

INHALT

- EDITORIAL
- 1 ARTIKEL: SABDAM
Radha Anjali
- 3 SARASI JAKSULU
Text und Choreografie
- 7 TILLAI AMBALAM
Text
- 8 ARTIKEL: KUCHIPUDI
Radha Anjali
- 9 KRSNA SABDAM
Text

EDITORIAL

Ein wichtiger inhaltlicher Aspekt unserer Zeitungen ist es, eine Nummer einem Thema der Tanz-Theorie des Bharatanātyam Tanzes oder einem bestimmten Tanz aus seinem Repertoire zu widmen. Wir haben im SUTRA 1 (Natya Mandir News 17) eine allgemeinen Einführung in den Bharatanātyam Tanzstil gegeben und dies war für das erste Semester des Bharatanātyam Kurses am Universitäts-Sportinstitut, Wien gedacht. Grundbegriffe, Fingerhaltungen; Hastas für eine Hand und für beide Hände, die Begrüßung - Namskaram sowie Fachbegriffe bilden den Inhalt.

SUTRA 2 (Natya Mandir News 24) enthält den Aufbau des Bharatanātyam Repertoires, die Fußhaltungen, Pada Bheda, die Anwendungen für Pataka Hastah und einen „Knigge“ für gute Tanzmanieren. SUTRA 3 (Natya Mandir News 35) behandelt die Eröffnungstänze Pushpanjali und Alarippu in Tisram. SUTRA 4 (Natya Mandir News 53) ist dem Tanz Jatisvaram, dem zweiten Tanz im klassischen Repertoire gewidmet.

Die vorliegende Nummer SUTRA 5 behandelt den Tanz Śabdham, den dritten Tanz im traditionellen Bharatanatyam-Repertoire anhand von zwei Beispielen aus dem Repertoire der Natya Mandir Schule, ergänzend wird auch ein Śabdham im Kuchipudi-Tanzstil vorgestellt.

Viele Freude beim Lesen!
Radha Anjali

Foto oben:Tillai Ambalam, Probe. Foto: Niraloka Voussough
Titelfoto: von li nach re Valentina Azarshin, Rani Candratara, Parvati B.Mayer, Maria Prchal, Shakti S.Oyryer und Adam Nabie.Foto: ??

Impressum

Natya Mandir News - Zeitschrift für indische Tanzkultur in Österreich. 2018 Ausgabe Nr. 62. ISSN-Nr.: 1021-2647.
Medieninhaber und Herausgeber:
Natya Mandir Verein zur Förderung und Verbreitung der indischen Tanzkunst. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben.
Redaktion und Verwaltung:
1010 Wien, Börseplatz 3/1D
e-mail: radha_anjali@hotmail.com.
Chefredakteurin: Radha Anjali.
Redaktionelle Mitarbeit: Eva Srinidhi Schober.
Grafik: Eva Srinidhi Schober.
Texte in dieser Ausgabe von: Radha Anjali.
Fotonachweis: Jahan Saber, Niraloka Voussough, wenn nicht anders angegeben: Archiv Natya Mandir.
Preis: Einzelheft: Euro 2,-. Doppelnummer: Euro 4,- (für Vereinsmitglieder kostenlos). Erscheint dreimal jährlich.
www.natyamandirvienna.com

Śabdham

IM KLASSISCHEN BHARATANĀTYAM TANZREPERTOIRE STEHT DER TANZ ŚABDAM AN DRITTER STELLE NACH DEM ALARIPPU UND JATISVARAM.

RADHA ANJALI

Im klassischen Bharatanātyam Tanzrepertoire steht der Tanz Śabdham an dritter Stelle nach dem Alarippu und Jatisvaram. (Siehe Sutra Nr. 3 und Nr. 4) Alarippu und Jatisvaram sind rein abstrakte Tänze, d.h. sie bestehen nur aus Nṛtta (dem nicht darstellenden, rein rhythmischen Tanz).

Im Śabdham kommt erstmals ein Text (Sahitya-Textzeile) vor, zu dem getanzt wird. Die lyrischen Texte werden mittels Abhinaya (mimisch, emotionaler, darstellender Tanz) ausgedrückt. In der ersten gesungenen Liedzeile handelt es sich um *pada artha abhinaya* d.i. die wörtliche Umsetzung des Textes. In den folgenden Zeilen wird eine *sam-cari bhava* (herumwandeln, „improvisieren“) eingesetzt und so auch erstmals in das Repertoire eingeführt. Dabei wird zum Hauptthema die Geschichte erweitert und passend dazu interpretiert. Es kann also eine andere Geschichte eingeflochten werden, die einen anderen Aspekt zeigt, aber dennoch zum gesamten Inhalt passend ist. Der gesungene Text wird dann nicht mehr wörtlich umgesetzt.

Die einzelnen Strophen (meistens besteht der Tanz aus 4 Teilen) sind durch kurze Jatis, abstrakte rhythmische Tanzteile, getrennt. Meistens ist der Rhythmus im Miśracapu tālam (*ta ki ta ta ka di mi*, 7 Schläge) mit den Silben *tat tei ya tei tat ta tam*.

Der Rāga (Melodiemodus) kann variieren. Man spricht von Rāga malika (eine Girlande von verschiedenen Rāgas) d.h. jede Strophe ist in einem anderen Rāga gesungen. Śabdams werden auch manchmal als

Yashogītam bezeichnet. Das Wort Śabdham bedeutet wörtlich „Wort“. Daher ist der Śabdham-Tanz eine Lobpreisung (mit Lob gefüllte Worte) einer Gottheit, eines Fürsten, Mäzens oder Königs. Seine Taten werden gepriesen und am Ende des Textes heißt es:

„Ich grüße Dich!“
(*Salute to you, salamure, namostute*).

So haben die Śabdams auch einen islamischen Einfluss tradiert, indem sie das Salam oder Namostute (Respekt vor dem Allmächtigen oder dem König) am Ende wiederholen.

Im Folgenden einige Ausschnitte von Zitaten über den Śabdham.

Quelle:
<https://sangeethas.wordpress.com/2013/02/12/shabdham-a-discussion/>

Balasaraswati says in her presidential address of Tamil Isai Sangam's conference in 1975, where she gives the temple entering analogy, „(...) Then, comes the Shabdham. It is here that compositions, with words

and meanings, which enable the expression of the myriad moods of BN are introduced.

The BN recital is structured like a Great Temple: we enter through the Gopuram of Alarippu, cross the Ardhmandapam of Jatisvaram, then the Mandapa of Shabdham, and enter the holy precinct of the deity in the Varnam. The Padams follow cool and quiet of entering the sanctum from its external precinct. Dancing to Padam is akin to the juncture when the cascading lights of worship are withdrawn and the drum beats die down to the simple and solemn chanting of the sacred verses. Then the Thillana breaks into movement like the final burning of camphor accompanied by a measure of din and bustle.“

Radha Anjal, Asmita Banerjee. Foto: Jahan Saber

Sarasi Jaksulu:
Die lotosäugigen Mädchen.

In her book “Bharatanatyam” published in 1958, Balasaraswati adds: (I have translated from Tamil to the best of my knowledge):

„The third urupadi (item) is shabdham. Shabdham means word. That is meaningful words that make a story are shown for the first time. Another meaning exists. In praise of a god, in the temple or in a procession, or a king/ruler, pointing to them and praising their qualities is called Yasogeethi. Such words filled with praises is called Shabdham. This is seen in Kathak and similar compositions in Kathak is called kavitham or kavithavam. This exists as kavuthuvam in Bharatanatyam

In general, Shabdams describe the hero’s qualities, for the scope of Abhinaya other Bhavas are introduced. Dasavataram, Ramayana, Gajendra Moksham are some themes explored in Shabdams. Earlier they were composed in Kambodi, now Ragamalika Shabdams are danced to.“

On the origins of Sabdam, Dr. V. Raghavan says in the article “Melattur Kasinatha, A composer of Sabdas of the 18th century AD.” published in 1943 Journal of the Music Academy pg. 130:

„The sahitya is always in praise of a deity or a patron, who is a Zamindar or King. It goes on elaborating in epithets the qualities, acts and glories of the deity or patron and ends by exclaiming “Salute unto thee”. Padmanabha Salamu re, ends a Sabda of Tajore Vadivelu Pillai on Sri padmanabhaswami at Trivandrum. Many other exclaim at the end “Paraku”, “Attention” giving the picture of the deity or patron eulogized as arriving or sitting in court or going in procession, being announced by the bards....Sabda itself means in Sanskrit ‘Yasogiti’, a song praising one’s fame. The most renowned Sabda of Kasinatha appears to be his Gajendra Moksa Sabda, which is other-

wise called the Manduka or Frog Sabda. In the Tiruvarur manuscript, the sabda contains a long sequence of rhythmic syllables in which the poet tries to capture the sound effect of frogs croaking in the lotus pond where the Gajendra gets caught.“

In his opening paper titled “Bharata Natya” presented in the Dance Seminar held by the Sangeet Natak Academi, 1958, Dr. V. Raghavan says:

„The third item called Sabda occurs in the older texts mentioned previously....it being called Sabda and Salamu forms a tell-tale link between the Kathak and BN...Sabda as an old word in classical Sanskrit means the words of praise with which a deity, a hero and a king are greeted as they come in procession or seated in court. The oldest form of these is a pile of laudatory epithets of the hero, then a poetic description of the qualities of the head and heart, and then a love-theme was introduced; but, in a tell-tale manner, even the love pieces ended with a salutation.

There have been long Sabda compositions of a narrative type which were also separately danced and interpreted in gestures in other schools, like the Kuchipudi.

This is said here to emphasise the important fact that after the introduction of the Tala and Raga in the first two items (Alarippu and Jatiswaram), here in the third, for the first time, the recital introduces words of a Sahitya and rhythmic passages, intended respectively for Abhinaya and dance, alternate here. Both parts of Natya, the Nr̥tta as well as Nr̥tya , having thus been introduced,...“

In diesem Sūtra behandeln wir Śabdam Sarasi Jaksulu und Tillai Ambalam, sowie im Kuchipudi Stil den Kṛṣṇa Śabdam.

Komponisten der Śabdams

Eine große Anzahl von Śabdams wurde von den Vāggeyakāra (Komponisten, die sowohl Text als auch Musik schreiben) aus Tanjavur, Tamil Nadu verfasst.

Das Wort Vāggeyakāra setzt sich zusammen aus *Vak* – Sprache, in dem Fall die Dichtung, *Geya* – Singen (Komponieren) und *Kāra* – derjenige der beides macht.

Melattur Kāśinātha Kavi stammt aus einer traditionellen Telugu Brahmanen-Familie, den Melattur – Mellatur ist ein Dorf in der Nähe von Tanjavur in Tamil Nadu – Bhagavatara aus dem 18. Jahrhundert. Das ist die gleiche Āra, der auch die musikalische Dreifaltigkeit der karnatischen Musik – Tyagaraja, Muthusvami Dikshitar und Shyama Sastry angehören.

Kāśinātha ist bekannt für seine Kompositionen, die als Śabdams bezeichnet werden. Er komponierte viele Śabdams zum Lob verschiedener Gottheiten sowie zum Lob der Herrscher von Tanjavur.

Sarasi Jaksulu

Sprache: Telugu

Raga: Malika (Kambodi, Kalyani, Bhairavi, Suruti)

Tala: Misra Capu (7 Schläge)

Autor/Komponist: Vedivelu (Tanjavur Quartet)

Choreografie: trad.

Sarasi jaksulu jalaka made taruna mula nivu accatekicani

Als die Lotosäugigen Mädchen am Fluß badeten, genau zu dieser Zeit gingst du dorthin

Jarigaciralu mellachekoni taruvunekita juchu chundute dharmama

*die Saris stahlst du (heimlich) verstecktest sie auf einem Baum und schau-
test ihnen nach,
ziemt sich das für dich?*

Utti midhanu pettiyunde chattipaluni atta kanukoni

Auf der Leine, dort oben, hing der volle Milchtopf, diesen sahst du

kotti chetula patti tragina gatti tanamu idi kadaya

hast ihn zerbrochen, mit vollen Händen die Milch getrunken. So schlau, so verspielt!

Alla laksmi vallabhudavi tolli allare balya lopala

Von der Göttin Laksmi warst du der Gatte, mit Kuhhirten und

golla bhamalu kuditivi adi chellu niki idi chelluna

Milchmädchen treibst du dich jetzt herum, das ist nicht recht, ist es nicht?

Ilanu ninu madi dalaci chudaga nalagurunu chunu ninu naguduranu chunu

*In dieser Welt, weißt du, daß man über dich denkt, die Leute lachen über
dich*

lalita malaya lamuna dagina bhali bhali

im schönen Malayala-Land (Kerala) versteckst du dich deshalb.

(Refrain) śri padmanābha namostute

Gepriesen seist du, Padmanaba ich grüße dich!

die Lotosäugigen

im Wasser

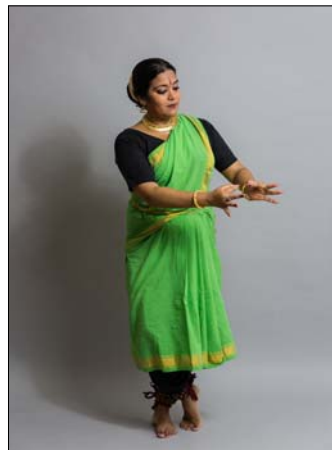
badeten

(die Kleider) dort (gestohlen)

war das recht?

auf der Leine

dort oben

der Topf

ein Loch gemacht

getrunken

so verspielt

ach was

früher

Göttin Laksmi

mit all diesen

Kuhhirten

bist du zusammen

und Milchmädchen

zusammen

sowas

ist es recht?

nein

nachdenkend

über dich

(im Herzen)

nachdenkend

lacht man dich aus

(im) schönen

Kerala-Land

versteckst du dich

Sri

Padmanaba (Visnu)

Aus dem Anfangs-Jati:

ich grüße dich

ta tana jum tari

Aus dem Schluss-Jati:

ta

jum

tadinginatom

Radha Anjali, Asmita Banerjee.
Fotos: Jahan Saber.
Radha Anjali, Asmita Banerjee,
Rani Candratara, Aurea
Leibetseder, Valentina Azarshin,
Srinidhi E. Schober. Fotos:
Niraloka Voussough

Tillai Ambalam

Im Tempel von Tillai

wo Siva tanzt

ihn zu sehen

o Freundin, ich leide, wird er mich erhören?

wunderbar ist sein Tanz ...

Tillai Ambalam

Sprache: Tamil

Raga: Ragamalika (Kambodi, Shanmukhapriya, Bagesri, Hamsanandi)

Tala: Misracapu (7 Schläge, takita takadimi)

Choreographie: Nagamani Srinivasa Rao

Autor/Komponist: Thanjavur Arunachalam Pillai

Tillai ambalam danile natam sheididum natarajan

Im Tempel von Tillai tanzt Shiva

yen illai yetra kadal ninjinnei eppodan arivarodi

meine unendlich große Liebe, wann wird er sie in seinem Herzen verstehen

sakhi ingetan varuvarodi

O Freundin, wird er hierher kommen?

Karpaneikum etida uyer gaganatil ninradidum

In unserer Vorstellung können wir die höhere Welt nicht erreichen, in der er tanzt

adbhuta natam ninjenil ennai ativaipadum ennade

Wunderbar ist sein Tanz, in meinem Herzen läßt es mich auch tanzen,

sakhi avisovadu ennade

O Freundin, warum schwindet mein Lebensatem?

Sopanattil kanda devam sondanayakan avaro

Im Traum sah ich ihn (Shiva), wird er mein werden und kommen?

arpapede yen asai ambala taduvum ullam eruvo

Wird die Sehnsucht dieser armseligen (meiner) Seele erfüllt werden von dem Geliebten, der in Ambalam tanzt, wird er mich erhören?

sakhi vadu yen ullam terumo

O Freundin, wird mein Liebesverlangen erfüllt werden?

Ta dhit ta dimi di di tom yenna tala melam mural gita

.... *wie Tala und Trommeln gespielt werden*

Ardhan yenulla taduvum inge avalaivaruvarodi

Wird Ardhanarisvara, der mein Herz regiert, freudig zu mir kommen?

Ide karudal mozhi karradi

*Sprich, erklär mir die glückverheissenden Zeichen, die das voraussagen!
(Laß mich gute Worte auf meine Verlangen hören)*

Kuchipudi

DER KUCHIPUDI TANZSTIL STAMMT, EBENSO WIE DER BHARATANATYAM TANZSTIL, AUS SÜDINDIEN.

AUCH IM KUCHIPUDI-REPertoire GIBT ES ŚABDAMS.

RADHA ANJALI

Sowohl der heutige Bharatanātyam- als auch der Kuchipudi-Tanz entstanden aus einem kulturellen Konglomerat.

Der Kuchipudi Tanzstil wurzelt ebenso wie der Bharatanatyam Tanzstil in den Bhagavata-Tanzdramen, die in Südindien gepflegt worden sind. Unter dem Einfluß des Viṣṇuismus entstanden diese Tanzdramen zu Ehre von Gott Visnu oder seiner Inkarnation als Kṛṣṇa. Die Inhalte kommen aus den heiligen Schriften des Bhagavata Purāna.

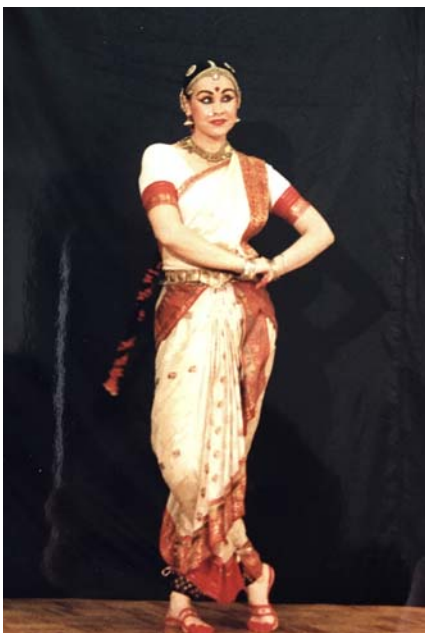
Ursprünglich von umherziehenden Bardengesungenen Liedern, die mit Gestik untermalt waren, entwickelten sich zu einem eigenständigen Tanzdrama, aus welchem sich wiederum ein eigener Solotanzstil, der Kuchipudi-Stil entwickelte.

Nach dem Ort Kuchela Puram in Andhra Pradesh benannt, war seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. bis ins 17. Jahrhundert n. Chr. dort das Zentrum der Andhra-Kultur, die im 15. Jahrhundert eine Hochblüte erlebte. Die Brahmanenfamilien von Kuchipudi bestrebt, einen eigenen Tanzstil zu schaffen, und sie nutzten die populäre Volkstradition,

die sich stark am Nāṭya Sāstra orientierte, und entwickelten die Kunstform, die als Kuchipudi-Tanz bekannt wurde.

Sowohl der heutige Bharatanātyam- als auch der Kuchipudi-Tanz entstanden aus einem kulturellen Konglomerat, sozusagen die Wiege der beiden Tanzstile: die Bhagavata-mela-Tanzdramen, der rituelle Tanz der Devadasis in den Tempeln, die karnatischen Musik, die Sprachen Telugu, Sanskrit und Tamil sowie Lehrbücher über die Theaterkunst, wie z.B. das Nāṭyaśāstra.

Im Folgenden wird der Kṛṣṇa Sabdam vorgestellt. Der Ausdruck und Gefühls-Modus den die Choreografie ausdrückt, ist das Streben der Seele nach dem höchsten Absoluten. Behandelt wird dieses Thema durch „śṛṅgāra-bhakti“ romantisch, erotisch und göttlich, hingebungsvoll zugleich.

Radha Anjali in Kṛṣṇa Sabdam

Krṣṇa Śabdāṃ

Rāga: Mohana

Tāla: Ādi

Choreographie: Dr. Vempatti Chinna Satyam

Komposition: ???

Rā rā yaduvamsa sudāmbudhi candra svami rara
Oh you come Yadu dynasty nectar ocean moon

ratnākara sama gambira sathakoti manmadākāra
ocean like powerful hundred crores Cupids form

Bāsura buja rana bala sura nārijana mānasa churā
shining shoulder strength warfield the hero of ladies heart thief

mahameru samāna dira kavijana pochaka mandāra
Meru mountains like the possessor of valour poets in protecting Hibiscus flowers

para raja sathru samhara bharata sāstra nidi nivida
other king enemy the destroyer Bharatas science treasure you are only

sarasatha gala dora nivira nanu karunu chuchutaku velera
pleasant understanding having lord you are only me with mercy to see is it the time

ethi velera chalamelera mathi bunara nidanara nanu elu korā
this is the time why do you delay mind to keep me I am yours me protect

Die Nayikā (Heldin des Stücks) ruft ihren Herrn und bietet ihm Sandelpaste, Betelblätter und Blumen dar.

Ihr Herr ist der Gott Kṛṣṇa, sie sagt zu ihm:

Komm, Du aus der Yadu Dynastie

Du bist so stark wie die Wellen des Ozeans und millionenfach schöner als der Liebesgott.

Du hast den Dämonen Basura vernichtet und die Herzen aller Mädchen gestohlen.

Du bist so stark wie der Berg Meru, Du Spielerischer, erbarme Dich meiner,

ich bin Dein, jetzt ist die Zeit mich zu umarmen.

NATYA MANDIR - Verein zur Förderung der indischen Tanzkunst

(sanskrit: *natya*: Tanzkunst, *mandir*: Tempel, Ort) ist ein unabhängiger, nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den klassischen indischen Tanz in Österreich zu vertreten und seine Inhalte verständlich zu machen. Alle Vereinsaktivitäten werden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.

Wir veranstalten indische Tanzperformances, Workshops mit anerkannten TänzerInnen und TanzpädagogInnen sowie Konzerte und Vorträge. Wir vermitteln Schulprojekte für österreichische Schulen und publizieren die Natya Mandir News - Zeitschrift für indische Tanzkultur in Österreich.

Durch Ihre Mitgliedschaft ermöglichen Sie es uns, regelmäßig Programme zu veranstalten und die bisher einzige deutschsprachige Zeitschrift über indischen Tanz herausgeben zu können.

Vorteile der Mitgliedschaft:

- Kostenloser Bezug der Natya Mandir News
- Laufende Benachrichtigung über Veranstaltungstermine
- Ermäßigter Eintritt bei allen Veranstaltungen des Natya Mandir Vereins
- Ermäßigungen bei Workshops
- Förderung weiterer Aktivitäten des Natya Mandir Vereins

Durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrages auf das Vereinskonto werden Sie für ein Kalenderjahr Mitglied des Natya Mandir.

Mitgliedsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt:

- € 25,- / Jahr,
- € 20,- / Jahr (SchülerInnen und StudentInnen),
- € 30,- / Jahr für Familien.

Bankverbindung:

ERSTE Bank,
 IBAN: AT882011100002032767
 BIC: GIBAAATWWXXX

 Natya Mandir & Bharatanatyam in Vienna

 @natyamandir
 instagram@natyamandir_vienna

