кали*) в сопровождении музыкального ансамбля» [3, с. 478]. Так возникло искусство *катхакали*, посвященное божественному Раме. Один из факторов, в определенной степени содействовавший невероятному успеху *катхакали*, заключался в том, что эти драмы исполнялись на смеси санскрита и *малаялама* – разговорного языка в Керале. В театре принимают участие исключительно мужчины. Танцевальные драмы сопровождаются песнями под аккомпанемент инструментального ансамбля. Традиционно представления *катхакали* проводятся на открытых площадках в течение всей ночи.

Необходимо подчеркнуть, что цвет в гриме персонажей театра имеет символическое значение, позволяющее раскрыть амплуа того или иного героя. Так, например, для «бога Рамы и положительных героев – *самтвик* – характерен насыщенный *пачха* (зеленый цвет), их внешность отличается особым аристократизмом и утонченностью» [5, с. 49]. Именно зеленый цвет расценивается в Индии как приносящий благополучие и счастье: это не только символ привилегированности положения, но также цвет гармонии, спокойствия и мира. Зрителям *пачха* «сообщает» о благородном происхождении героя, достоинствах его характера и счастливой судьбе. Лицо у положительных героев и богов обрамляет выразительная *чутти* – округлая «борода» из рисовой муки ослепительно белого цвета, сцепленные полукруглые полоски которой крепятся на лице актеров для очертаний контуров нижней части лица. На лбу бога Рамы сложный *наман*, или религиозный символ; голову украшает куполообразная корона (*муди*), увенчанная павлиньими перьями и яркими блестками белого, красного и зеленого цвета. Как отмечают исследователи, «большинство актеров, играющих роль богов, возносят молитву перед тем как надеть корону» [13, с. 130].

Любопытно отметить, что в августе 2018 года в столице штата Керала Тируванантапураме состоялась премьера спектакля «Шрирамапаттабхишекам» по одноименной пьесе драматурга Коттаратхила Санкунни, созданной в стиле *катхака-*

ли. В центре внимания – события, повествующие о коронации принца Рамы и его взаимоотношениях с братьями, женой Ситой и с преданным богом Хануманом. Постановка с огромным успехом прошла в *каркидакаме* (примерно июль-август), почитаемом как малаяламский масам (месяц) Рамаяны в индуистских семьях штата Керала.

Помимо театра *катхакали* из штата Керала, упомянем южноиндийскую *якшагану*¹⁶, основанную, помимо «Рамаяны», на текстах из «Махабхараты» и пуран¹⁷. Считается, что традиционная драма *якшагана* из штата Карнатака восходит к классическому санскритскому театру и как театральная жанр развивалась в течение XVI столетия, когда наступил расцвет религиозной литературы на языке *каннада*. *Якшагана* разыгрывается «исполнителями высокого социального статуса, большинство из которых являются брахманами, прикрепленными к южноиндийским храмам, и труппы состоят исключительно из мужчин» [4, с. 118]. Главная тема раскрывается в танцах, диалогах и драматическом действии, тогда как *бхагаватар* – ведущий певец, руководящий постановкой, – передает основной сюжет в песне. Драматическим представлениям *якшагана* свойствен особый танцевальный стиль. Так же, как и в представлениях *катхакали*, героев отличают головные уборы: например *кириту* – резную позолоченную деревянную корону, украшенную спереди в форме веера инкрустацией из разноцветных стекол, – носит Рама и другие боги. Цвет их грима нежно-розовых оттенков. Параллели с театром *катхакали* из Кералы прослеживаются прежде всего в присутствующей героической теме, равно как и в обучении военным искусствам исполнителей и *катхакали*, и *якшаганы*. В целом

якшагана – это поистине театральное великолепие грандиозных головных уборов, костюмов и макияжа, а также подчеркнутая мужественность актеров, проявляющаяся на всех уровнях – в диалогах, танцах и пантомиме. Отметим, что в настоящее время представления *якшагана*, как и на протяжении более пятисот лет, разыгрываются под открытым небом в течение всей ночи на значительных индуистских храмовых праздниках в Карнатака, став одним из культурных символов штата.

Также один из типов южноиндийского традиционного театра – это *теруккутту* – уличные пьесы из Тамилнаду. Тематика представлений театра *теруккутту* весьма разнообразна, но на ежегодном фестивале в честь богини дождя Мариамман¹⁸, по свидетельству носителей традиции¹⁹, ставят исключительно пьесы из «Рамаяны».

Религиозные драмы Северной Индии, посвященные Раме. Связан с темой Рамы религиозный театр в Брадже (Северная Индия), который называется вишнуитская драма *рамлила*²⁰. По традиции театральные представления разделены на две части: начальный танец, образовавший обязательный и самый священный компонент действия, и следующая за ним одноактная пьеса. В драматургическом плане спектакль сочетает особенности классического санскритского театра с региональными элементами. *Рамлила* исполняется в стиле *катхак*, смешанном с традиционным танцем Браджа, профессиональной труппой актеров-мальчиков и музыкантов – *рас мандали*. Есть несколько вариантов исполнения *рамлилы*. Первый: религиозная драма *рамлила*, приуроченная к определенным праздничным событиям, разыгрывается в течение нескольких дней и композиционно представляет собой ряд пьес. Самый популярный период для исполнения *рамлилы* – неделя до десятого дня светлой половины *ашвина* (октября), когда празднуют *виджаядашами*, или *дашахара*, – победу Рамы над демоном Раваной.

¹⁶ Переводится как ««песнь полубогов, песнь духов природы»: традиционная драма южного штата Карнатака» [3, с. 476].

¹⁷ «Махабхарата», или «Великое сказание о потомках Бхараты», – древнеиндийский эпос на санскрите, относящийся к эпохе Вед. Содержит 200 тысяч строк. Пураны – букв. «древность»: древние священные тексты; религиозные трактаты, содержащие обширные сведения по ритуальной практике, различным праздникам, мифологии (о деяниях бога Шивы, Кришны). Также в них представлены некоторые генеалогии царей; основные пураны (их восемнадцать) распределяются в соответствии с почитанием трех верховных богов индуизма» [3, с. 538].

¹⁸ Культ богини Мариамман распространен в южных штатах Индии, на Шри-Ланке и в регионах Юго-Восточной Азии.

¹⁹ Из личной беседы в 2009 году с доктором Чинмеем Кулькарни в период пребывания в Нью-Дели.

²⁰ Лила означает «игра», то есть божественное действие: одноактная пьеса, повествующая об эпизодах из жизни бога Рамы, рассказанных в эпосе «Рамаяна».

Спектакли *рамлилы* длятся в течение 15–20 дней. По традиции сюжеты отобраны из эпоса «Рамаяны» Вальмики в литературном варианте на хинди «Рамачаритаманаса» («Океан деяний Рамы»), принадлежащем великому индийскому поэту Госвами Тулсидасу (1532–1624). *Рамлила* ставится в различных региональных театральные варианты от штата Уттар-Прадеш до Мадхья-Прадеш, Раджастан и Гуджарата. В Варанаси²¹, родном городе Тулсидаса, она пользовалась покровительством королевской семьи из Рамнагара и в настоящее время принадлежит к самым известным традициям *рамлилы* в Индии.

Существует и другой вариант последовательности спектаклей *рамлилы*: они проходят каждый день в различных местах, что получило известность как *ятра*²² (букв. «паломничество», «путешествие»). Термин «*ятра*», или *джатра*, используется для театрального жанра, означающего исключительно «передвижной» характер спектакля, когда представление превращается в яркое праздничное шествие, и грани между исполнителями и зрителями практически стираются. *Ятра* является популярным типом традиционного театра в разных штатах Индии. Помимо *ятры* на тему Рамы такие драмы обращались и к другим главным божествам – Шиве, Кришне и Дурге²³.

Традиционный кукольный театр и истории из «Рамаяны». Индия считается родиной кукольного театра, растворившегося затем в различных культурах регионов-цивилизаций. Сами же представления с древнейших времен носили сакральный характер. Сюжеты, адаптированные из эпосов и пуран, составляют основное содержание индийского традиционного театра марионеток, существующего в многочисленных региональных разновидностях по всему южноазиатскому субконтиненту.

²¹ Варанаси – букв. «между двух рек»: город в штате Уттар-Прадеш, прежнее название – Бенарес.

²² Встречается и другой перевод названия – джатра.

²³ Шива – великий бог, грозный и милостивый, создатель и разрушитель вселенной; Кришна (букв. «черный») – один из богов индуистского пантеона, одна из *аватар* (перевоплощений) бога Вишну; Дурга – букв. «трудноодолимая»: богиня-воительница, одна из супруг бога Шивы.

В южном штате Карнатака театр называется *гомбеятта*: это куклы, управляемые пятью-семью струнами-проволокой, привязанными к опоре. Наиболее сложные движения регулируются несколькими кукловодами одновременно. Все марионетки внешне напоминают героев драмы *якшагана*²⁴, сюжеты основаны на *прасангах*²⁵, апеллирующих к пуранам, «Рамаяне» и «Махабхарате». Наиболее любимы в народе сцены, демонстрирующие подвиги благородного Рамы и его победу в схватке с коварным Раваной.

В кукольном театре *катхпутьли* (штат Раджастан) также представлена тема, повествующая о деяниях доблестного Рамы. Этимология слова связана с «двумя корневыми основами раджастанского языка: “катх” – “дерево”, “путьли” – “неживая, безжизненная”; в целом, носители традиции трактуют термин “катхпутьли” как “марионетка, сотворенная из дерева”» [14, с. 135]. Характерной чертой спектаклей является пронзительный свистящий голос главного кукольника, который произносит свой текст через бамбуковую трубку. Театр *катхпутьли* существует несколько тысяч лет, и его можно справедливо расценивать как культурный «логотип» штата Раджастан. Представления разыгрываются под сопровождающий ансамбль музыкантов, который исполняет региональную музыку. Традиционно перед зрителями разворачиваются впечатляющие по силе эмоционального накала картины битвы принца Рамы с демоном Раваной, скачущих всадников войска Ханумана, поединок Рамы за руку Ситы, свадьба Рамы и Ситы и т. д.

Любопытно отметить, что в музее «Багор ки Хавели» в Удайпуре собраны марионетки различных размеров: от изящных миниатюрных фигурок до изображений в человеческий рост. Здесь «живут» не только персонажи из «Рамаяны» (Рама, Сита, Лакшмана, Хануман, Равана), но и «черные слоны в пополах и богато украшенные верблюды, на мягких диванах восседают танцовщицы и придворные, наслаждаясь выступлением кукольных музыкантов» [2, с. 4]. В настоящее время спектак-

²⁴ Якшагана – букв. «песни полубогов»: южноиндийская танцевальная драма, основанная на эпосе и темах из пуран, которая получила наибольшее распространение в штате Карнатака.

²⁵ Букв. «драма»: пьесы, написанные на основе эпических текстов и представляемые на сцене.

ли *катхпугли* являются одними из излюбленных развлечений жителей региона и неизменными участниками религиозных праздников и сельских ярмарок; это самое популярное и старейшее из исполнительских искусств Раджастхана, получившее известность далеко за пределами штата.

В Бенгале существует театр тростевых кукол под названием *путул нач* («танцующие куклы»: «путул» – «кукла», «нач» – «танец»). Зачастую представления проходят во время больших праздников на рыночных площадях в деревнях. Куклы большие (их деревянная часть примерно 40–70 см), без ног, прикреплены к бамбуковым палкам, поверх надета длинная юбка (вместе с ней высота «актера» около двух метров). Кукольщик, управляющий такими тяжелыми марионетками, должен быть выносливым, физически подготовленным и обладать навыками в танцевальном стиле *джатры*²⁶. Сложность состоит в том, что во время всего спектакля актеры, управляющие марионетками на высоте более полутора метров над ширмой, постоянно танцуют под ритм цимбал, барабанов и звон ножных браслетов на своих щиколотках, останавливаясь только во время разговорных диалогов. Убранство кукол и их грим следуют канонам бенгальской танца-драмы *джатра* с элементами древнеиндийской символики в форме и цветовой гамме: герой Рамы в насыщенно зеленых тонах, почти черных, что соответствует кодексу изображения темноликими земных аватар бога Вишну. На лбу вишнунитский знак – две белые линии, напоминающие «галочку», как и у всех его соратников. Демон Равана по традиции имеет по четыре дополнительные (чуть меньшего размера по сравнению с центральной) головы с двух сторон и по четыре руки в виде веера справа и слева; на лбу шиваитский символ (три параллельные красные линии). Достаточно реалистично выглядит Хануман и его войско: их головы действительно очень напоминают обезьяны. В целом тематика ярмарочных представлений *путул нач* разнообразна, но доминирующее место в ней занимают сюжеты, воспевающие подвиги доблестного Рамы.

Оживают сюжеты из «Рамаяны» и в искусстве уникального *чхая натак* – театра теней,

спектакли которого разыгрываются позади подсвеченного белого экрана при помощи особых плоских кожаных марионеток, которыми управляет кукловод. Как правило, «актеры» изготавливаются «из различных типов обработанной кожи, причем так скрупулезно, что на отбрасываемой ими тени можно различить одежду, драгоценности, головные уборы и прочие аксессуары. Некоторые из фигурок имеют подвижные конечности, которые при манипуляции ими кукловодом демонстрируют красивые движения; тени: яркие присущи благородным героям, белые и прозрачные тени – отрицательным, злым и коварным» [6, с. 3]. В некоторых локальных разновидностях театра используются крупные плоские марионетки полуметрового размера, в других – маленькие фигурки, около пятнадцати сантиметров; они бывают от полупрозрачных до непрозрачных. Театральные труппы состоят исключительно из мужчин.

Широко представлены сюжеты из «Рамаяны» в театре цветных теней *тхалу боммалата* в Андхра-Прадеш. Этимология термина связана с двумя словами на языке *телугу*²⁷: «“тхалу” означает “кожа”, “боммалату” – “танец куклы”, в целом переводится как “танец кожаных кукол”. По традиции куклы изготавливаются из обработанной шкуры антилоп, пятнистого оленя, козьей кожи²⁸, которую окрашивают с двух сторон²⁹ растительными красителями в определенной цветовой гамме. Семантика цвета присуща каждому герою: Рама традиционно в синем, Хануман черный или красный, Равана – красный, а остальные демоны черные; Сита и женские персонажи преимущественно в светло-янтарных, желтых, оранжевых и коричневых оттенках. Характерно, что фигурки изображаются лишь в профиль, исключение составляет злой демон Равана, у которого прорисовано лицо, чтобы показать все его десять голов» [6, с. 5].

Интересно отметить, что и выбору кожи для разных персонажей свойственна особая символичность: «Для фигуры могущественного воина Рамы и десятиглавого короля демонов Рава-

²⁷ Официальный язык штата Андхра-Прадеш.

²⁸ В старину использовалась кожа оленей и антилоп.

²⁹ Из-за окрашивания кукол с двух сторон и особой установки источников света их тени на экране цветные.

²⁶ Традиционная бенгальская танцевальная драма с присущими ей энергичными движениями и обилием прыжков.

ны применялась оленья шкура, известная своей высокой прочностью. Иногда использовалась шкура антилопы для создания благородных героев, богов и эпических персонажей. Остальные куклы, как правило, вырезались из дешевой козьей кожи» [6, с. 6].

Искусство изготовления кукол по традиции передавалось по наследству. Размеры марионеток могут колебаться в высоту от одного метра до двух, как, например, в районе Неллор: здесь куклы являются самыми большими в мире. В XXI веке они могут быть вырезаны даже из пленки рентгеновских снимков.

Зачастую спектаклями руководят странствующие кукловоды – *гомберамы*, которые в составе театральной труппы передвигаются по всем деревням штата. Представления могут разыгрываться пятнадцатью кукломками на протяжении всей ночи, передавая сюжеты из «Рамаяны» и местных народных сказок.

Черно-белый теневой театр из Махараштры называется *чамдичи бахули* («чамдичи» в переводе означает «кожа») и практикуется только в качестве профессиональных рыболовов и сборщиков урожая (*тхакар*), разыгрывая фрагменты исключительно из эпоса «Рамаяна». В каждой труппе один кукловод, его помощник и два музыканта (барабанщик на двухмембранном дхолаке и флейтист), которые сидят по обе стороны экрана. В деревнях устанавливается специальная сценическая площадка, но представления также могут разыгрываться в храмах. Для представления требуется «минимум 65 марионеток небольшого размера (до 30 см); они цветные, кожаные и очень тонкие, как бумага. Женские фигурки облачены в яркие наряды с большим количеством украшений; у мужских персонажей есть усы и бороды, а их наряды напоминают времена могольского средневековья» [6, с. 4]. На глазах у зрителей, которые с колыбели знают многочисленные отрывки из поэмы наизусть, воссоздаются картины сражения храброго воина и полководца Рамы с демоном Раваной, сцены из жизни благородного принца в изгнании и его поход для вызволения из плена любимой жены Ситы, а также эпизоды, связанные со временем правления царя Рамы.

Штат Карнатака знаменит своим уникальным театром теней, именуемым *тогалу гомбията* («игра кожаных кукол»). Марионетки изготов-

лены из кожи (оленьей, козьей) и раскрашены в яркие цвета, которые просвечивают через ширму и создают цветные тени. Специфика «актеров» заключается в том, что их «рост» всецело зависит от социального статуса персонажа: правители и божества – большого размера, народ и слуги – куклы поменьше. Корона на голове отличает Раму от всех других героев, наряды в стиле эпохи Великих Моголов. Обычно в труппе до восьми актеров и около 150 кукол, в некоторых батальных сценах могут участвовать до десяти марионеток. Кукловоды управляют с помощью палочек и проволоки, меняя тембр голоса в зависимости от персонажа, под аккомпанемент гармоника или стержневого варгана *морсингха*. По традиции представления разыгрываются в течение девяти дней на импровизированной сцене в центре деревни: они начинаются ночью и заканчиваются с первыми лучами солнца, отражая чистые и высокие представления индийцев о долге, чести, верности и патриотизме, презентуемые в «Рамаяне».

Равана чхая (букв. «тень Раваны») – это театр теней штата Орисса. Его куклы «цельные небольшие (сделаны из оленьей кожи), не окрашены; конечно их не двигают, однако это не мешает созданию марионетками очень выразительных и гибких теней. Свое название театр получил по имени злого царя Раваны, поскольку люди свято верили, что добродетельный Рама с его духовной аурой не отбрасывает тени» [6, с. 7]. Считается, что представления обладают чудодейственной силой, способной исцелять людей от болезней, оберегать от несчастий и эпидемий и т. д., поэтому в регионе к *равана чхая* относились как к священному ритуалу. Сюжет спектаклей основан на сокращенном варианте «Рамаяны» на *ория* – официальном языке штата. По традиции представления разыгрываются в течение семи ночей, причем «в каждом из них могут участвовать около 700 фигурок» [10, с. 15]. Черно-белая тень кукол проецируется на белый занавес посредством света горящей масляной лампы. Кукловоды увеличивают тени, удерживая кукол подальше от ширмы; «самая крупная – марионетка Раваны, которая отбрасывает впечатляющую тень на экран» [11, с. 116]. Отличие *равана чхая* от других театров еще и в том, что на импровизированной сцене создается натуральный антураж: горный ландшафт, лесная чаща, колесницы, из реквизи-

та – мечи, трон, средневековые костюмы и т. д. Труппа состоит из восьми человек, четыре из которых музыканты, сидящие по традиции на сцене справа и сопровождающие действие на «рамтали (деревянных кастаньетах), кабуджи (цимбалах) и кханджани (бубне)» [9, с. 12]. Согласно традиции, спектакль начинается с молитвы к богу Раме, затем историю в прозаической форме повествует рассказчик (*гаяк*) и два певца, принадлежащие к племенной общине *бхандов* (традиционных актеров). Кукловоды управляют марионетками сидя и производят манипуляции сразу двумя персонажами. *Равана чхая* представляет собой «последовательность из танцевальных или боевых сцен, но динамичность зрелищу придают неожиданные сюжетные повороты, особая экспрессивность действия, а также звучание живой музыки» [6, с. 7]. Отметим, что в представлениях XXI века начал появляться новый тип современного героя Рамы, как бы перенесенного из глубокой старины в настоящее время. До сих пор *равана чхая* – это одна из живых традиций индийского *чхая натак*, который завоевал широкую известность за пределами южноазиатского субконтинента.

Древнейший вид кукольного теневого представления Кералы – *толвакутху* – яркий пример интеграции арийской и дравидийской культур. Согласно источникам, свое существование театр начал с IX века. Термин «*толвакутху*» состоит из трех слов на языке *малаялам* и переводится как «тол» – «кожа», «пава» – «кукла», «кутху» – «спектакль». Возникнув как религиозный ритуал, посвященный индуистской богине Бхадракали (букв. «прекрасная Кали») и связанный с ежегодными празднованиями в ее честь, спектакль разыгрывался во дворе храма в специально построенном зале с белым экраном под названием *кутхумадам*. Богиня почитается в Керале как Божественная Мать, защищающая добро, и спектакли *толвакутху* исполняются с целью умиловить великую богиню. Приверженцы культа убеждены, что она всегда следит за спектаклями, выражая свое удовлетворение разворачивающимся развитием сюжета. Как гласит легенда, это «представление было исполнено по просьбе Бхадракали, которая сильно огорчилась, что не смогла помочь Раме в схватке с Раваной, поскольку в тот момент сражалась с демоном Дарика (царем злых титанов). Вот почему история Рамаяны

непрерывно разыгрывается в “присутствии” Бхадракали: когда спектакль исполняется в храмах, идол богини обычно помещается на пьедестале перед сценической площадкой, чтобы Бхадракали смогла увидеть зрелище» [6, с. 7].

В основе *толвакутху* лежит одно из значительных литературных творений тамильской прозы «Рамаватарам» (или «Камба Рамаяна») поэта Камбары (XII век). Продолжительность спектакля – три недели по девяти часов с позднего вечера до утра, но в зависимости от храмовой традиции представление может длиться 7, 14, 21, 41 и 71 день. В них задействованы сорок кукловодов и около двухсот марионеток (*павакал*) размером с метр с подвижными конечностями. Следуя традиции, благородные герои изготовлены из оленьей шкуры, отрицательные – из кожи буйволов. Отметим, что каждый персонаж представлен куклами в основных двигательных позах (сидя, стоя, шагая, сражаясь); также есть нескольких десятков отдельных марионеток для изображения природы, батальных сцен и церемониальных парадов.

Четыре главных персонажа «Рамаяны» располагаются за длинным белым экраном перед яркими фитильными светильниками (21 лампа), расположенными за ширмой и наполненными маслом кокоса. Интересно отметить, что «после эпизода убийства злого Раваны героем Рамой спектакль останавливается на один или два дня, чтобы после кровопролития очистить сцену и экран от осквернения. В раскраске героев также отмечается символичность: Рама в темно-синих тонах, а его возлюбленная Сита – золотисто-коричневая. Марионетки носят украшения и одеваются в стиле танцовщиков катхакали» [6, с. 8]. *Пулавар* (кукольник), который руководит спектаклем, пользуется большим уважением в народе: это образованный человек, владеющий как минимум тремя языками (санскрит, тамильский, *малаялам*) и получивший знания в области литературы, религии и философии. Обычно в труппе восемь актеров-мужчин, которые перед началом спектакля на специальной церемонии получают благословение от храмового жреца. Разыгрывают *толвакутху* под сопровождение *илатхалам* (пары ручных металлических тарелочек), поющей раковины *шанкха*, барабанов *ченда* и *маддалам*, иногда к ансамблю добавляется ручной гонг *ченгила* и флейта *курум-кужал*.

В настоящее время эпические представления *толвакутху* проходят на ежегодном *утсаве пурам* (празднике) в 85 храмах штата в честь воинствующей Бхадракали в течение 41 дня (с декабря по апрель) как часть ритуального поклонения богине, глубоко почитаемой народом Кералы. До сих пор центральной темой являются традиционные сюжеты из легендарной и всеми любимой «Рамаяны». Правительство Индии не только включило в программы учебных заведений и в международные проекты-фестивали *толвакутху*, но и старается оказывать финансовую поддержку актерским труппам, стремясь сохранить уникальную традицию Кералы и передать ее новым поколениям. В связи с этим ритуальное искусство *толвакутху*, покинув храмы и сократив длительность спектаклей до одного часа, вышло к массовому зрителю не только в Индии, но и за пределами южноазиатского субконтинента.

«Рамаяна» в кинематографе. В индийском кинематографе увековечены образы благородных влюбленных Рамы и Ситы в так называемых фильмах «для ума и сердца», в основу которых положена мудрость священных писаний и мифологии. На сегодняшний день в прокат вышло более сотни кинолент, поскольку постоянное повторение «Рамаяны» – это почти священный ритуал для индийцев. Остановимся на самых значительных из них, представив панораму *फ़िल्म की कला* (фильм ки кала: искусство кино), или *चलचित्र* (чалচিতр: движущиеся картинки), различных штатов южноазиатского субконтинента.

Еще в январе 1913 года создателем, «отцом» индийского кинематографа Дада Сахем Пхальке был снят первый немой полнометражный художественный фильм «Раджа Харишчандра», основанный на одном из эпизодов эпоса. Первую женскую роль (королевы Тарамати, супруги короля Харишчандры) впервые в индийском кинематографе сыграл маратхский актер-мужчина Анна Хари Салунке (Анна Сахем Салуке)³⁰. А через 4 года этот же режиссер выпустил в прокат вторую немую ленту «Ланка Дахан» («Пылающая Ланка») – первую полную экранизацию эпоса «Рамаяна». В роли Ханумана – Ганпат Шинде, двойную роль Ситы и Рамы исполнил Анна Са-

лунке. Фильм считается первым большим кассовым хитом в Индии.

В 1931 году вышел немой фильм «Чандрасена», снятый режиссерами Шантарам Раджарам Ванкудре (более известен как В. Шантарам или Шантарам Бапу) и Кешаврао Дхайбером и кинокомпанией «Прабхат», в котором дебютировала Лилавати Пендхаркар в роли Чандрасены. Через год на языке *телугу* – «Рама Падука Паттабхисекам» режиссера Сарваттама Бадами, где героя Раму сыграл театральный актер Ядавल्ली Сурьянараяна.

В 1934 году впервые «Рамаяну» экранизировали на языке *каннада* – фильм «Сати Сулочана» режиссера Ярагудипати Варада Рао с музыкой Раттихалли Нарендра Рао, в роли Индраджита – Суббайх Найду, Сулочану сыграла актриса и певица Трипурамба.

В том же году вышла первая полнометражная кинолента на языке *ория* «Сита Бибах» режиссера Мохан Сундар Деб Госвами. В фильме снимались известные актеры Маханлал Баннерджи, Мохан Сундар Деб Госвами, Кришначандра Сингх и Прабхавати. И еще в 1934 году компания «Прабхат» выпустила в прокат первый цветной кинофильм на тамильском языке «Сита Кальянам» («Свадьба Ситы») режиссера Бабурео Пендхаркара и К. Рамнотха, в главных ролях снялись выдающийся карнатакский музыкант и художник из штата Тамилнаду С. Раджам (Рама) и его сестра, актриса и певица Сундарам Джаялакшми (Сита). Музыка принадлежит известным композиторам южноиндийской традиции Папанасам Рама Сивану, Сундараму Балачандру и С. Раджаму, которых после триумфальной премьеры фильма стали величать «звездными вундеркиндами Прабхата».

В 1940 году появилась лента на *телугу* «Бхукайлас» продюсера Авичи Мейяппа Четтиара (известен как А. В. Мейяппан, или АВМ) и режиссера Сундара Рао Надкарни, где главную роль сыграл известный индийский актер театра и кино Майсур Венкатаппа Суббая Найду.

В 1942 году режиссером Виджая Бхатта был снят фильм на хинди «Бхарат Милап», а через год – его продолжение: черно-белая киноверсия (на хинди) «Рама Раджья» («Правило Рамы», или «Царствование Рамы») с Прем Адидом (Рама) и Шобханой Самаргх (Сита) на музыку Шанкар Рао Вьяса, вошедшая в тройку лучших киноработ

³⁰ В начале прошлого века работа женщин в кино считалась табу.

1943 года в Индии. Махатма Ганди считал этот фильм настолько реальным по силе воплощения сюжетной линии и основной идеи, что взял себе на вооружение фразу «Рама Раджья» для определения демократического правления в период борьбы за независимость Индии. Подчеркнем, что это была первая индийская кинолента, премьера которой состоялась за рубежом (в США).

Спустя 6 лет, в 1948 году, этот же режиссер выпустил в свет фильм «Рамбаан» («Стрелы Рамы») с музыкой того же композитора (Шанкар Рао Вьяс), где главные роли сыграли известные актеры Прем Адиб (Рама), Шобхана Самартх (Сита) и Чандра Мохан (Равана).

В 1944 году вышла лента «Шри Сита Джананан» («Рождение Ситы и Рамы») на языке *телугу* известного режиссера Гантасала Баларамая, в котором снялся звездный актерский состав: Аккинени Нагесвара Рао (Рама), Трипурасундари (Сита) и Вемури Гаггайя (Равана).

В 1945 году был снят режиссером Сарвоттам Бадами фильм на хинди «Рамаяни» совместно с кинокомпанией «Пумима», в главных ролях знаменитый бенгальский актер и певец Пахари Саньял (Рама) и обожаемая индийцами актриса Наргис (Сита), жена прославленного режиссера и актера Раджа Капура. Музыку написал известный композитор Шри Натх Трипати.

Годовщина получения Индией независимости (1948 год) была ознаменована выходом фильма «Шри Рам Бхакта Хануман» режиссера Хоми Вадиа, роль Шри Рамы исполнил Трилок Капур, Ситы – Сона Чаттерджи. Музыкальное сопровождение принадлежит Шри Натху Трипати, он же сыграл роль Ханумана.

В 1950 году «Бхарат Милап» в переводе на тамильский язык появился под названием «Бхаратан». В тот период оба фильма были самыми кассовыми в штате Керала. Через 8 лет, в 1958 году, вышел второй фильм на тамильском языке – «Сампурна Рамаянам», посвященный, как и «Бхарат Милап», Кайкейи³¹, мачехе Рамы, из-за интриг которой его на 14 лет изгнали в лес. Главную роль в фильме «Бхарат Милап» блестяще сыграла Дурга Кхота, а в его тамильском варианте – Дж. Варалакшми.

³¹ Кайкейи – царевна племени кекайя, жена Дашаратхи и мать Бхараты, сводного брата Рамы.

В 1954 году вышел на экраны четвертый фильм на хинди режиссера Виджая Бхатта «Рамаяна» с музыкой Шанкар Рао Вьяса и Харипрасанна Даса, главные роли исполнили Прем Адиб (Рама) и Шобхана Самартх (Сита).

«Сампурна Рамаяна» («Полная Рамаяна») – 1958 год – снят на тамильском языке режиссером К. Сому со звездным составом: актер, режиссер, политик, главный министр штата Андхра-Прадеш Нандамури Тарака Рама Рао в роли Рамы и знаменитый актер, кинопродюсер, театральный деятель Шиваджи Ганесан, который сыграл Бхарату. Музыку написал Кришнанкоил Венкадачалам Махадевана, фильм шел в кинотеатрах в течение 264 дней.

В 1960 году в прокате появилась малаяламская кинолента «Сита» режиссера и продюсера Кунчакко совместно с компанией «Студия Удая», имевшая грандиозный успех. Музыкальное сопровождение принадлежит Венкатешравану Дакшинамурти; главных героев исполнили Прем Назир (в роли Рамы) и Танджавур Дамаанти Кусалакумари – Ситы.

Затем в 1961 году вышел на экраны фильм «Сампурна Рамаяна» («Полная Рамаяна: История Вселенной») Бабубхая Мистри, где Раму сыграл известный актер Махипал, божественную Ситу – Анита Гуха. Одновременно появилась «Сита Рама Кальянам» («Свадьба Ситы и Рамы») на языке *телугу* режиссера Нандамури Тарака Рао Рао (он же исполнитель роли Раваны), где снялись Харанатх (Рама) и Гитанджали (Сита).

В октябре 1962 года был выпущен в прокат второй трехчасовой фильм на языке *малаяламе* «Шри Рама Паттабхишекам» режиссера-оператора Гилберта Раму и продюсера П. Субраманьяма совместно с «Нила Продакшнс», в котором участвовали такие кинозвезды, как Прем Назир (Рама), Прем Наваз (Лакшмана), Тиккурисси Шукумаран Наир (царь Дашаратха), Г. Кешава Пиллаи (Вишвамित्रа), Коттараккара (Равана), Кумари (Кайкейи), Т. К. Балачандран (Бхарата), Джос Пракаш (Сумантра), Адур Панкаджам (Мантхара), Санто Кришнан (Хануман) и т. д. Роль Ситы исполнила знаменитая актриса Васанти: это был ее первый фильм на *малаяламе*; в роли Мандодари³²,

³² Как гласит десятая часть «Рамаяны», жена злого демона Раваны и мать Индраджита, которая обладала незаурядной красотой, «была золотисто-смугла и притом белолица» [7, с. 91].

жены Раваны, дебютировала Кавиюр Поннамма. В фильме прозвучало 12 песен (композитор Тирунайнаркучичи Мадхаван Наир), некоторые из них впоследствии стали хитами.

Первый цветной полнометражный фильм на телугу «Лава и Куша» («Сыновья Рамы Лава и Куша») вышел на экраны в 1963 году (ремейк одноименной киноленты 1934 года Читтаджалу Пуллаийа), снятый режиссерами Читтаджалу Шриниваса Рао и его отцом Читтаджалу Пуллаийей. Главные роли исполнили знаменитый Нандамури Тарака Рама Рао (Рама) и актриса, модель, продюсер Анджели Деви (Сита).

В 1967 году появилась цветная кинолента «Рама Раджья» Виджая Бхатта (производство кинокомпании «Шри Пракаш Пикчерс») с Кумаром Сенем и Биной Рай в главных ролях: это ремейк классического фильма того же режиссера с одноименным названием. Изюминкой музыкального сопровождения было использование подлинных *рагамала* («гирлянды раг», включавшей *рагу* «Малхар»), воссозданных кинокомпозитором Васантом Десаи на тексты Бхарата Вьяса и исполненных знаменитым *катхакья* Гопи Кришной и актрисой Снехлатой.

«Сампурна Рамааяна» (1972 год) на языке телугу режиссера Саттираджу Лакшминараяны (больше известного под псевдонимом Бапу) представили известный актер Шобхан Бабу (Рама) и Чандракала в роли Ситы. Фильм показывали в десяти кинотеатрах штата Андхра-Прадеш в течение 100 дней.

В 1976 году вышла кинолента этого же режиссера на языке телугу «Сита Кальянам» по сценарию известного индийского писателя Муллапуди Венката Рамана. В основу легла Первая книга Вальмики «Бала Канда», повествующая о рождении бога Рамы. Фильм в 1978 году выиграл множество наград за лучшую режиссуру на международных кинофестивалях в Лондоне, Чикаго, Сан-Ремо, а также получил премию на ежегодном южноиндийском форуме кинолент на телугу. Главных героев исполнили блестящие артисты Рави Кумар (Вишну-Рама) и актриса и политик Джая Прада Нахата (Лакшми-Сита).

В том же 1976 году на экраны вышла лента «Дашаватарам» («Десять аватар») на тамильском языке по сценарию К. С. Гопалакришна с леген-

дарным Рави Кумар Меноном в роли Вишну. Третий фильм этого года – «Игры господ Рамы» – на языке телугу режиссера К. С. Рао, с музыкой Салури Раджешвары Рао, где в главной роли снялся Нандамури Тарака Рама Рао.

Через год был выпущен в прокат полнометражный фильм на малаяламе «Канчана Сита», снятый режиссером Говинданом Аравинданом по одноименной пьесе К. Н. Шрикантана Наира с известными актерами Рамдасом (Рама), Венкатесварлу (Лакшмана), Чинной Пилиах (Бхарата) и музыкой Раджива Таранатха.

В 1977 году Болливуд выпустил драму на хинди «Сита Рама Ванавасам» (режиссер Камалакара Камешвара Рао), где в роли Рамы выступил актер и продюсер К. С. Равикумар, Ситу сыграла знаменитая актриса Джая Прада Нахата.

1981 год был ознаменован выходом двухчасового фильма «Хануман – вождь обезьян» режиссера Бабухая Мистри, в роли Шри Рамы – Ракеш Панди.

Телесериал «Рамааяна» сценариста и режиссера Рамананда Сагара с музыкой Равиндры Джайна вышел в эфир в 1987–1988 годах на языке хинди, в заглавной роли Арун Говил, Ситу сыграла Дипика Чикхлия. По констатации индийской прессы, фильм привлек к телеэкранам более ста миллионов зрителей и стал «самым просматриваемым мифологическим сериалом в мире» того времени³³. Релиз на эту киноленту (300 серий по 20 минут) появился на свет в 2008 годах году, где Раму исполнил Гурмит Чоудхари.

В 1988–1989 годах на экранах появился 39-серийный телесериал «Лава и Куша», повествующий о коронации Рамы и его сыновьях-близнецах, режиссера Рамананда Сагара. Фильм основан на последней главе «Рамаяны». В главных ролях Джитендра (Рама), Арун Говил (Лакшмана), актриса и политик Дипика Чикхлия Топивала (Сита), Свапнил Джоши (Лава) и Маюреш Кшетрамаде (Куша). Музыку написал индийский культовый композитор и пианист Виджай Патил, получивший известность как Раамлакшман.

11 апреля 1997 года в прокате появилась кинолента на телугу «Рамааянам» («Бала Рамааян»), которая переводится как «Ребенок Рамааяны», режиссера Гунасекхара. В этом проекте приняли

³³ Из личной переписки Т. В. Карташовой с доктором Чинмеем Кулькарни (Мумбай) в мае 2023 года.

участие 3000 актеров-детей, среди них блистали юные звезды Нандамури Тарака Рама Рао-младший (Рама) и классическая южноиндийская певица традиции Карнатака и исполнительница *бхаратнатьяма* Смитха Мадхав (Сита). Фильм удостоился Национальной премии кино как лучший детский фильм и двух наград «Нанди», ежегодно присуждаемых правительством штата Андхра-Прадеш за достижения в области индийского кинематографа.

Также в 2002–2003 годах на голубых экранах транслировалась кинолента «Вишнупурана», включившая 124 эпизода по 45 минут, режиссера Рави Чопры (музыка Раджа Камала) с известным Нитишем Бхарадваджем в роли Рама.

В 2010 году была снята двухчасовая полнометражная приключенческая драма «Равана» («Демон») режиссера Мани Ратнама, в котором снялись знаменитые индийские актеры Абишек Баччан и Айшвария Рай Бахшан.

11 ноября 2011 года вышла в прокат драма «Рамараджья» режиссера Бапу с музыкой Илайяраджи, в котором главную роль Шри Рама сыграл Нандамури Балакришна. В этом же году – «Шри Рама Раджан» («Царство бога Рама») на языке *телугу* – последняя режиссерская работа Саттираджу Лакшминараяны, ремейк блокбастера «Лава и Куша» (1963). В главных ролях звезды индийского кино Нандамури Балакришна (Рама) и Диана Мариам Куриан, известная в киноиндустрии как Наянтхара (Сита), с музыкой знаменитого композитора, певца и мультиинструменталиста Илайяраджи, удостоенного премии «Нанди» как лучший музыкальный продюсер. Фильм был номинирован на разные награды, а также показан на 42-м международном кинофестивале в Индии в ноябре 2011 года.

Следующий многосерийный фильм, состоявший из 56 серий, режиссера Мукеш Кумар Сингха индийцы увидели в 2012–2013 годах с популярным шриланкийским актером Гаганом Маликом в главной роли, а спустя 4 года, в 2015–2016 годах, вышла в прокат киноэпопея из 304 серий «Сита и Рама» («Сита ке Рам») режиссеров Никхила Синха и Дхармеша Шаха (музыка Санни Бавра и Сандипа Мукхерджи), где историю любви божественной пары презентировали известный индийский танцовщик и актер Ашиш Шарма (Рама) и Мадиракши Мандл (Сита).

В июне 2023 года по мотивам «Рамаяны» вышел фильм «Адипуруш» («Первый человек») режиссера Ома Раута с музыкой композиторского дуэта в составе братьев Аджая Ашока и Атула Ашока Гогавале, где в главной роли снялся известный актер Прабхас.

Для детской аудитории в 1992 году был снят мультфильм совместного производства Индии и Японии «Рамаяна: легенда о царевице Раме» (режиссеры Рам Мохан, Юго Сако и Коити Сасуки). В 2009 году вышел на экраны двухчасовой мультипликационный фильм «Марути – сын ветра, или Возвращение Ханумана» режиссера Маникьи Раджу, музыка Картика Шаха. А в 2010 году в формате 3D-графики появился красочный мультипликационный фильм «Рамаяна: эпос» Четана Десаи с музыкой пандита Шаранга Дева. В 2022 году вышел на экраны анимационный фильм на хинди «Рамаяна» Дхумика Правина и компании «Мотзойд».

В США в 2008 году режиссером Ниной Пэйли (с музыкой Тодда Михаэльсена) был снят полнометражный анимационный фильм-мюзикл «Сита поет блюз», получивший более 30 наград на различных мировых кинофестивалях. В фильме звучат разнообразные вокальные номера из репертуара знаменитой американской джазовой певицы 1930–1940-х годов Кэтрин Аннетт Хэншоу.

Самой яркой страницей документального кино, посвященного «Рамаяне», стал фильм на языке хинди с английскими субтитрами сценариста и режиссера Молли Каушал «Лила в Кхерии», представленный широкой публике в 2016 году.

«Русская Рамаяна». В Москве в декабре 1959 года в Центральном детском театре (ныне Российский академический молодежный театр) была осуществлена первая и до сих пор единственная постановка неувядаемой индийской поэмы «Рамаяна» Валентином Сергеевичем Колесаевым по пьесе известного специалиста по индийской культуре, писательницы Натальи Романовны Гусевой. Более 120 репетиций потребовалось для реализации сложнейшего героического эпоса, репрезентируемого средствами русского драматического искусства, чтобы донести до юношеской аудитории его бесценную, вечную суть. За этот спектакль в 1979 году весь коллектив ЦДТ был награжден Премией имени Джавахарлала Неру.

Образ бесстрашного и самоотверженного царевича, мудрого правителя Рамы, создал народный артист России Геннадий Михайлович Печников (он же одновременно являлся режиссером). Русская «Рамаяна» стала своеобразным культурным символом двух стран. За выдающиеся заслуги в области содружества Индии и России Геннадий Михайлович в 1984 году стал единственным иностранным обладателем награды кавалера индийского ордена «Бал Митра» («Друг детей»), а в мае 2008 года от президента Пратибхи Патил ему был вручен орден «Падма Шри» («Орден лотоса»).

На своей родине, в Индии, спектакль был впервые показан в 1974 году, затем в 1977-м, оба раза был полный аншлаги. О том, с каким вниманием и радушием принимал индийский зритель постановку на русском языке (без перевода!) и какие испытывал при этом эмоции, повествует фильм «Золотое звено дружбы», снятый по инициативе Г. М. Печникова непосредственно во время премьерных показов «Рамаяны» в Нью-Дели и других городах разных штатов южноазиатского субконтинента. Впоследствии была сделана «аудиозапись спектакля, переписанная с виниловой пластинки и озвученная голосами актеров Центрального Детского Театра» [1, с. 3].

В 1976 году вышла на экраны телевизионная версия детского спектакля «Рамаяна». В авторский коллектив вошли Наталья Гусева (автор сценария), режиссер Владимир Граве, режиссер-постановщик (он же главный герой Рама) Геннадий Печников, композитор Сергей Баласанян, оператор Георгий Криницкий. Самым впечатляющим в российском варианте «Рамаяны» явилось то, что Наталья Романовна Гусева в свою пьесу внесла девиз, написанный на гербе Республики Индии: «сатъям эва джаятэ», то есть «всегда побеждает правда», который красной нитью прошел по всему тексту. Главная идея спектакля осталась незабываемой – это твердая вера царевича Рамы в торжество добра, которая давала ему силы выдержать все испытания, ниспосланные судьбой, и одержать победу в тяжелейших битвах за правду и справедливость.

«Индийская легенда» на уфимской сцене.

В ноябре 2017 года в Башкирском государственном театре кукол была возобновлена «Индийская легенда» к юбилею спектакля, который тридцать лет назад поставил режиссер Павел Романович

Мельниченко. Уфимская «Рамаяна» трижды привозилась на гастроли в Индию и полюбилась зрителям южноазиатского субконтинента. Труппа театра была награждена премией имени Джавахарлала Неру за укрепление дружбы между нашими народами. Инициатором восстановления и создания обновленной версии спектакля стала Ольга Шарафутдинова, ученица П. Р. Мельниченко. Тема добра, побеждающего зло, остается актуальной и в нынешних реалиях, поэтому молодому поколению очень импонируют главные идеи древнеиндийской «Рамаяны», а образ мужественного Рамы остается неизменным образцом для подражания.

Вместо эпилога. Сюжет «Рамаяны» получил многократное воплощение в произведениях южноазиатского изобразительного искусства³⁴, театрально-хореографических постановках и даже в уличном граффити, не раз экранизировался в кинематографе. Как говорится в эпосе, «в прекрасной Индии, жемчужине земли, и в наши дни все прославляют Раму. И время справедливости и мира зовут с тех пор словами “Царство Рамы”». В настоящее время «Рамаяна» с ее высокими идеалами, такими как родительская любовь, уважение младших к старшим, супружеская преданность, братская верность, непреклонное стремление к борьбе со злом, входит в школьную программу³⁵ во всех индийских штатах как средство формирования нравственных ориентиров у молодого поколения. Великий Махатма Ганди почитал Раму как главного бога. Последними словами, которые он промолвил перед своей смертью в январе 1948 года, были «хэй, Рама!» («О, Боже!»); они же высечены и на его надгробной плите.

Индийская поэма неоднократно переводилась на разные языки, завоевав статус великого достояния всемирного художественного наследия. Как сказал четырехликий Брахма в книге Первой, «пока горы и реки будут существовать на земле, до тех пор история “Рамаяны” будет обходить свет, и деяния Рамы будут жить в сердцах людей!» [7, с. 16].

³⁴ Особенно в раджастанской живописи XVII–XVIII веков.

³⁵ Любопытно отметить, что в Саудовской Аравии «Рамаяна» и «Махабхарата» также являются составной частью учебных программ.

Литература

1. Валеева И. О том, как спектакль становится жизнью // РАМТограф. Газета о Российском академическом Молодежном театре. – 2010 (декабрь). – Вып. 9. – С. 3.
2. Карташова Т. Традиционный индийский театр кукол на пересечении времен // Музыка и время. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
3. Карташова Т. Уп-шастрия как общее звуковое пространство музыкальной культуры Северной и Южной Индии. – М.: Композитор, 2010. – 576 с.
4. Карташова Т. Храмовый театр Индии: от прошлого к настоящему // Вопросы этномузыкознания. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2012. – Вып. 1. – С. 114–127.
5. Карташова Т. Цветовая символика в южноиндийском театре катхакали // Международная научная конференция Российского общества цвета: сборник статей / под ред. Ю. А. Грибер, В. М. Шиндлер. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2021. – С. 47–52.
6. Карташова Т. Чхая натак, или Южноазиатский театр теней в аспекте синтеза искусств // Музыка и время. – 2020. – № 2. – С. 3–8.
7. Рамаяна / пер. с санскр. В. Потаповой; вступ. ст. П. Гринзера; комм. Б. Захарьина; пояснит. текст Б. Захарьина, В. Потаповой. – М.: Художественная литература, 1986. – 270 с.
8. Челнокова А. Рамаяна в современной Индии. На материале литературы хинди: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03. – СПб., 2009. – 19 с.
9. Contractor M. *The shadow puppets of India*. – Ahmedabad: Darpana Academy of the Performing Arts, 1984. – 20 p.
10. Dash D. *Puppetry in Orissa – an introduction*. – Bhubaneswar: Rupa, 2006. – 80 p.
11. Ghosh Sampa, Banerjee Utpal Kumar. *Indian puppets*. – New Delhi: Abhinav Publications, 2016. – 494 p.
12. Pani Jiwan. *Ravana Chhaya // Sangeet Natak Akademi*. – Retrieved 16. – 2014. – January. – 35 p.
13. *The Cambridge guide to Asian theatre* / edited by James R. Brandon, Martin Banham. – Cambridge: Cambridge University Press, 2017. – 253 p.
14. Samson Lila. *Rhythm in joy: classical Indian dance traditions*. – New Delhi: Lutre Press, 1987. – 142 p.

References

1. Valeeva I. O tom, kak spektakl' stanovitsya zhizn'yu [About how a performance becomes a life]. *RAMTograf. Gazeta o Rossiyskom akademicheskom Molodezhnom teatre* [RAMTograph. Newspaper about the Russian Academic Youth Theater], 2010 (December), iss. 9, p. 3. (In Russ.).
2. Kartashova T. Traditsionnyy indiykiy teatr kukol na peresechenii vremen [Traditional Indian Puppet Theater at the Intersection of Time]. *Muzyka i vremya* [Music and Time], 2021, no. 1, pp. 3-7. (In Russ.).
3. Kartashova T. *Up-shastriya kak obshchee zvukovoe prostranstvo muzykal'noy kul'tury Severnoy i Yuzhnoy Indii* [Up-shastriya as a common sound space of musical culture of North and South India]. Moscow, Composer Publ., 2010. 576 p. (In Russ.).
4. Kartashova T. Khramovyy teatr Indii: ot proshlogo k nastoyashchemu [Temple Theatre of India: from the Past to the present]. *Voprosy etnomuzykoznaniiya* [Questions of ethnomusicology]. Moscow, Gnesins Russian Academy of Music Publ., 2012, iss. 1, pp. 114-127. (In Russ.).
5. Kartashova T. Tsvetovaya simbolika v yuzhnoindiyskom teatre katkakali [Color symbolism in the South Indian Kathakali Theater]. *Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya Rossiyskogo obshchestva tsveta: sbornik statey* [International scientific conference of the Russian Color Society. Collection of articles]. Ed. by Y.A. Griber, V.M. Shindler. Smolensk, SmolGU Publ., 2021, pp. 47-52. (In Russ.).
6. Kartashova T. Chkhaya natak, ili Yuzhnoaziatskiy teatr teney v aspekte sinteza iskusstv [Chaya natak, or South Asian Shadow Theater in the aspect of art synthesis]. *Muzyka i vremya* [Music and Time], 2020, no. 2, pp. 3-8. (In Russ.).
7. *Ramayana* [Ramayana]. Trans. from Sanskrit V. Potapova; entry art. P. Grinzer; comm. B. Zakharyin; will explain text by B. Zakharyin, V. Potapova. Moscow, Artistic literature Publ., 1986. 270 p. (In Russ.).
8. Chelnokova A. *Ramayana v sovremennoy Indii. Na materiale literatury khindi: avtoref. dis. ... kandidata filologicheskikh nauk: 10.01.03* [Ramayana in modern India. Based on the material of Hindi literature. Author's abstract of diss. of PhD in philology: 10.01.03]. St. Petersburg, 2009. 19 p. (In Russ.).
9. Contractor M. *The shadow puppets of India*. Ahmedabad, Darpana Academy of the Performing Arts Publ., 1984. 20 p.
10. Dash D. *Puppetry in Orissa – an introduction*. Bhubaneswar, Rupa Publ., 2006. 80 p.
11. Ghosh Sampa, Banerjee Utpal Kumar. *Indian puppets*. New Delhi, Abhinav Publications Publ., 2016. 494 p.
12. Pani Jiwan. *Ravana Chhaya. Sangeet Natak Akademi*, Retrieved 16, 2014, January. 35 p.
13. *The Cambridge guide to Asian theatre*. Edited by James R. Brandon, Martin Banham. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 253 p.
14. Samson Lila. *Rhythm in joy: classical Indian dance traditions*. New Delhi, Lustre Press, 1987. 142 p.