

2016年度

東京音楽大学
付属民族音楽研究所
公開講座No. 3

インド音楽の哲学 ドゥルパド歌謡から

Philosophy of Dhrupad Music Tradition and Performance

2016年9月30日（金） 18:30-20:00
東京音楽大学A館200(A200)教室

Pt.リトウイック サンヤル（お話、歌）

カネコ テツヤ（パカーワジ）

すずき なお（タンブーラー）

国分 あきこ（タンブーラー）

小日向 英俊（司会進行・通訳）

I The Status of Music and Voice

I 音楽と声の立場

a) Vedic and Tantric Ideology

a) ヴェーダ的およびタントラ的世界観

b) Gandharva and Gana

b) ガンダルヴァとガナ

c) Prabananda

c) プラバンダ

d) Status of Dhruvad

d) ドゥルパドの立場

- *Dhruvad* in Indian culture, philosophy behind it, specially the songs on Hindu pantheon and subsequently evolving as court music; the musical philosophy attributed to it - all in the context of Dhruvad song-texts

- インド文化におけるドゥルパド、その背後にある哲学、ヒンドゥー教の神々の歌とその後の宮廷音楽としての発展；ドゥルパド歌謡の音楽哲学、ドゥルパドの歌詞の内容

II Alap and Dhruvad as a complete system of Indian Music

II インド音楽の完成系としてのアーラプとドゥルパド

III The themes of Dhruvad and the Philosophy - Mysticism and Yoga, Evocation of Gods, Musical Philosophy, Divine Love, Nature

III ドゥルヴァパダのテーマと哲学 - 神秘主義とヨーガ、神々の召喚、音楽哲学、神の愛、自然

IV Examples of song texts and performance

IV 歌詞と演奏

1) Rāga Bhīmpalāsī, Cautāla (addressed to Lord Kṛṣṇa)

1) ラーガ・ビームパラシー、チャウターラ(12拍周期) (クリシュナ神の歌)

Sthāyī:

スターイー部：

Kuñjana Mem Racyo Rāsa

Adabhuta Gati Liye Gopāla

Kuṇḍala Kī Jhalaka Dekha

Koṭī Madana Ṭiṭakyo |

Lord Kṛṣṇa is creating his story 'Rāsa' in Kuñjana Forest.

Oh, Gopāla! His movement is so marvelous, to see the shining of his ear-ring, 10 millions of Cupids become spellbound.

クンジャナの森で、クリシュナ神は「ラース」の物語を紡ぐ。

おお、ゴーパーラよ！ ゴーパーラの動きはなんと美しいことよ、その耳飾りの輝きに見とれ、数知れぬ愛の神がうっとりする。

Antarā:

アンタラー部：

Adhara To Surāṅga Raṅga

Bāṁsurī Sūhata Saṅga

Ṭeṛī Chabi Dekha Dekha

Mohana Mukha Para Aṭakyo ||

His lips are beautifully colored indeed,

I saw His bent image so beautiful with his Bansuri,

His face is really spellbound.

ゴーパーラの唇の色はまことに美し、

ゴーパーラが笛（バンスリー）を持つ美しく構えるのを、私は見た、

ゴーパーラの顔には、本当にうっとりする。

2) Rāga Hansakinkini, Sūltāla (addressed to Lord Śiva)

2) ラーガ・ハンサキンキニ、スールターラ（10拍周期）（シバ神の歌）

Sthāyī:

Śiva Śiva Śaṅkara Hara Hara Mahādeva,
Bhola Digambara Girijāpati Hara |

Śiva, Śaṅkara, Hara, Mahādeva..... Names of Lord Śiva,
Bhola... the innocent,
Digambara... whose garment is air (=naked),
Girijāpati... the Lord of Pārvatī(who was born from mountain)
シヴァ、シャンカラ、ハラ、マハーデーヴァ（シヴァ神の名）
ボーラ（純真な者）
ディガムバラ（空気の衣を纏う[裸の]者）
ギリジャーパティ（パールヴァティ神[山神の娘]の夫）

Antarā:

Ḍama Ḍama Ḍamarū Baje, Ruṇḍamāla Sāja,
Bhūṣaṇa Jaṭājūṭa Trilocana Devādideva ||

Playing Ḍamarū Ḍama Ḍama (Ḍamarū syllables), wearing the snake garland,
having heavy matted hair, who has 3 eyes, is the Lord of Lords.
ダマルーをダマ・ダマと叩き、蛇の花輪を身につけ、
三眼で硬くもつれた毛髪の姿、これこそ神の中の神

3) Rāga Bhinna Śaḍaj, Sūltāla, (addressed to Divine Mother)

3) ラーガ・ビンナ・シャッジャ、スールターラ（10拍周期）（母神の歌）

Sthāyī:

Tvam Hī Brahamāṇī, Tvam Hī Rudrāṇī,
Jaṭā Vibhūṣiṇī, Jīva Gati Vidhāyinī |

Thou art indeed Brahamāṇī; the consort of Lord Brahmā,
Thou art indeed Rudrāṇī; the consort of Lord Śiva,
Thou art Jaṭā Vibhūṣiṇī; matted hair Lord Śiva's consort,
The controller of everything in consciousness.

ブラハマーニー神様（ブラフマー神の妻）、
ルドゥラーニー神様（シヴァ神の妻）、

ジャター・ヴィブーシニー様（もつれ髪シヴァ神の妻）。

認識できる全てのものを司る者

Antarā:

Tvam Apāra Viśvasārā,

Kālī Kapālinī Sarva Svarūpiṇī ||

Thou art the Infinite, all permeating the universe,

Thy necklace is made from skull,

Thou art the One who gives form to everything.

永遠かつ宇宙全体を貫く者よ、

頭蓋骨のネックレスを身につける者よ、

万物に形象を与える者よ。

4) Rāga Calṅat, Tivrātāla, (Lakṣaṇa Sangīta - musical characteristics of Nāda, sound philosophy)

4) ラーガ・チャルナート、ティーヴラターラ（7拍周期）（ラクシャナ・サンギータ - ナーダ[哲学的音]の音楽的特性）

Sthāyī:

Nāda Bheda Soṃ Nyāro, Karadikhalāve Jo Soī Guṇī,

Taba Hama Jāne Māne |

The one who realizes and be able to show the subtle difference of sound,

then I know him a learned musician and I obey to him.

ナーダの微細な違いを解しこれを示すことができる者、

その者こそ熟達した音楽家、私が従うべき者。

Antarā:

Nāda Ke Aṣṭādī Aṅga,

Nāda Veda Doī Bheda,

Dīje Anahata Nāda Jo Pahale,

Bāisa Śruti Pahacāna,

Sā Sā Sā Re Re Ga Ga Ma Ma Ma Pa Pa Ni Pa

Ma Pa Ma Ga Ma Ga Sā||

Nāda has 8 parts altogether, Nāda knowledge has 2 variations (Anahata and Āhata), the one who realizes Anahata first, is able to recognize 22 Śruti.
ナーダには全部で8つの部分があり、ナーダには2種類（アナハタとアーナタ）があり、アナハタを最初に理解する者は、22のシュルティを認知できる。
（インド音楽の階名）

5) Rāga Rageśrī,

Cautāla, (Lakṣaṇa Sangīta - musical characteristics of Svara)

5) ラーガ・ラゲーシュリー

チャウターラ（ラクシャナ・サンギータ - スヴァラの特徴）

Sthāyī:

Prathama Sūra Sādhe Raṭe,

Nāma Jo Lo Rahe,

Yāhī Ghaṭa Mem Pragaṭa Prāṇa Sādhe |

At first, all the philosophy of music 'Svara-Brahman' is to be practiced and repeated, by taking His name.

In this world, He gets manifested through our practicing.

全ての音楽の哲学「スヴァラ・ブラフマン」を最初に練習し、その名を呼んで繰り返すこと、練習を通じて、スヴァラ・ブラフマンはこの世に現れる。

Antarā:

Sapta Sura Tīna Grama Gunījana Bakhāne,

Āvana Gavana Kī Vidyā Kaṭhina,

Bheda Pāve Gurunā Seve Āde ||

7 notes, 3 Grams, the learned people do, the ascending and descending is difficult to differentiate, and it is possible only by serving to the Guru first.

7つの音名、3つのグラマを熟達した音楽家は使うが、上下の動きの区別は難しく、グル（師）の元での学びによってのみ修得可能。

Sūltāla, (Musical value of Knowledge - Jñāna Yoga of Dhrupad through devotion - Bhakti)

スールタール（10拍周期）（バクティ[信愛]によるドゥルパドのギャーナ・ヨーガ）

Sthāyī:

Jñāna Ananta Rūpa Hṛdi Mandira Bhāye,

Dhruvatārā Sama Tero Prakāśa Mem |

The knowledge is unending form, it is like the shining of the North Pole Star residing in the temple of the Heart.

知識とは終わりのない形であり、心の寺院に存在する北極星の輝きに似る。

Antarā:

Nisadina “Śrutijñāna” Dhyāna Magana Hove,
Tribhuvana Nātha Tūhi Rūpasāgara Mem̐ ||

‘Śrutijñāna’ is completely engrossed in the meditation all the time, and is praying to the Lord of 3 worlds, and getting immersed in the Ocean of Beauty.

「シュルティギャーナ」は、長時間の瞑想による完全な集中であり、三世界の神への祈りであり、美の海に浴することである。

(文責：リトウィック サンヤル、日本語：小日向英俊)

Pt. リトウィック サンニャル博士 (Pt. (Dr.) Ritwik Sanyal) [声楽]

北インド古典声楽（ドゥルパド様式）声楽家。インド国立バナーラス・ヒンドゥー大学表演芸術学部声楽科教授、同大学前学部長。1953年、インドのカティハルに生まれる。1963年より1975年まで、ムンバイにてドゥルパド歌謡ダーガル流派の巨匠、故Ud. Zia Mohiuddin Dagar及び故Ud. Zia Fariduddin Dagarに師事する。ダーガル流派は、伝説的なドゥルパド歌手ターンセンの師であるスワーミー・ハリダースの流れを汲み、静けさを基調とした、極めて繊細で優美な流派である。ムンバイ大学にて音楽学の修士号取得、バナーラス・ヒンドゥー大学よりゴールドメダルを受賞。1980年、同大学より音楽学の博士号取得。<http://www.ritwiksanyal.in/>

カネコ テツヤ[パカーワジ]

日本にて逆瀬川健治氏にタブラーを師事。その後インド・ヴァーラーナシーにてPt.シュリーカント・ミシュラーにパカーワジを師事。ヴァーラーナシーで毎年開催されるドゥルパド音楽最大級のイベント、オールインディア・ドゥルパド・メーラーにて、2002年より毎年ソロ及び伴奏で出演。04年度第29回ドゥルパド・メーラーにてゴールドメダルを受賞。グジュラート、ダホット、リシケシなどインド各地の音楽祭、音楽大学でも演奏する。ドゥルパド音楽界の巨匠達とも多数共演している。日本ではジャンルボーダーレスに展開。フジロックや渚フェスにも出演している。<http://pakhawaj.blogspot.jp/>

司会進行・通訳：小日向英俊（本学講師：音楽学）

1982年、国立音楽大学楽理科卒。1987年、インド国立バナーラス・ヒンドゥー大学大学院（音楽学）修了。現在、東京音楽大学、青山学院大学、国立音楽大学、洗足学園音楽大学講師。世界音楽研究、インド音楽研究。シタール演奏。

=====MEMO=====