

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

שם הקורס: מבוא למוזיקה הודית
Introduction to Indian Music

סמסטר א', תשע"ו

שיעור, 2 ש"ס

מרצה: עפרה אבני

טל': 052-328-9747 דוא"ל: bansurima@post.tau.ac.il

שעת קבלה: ימי חמישי בתיאום מראש.

תיאור הקורס:

המוזיקה ההודית הקלאסית התפתחה בתת היבשת במשך אלפי שנים. במקורה זוהי מוזיקה דתית שנוצרה במקדשים ובאה לבטא קשר ישיר בין האדם לנשגב האלוהי. בגלגוליה השונים היא הועברה ונשמרה כתורה שבעל פה עד תחילת המאה ה-20. בהשפעת הקולוניאליזם הבריטי החלו בתיאור כתוב של אספקטים מסוימים של מוזיקה זו והיא קיבלה מעמד של נכס תרבותי לאומי.

מלבד מקומה בתרבות הדתית, משמשת המוזיקה ההודית כגשר בין הרב-תרבותיות השוררת בהודו. על רקע זה אין זה מפליא לגלות ששני מוזיקאים מאזורים שונים לגמרי בהודו יכולים להיפגש לראשונה על הבמה ולדבר באותה שפה מוזיקלית כאילו שתו מאותה באר.

המוזיקה ההודית הקלאסית מורכבת ממערכת ייחודית של ראגות (האספקט המלודי) וטאלות (האספקט הקצבי) שמהוות בסיס לאילתור. באופן מסורתי היא נלמדת בשיטת גורו-תלמיד כך שהאמן הבשל הוא בו זמנית היוצר, המלחין והמאלתר. כל זה תוך כדי דיאלוג עם מעגלי קצב משתנים וקהל שמכיר ומעריך את אופן הצגת האלמנטים המוזיקליים.

בקורס זה נכיר את השפה המוזיקלית של תת היבשת ההודית. לאחר שנתאר את התפתחות המוזיקה ההודית והתפקיד המרכזי שלה בתרבות הדתית, נעמיק לתוך המבנה המוזיקלי ומשמעויותיו. המבוא התאורטי יכלול הכרות עם מבנים של ראגות, מבנים ריתמיים (מעגלי קצב) והתנסות חוויתית. לאורך הקורס נכיר את כלי הנגינה הייחודיים למוזיקה ההודית (כדוגמת הסיטאר והבנסורלי) ונאזין ליוצרים החשובים בתחום. לבסוף נתמקד בנייתוח של 2-3 יצירות מופת דרך נעמיק להכיר עולם אינסופי זה.

הקורס מלווה בחומרי קריאה, יצירות נבחרות להאזנה וצפייה בחומרים דוקומנטריים בנושא.

Description of the course:

Classical Indian music developed in the subcontinent for thousands of years. Originally it was sacred music that was created in temples and was meant to express direct connection between man and the divine. In its various transformations it was passed and preserved orally, until the twenties century. Under the influence of British colonialism, written documentation of certain aspects of this music was begun and it received status of national cultural asset.

In this course we'll get ourselves acquainted with the musical language of the Indian subcontinent. After we describe the development of Indian music and its central role in the religious culture, we'll get deeper into the musical structure and its significance. The theoretical introduction will include getting familiar with ragas structure (the melodic aspect) rhythmic cycles (talas) and practical experience. During the course we'll get to know the musical instruments unique to Indian music, such as sitar, bansuri and tabla, and listen to the major artists of the domain. Finally we'll concentrate in the analysis of two or three masterpieces through which we'll get deeper familiarity with this infinitely rich world.

דרישות הקורס :

נכחות והשתתפות, קריאה צפייה והאזנה לחומרים, עבודה מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי :

20% מטלת ביניים, 20% ד"וח קריאה/ צפייה, 60% עבודה מסכמת

תוכנית הקורס (נתון לשינויים) :

שיעור 1: העולם נברא בצליל – המוזיקה ההודית בראי המיתוסים

קריאה: Shankar, Ravi, *My Music My Life, Chapter 1: My Heritage*, Vikas Publishing House PVT LTD, 1969, pages 15-20

גרינשפון, יוחנן, הינדואיזם מבוא קצר, מפה הוצאה לאור, 2005, עמ' 8-31

שיעור 2: הכל מתחיל בקול - כלי הנגינה ההודיים – מקורותיהם והתפתחותם

צפייה בסרט "facets of our music, our instruments" (director: Vivek Verma):

קריאה: Shankar, Ravi, *My Music My Life, Chapter 1: My Heritage*, Vikas Publishing House PVT LTD, 1969 pages 34-41

שיעור 3: "ראגות מבוקר עד ערב" – המוזיקה כביטוי למחזוריות בטבע – האזנה מודרכת והדגמות.

קריאה: Bor, Joep, *The Raga Guide*, Nimbus records with Rotterdams Conservatory of Music, 1999. Pages 1-8

האזנה לראיון עם ניקיל בנג'י (by: Graeme Vanderstoel):

שיעור 4: מעגלי קצב ותפיסת הזמן בהודו

קריאה והאזנה: Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation*, Accords Croises, 2010. Pages 72-78, CD1 tracks 15-19

Roy, Subroto, *Cyclic time in Indian Art Music and Creativity*, Journal of the ims (indian musicological society), vol.41, Mumbai, 2011-2012, Pages 72-94.

שיעורים 5-7 : תאוריה של המוזיקה ההודית - תירגול והתנסות מעשית :

שיעור 5 : תירגול מסורתי (בשירה או נגינה) - הסולם ההודי ומעגלי קצב, הכרות עם שיטת התיווי

קריאה : Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation*, Accords Croises, 2010. Pages 17-21,

שיעור 6 : ראגה יאמאן – מבנה והתפתחות של ראגה, פראזות, קומפוזיציה ואילתור.

קריאה והאזנה : Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation*, Accords Croises, 2010. Pages 24-46, CD1 tracks 1-8

שיעור 7 : קישוטים ומיקרוטונליות – התבלין הסודי..

צפייה בהרצאה של דנשרי פנדיט ראי (24 דקות)

קריאה : Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation*, Accords Croises, 2010. Pages 22-23,

שיעור 8 : תורה שבע"פ ויחסי גורו-תלמיד - ההתמסרות כערך

קריאה : Shankar, Ravi, *My Music My Life*, Vikas Publishing House PVT LTD, 1969. Chapter 2, *My Masters*, Pages 43-58

הרט, פרייה, גורו, הוצאת מפה, 2006, עמ' 13-22

שיעורים 9-12 : האזנה וניתוח של יצירות מופת -

שיעור 9 : אמנים מרכזיים – האזנה מודרכת ליצירות מופת והכרת הסגנונות השונים (*dhrupad, khayal, thumri, ghazal...*)

שיעור 10 : האזנה וניתוח של " Flying Beyond" – Hariprasad Chaurasia, Improvisations on

Raga Malkauns

קריאה והאזנה : Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation*, Accords Croises, 2010. Pages 84-113

שיעור 11 : האזנה וניתוח של Zia Mohiuddin Dagar – Rudra Veena, Dhrupad, Raga

Yaman

שיעור 12 : האזנה וניתוח של Kishori Amonkar, Vocal, Raga Yaman

האזנה :

Farrell, Gerry, "Indian Music and the West: A historical overview", : קריאה : Hindustani Music (13th -20th Century), Codarts Manohar, 2010, Pp.481-495

רשימת קריאה/האזנה/צפייה מומלצת:

Bor, Joep, *The Raga Guide* (includes 4 audio CDs), Nimbus records with Rotterdam Conservatory of Music, 1999.

Tournier, Henri, *Hariprasad Chaurasia and the Art of Improvisation* (includes 2 audio CDs), Accords Croises, 2010.

Shankar, Ravi, *My Music My Life*, Vikas Publishing House PVT LTD, 1969.

Wilke, Annette, *The Nada-Brahman-Language, Music, and Sonic World view in Hindu India*, [Cultural Musicology iZine](#).

Trasoff, David, "The All-India Music Conferences of 1916-1925: Cultural Transformation and Colonial Ideology", *Hindustani Music (13th-20th Century)*, Codarts Manohar, 2010, Pp.331-356.

Bor, Joep and Miner, Allyn, *Hindustani Music: A Historical Overview of the Modern Period*, *Hindustani Music (13th -20th Century)*, Codarts Manohar, 2010 pages 197-220.

Inayat Khan, Hazrat, *The music of life*, Omega Publications, New-York, 1983.

Roy, Subroto, *Cyclic time in Indian Art Music and Creativity*, Journal of the ims (Indian musicological society), vol.41, Mumbai, 2011-2012, Pages 72-94.

Deva BC, *Indian Music*, ICCR, Delhi, 1995.

גרינשפון, יוחנן, הינדואיזם מבוא קצר, מפה הוצאה לאור, 2005.

הרט, פרייה, גורו, מפה הוצאה לאור, 2006.

פטר, עמרם, המיתולוגיה ההודית, ספרי תל אביב, 2001

לובלסקי, אייזק, "כולנו מגיעים מהמזרח": פרידריך מקס מילר והמצאת הדימוי הרוחני של הודו, זמנים, גיליון 122, אביב 2013.

אליאדה, מירצה, המיתוס של השיבה הנצחית, הוצאת כרמל, 2000.