

موسیقی جنوبِ هند

سنت کنسرت کارناتااک و فراترا از آن

تجربه‌ی موسیقی،
بازنمود فرهنگ

م. ر. بسواناتهان
مترجمان

ترجمه‌ی کبری ذوله

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور

تهران ۱۳۹۲

هنرمند فقید، تی. ویسواناتهان، استاد موسیقی دانشگاه وسلیمان بود. وی یکی از مشهورترین و ارجمندترین نوازندگان هندی بود که در سال ۱۹۲۲ از سوی انجمن ان ای ای آمریکا به عالی‌ترین درجه‌ی هنرهای سنتی و محلی نایل شد.

متیو هارپ آلن استادیار موسیقی و رئیس انجمن موسیقی ملل در دانشسرای ویتون (واقع در ماساچوست) است. وی از سال ۱۹۸۳ شاگرد موسیقی آوازی ویسواناتهان بوده‌است و در زمینه‌ی نواختن گیتار و آهنگ‌سازی نیز مهارت دارد.

فهرست نویسی و انتشار

- سرشناسه : ویسواناتهان، تی.، - ۲۰۰۲ م.
Viswanathan, T.
- عنوان و نام پدیدآور : موسیقی جنوب هند : سنت کنسرت و راناکا و فراتر آن/ تی ویسواناتهان، متیو هارپ آلن؛ ترجمه کبری ذوله؛ بازخوانی لیلا رسو، مترجمه بابک بوبان.
تهران: ماهور، ۱۳۹۴.
- مشخصات نشر :
مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص
شابک : ۹۷۸۹۶۴۸۷۷۲۴۸۷
- وضعیت فهرست‌نویسی : فیا
یادداشت : عنوان اصلی: Music in South India: the Karnāṭak concert tradition and beyond: experiencing music, expressing culture
واژه نامه :
- موضوع : موسیقی -- هند -- تاریخ و نقد
موضوع : موسیقی کارناتاک -- تاریخ و نقد
شناسه‌ی افزوده : آلن، متیو هارپ
شناسه‌ی افزوده : Allen, Matthew Harp
شناسه‌ی افزوده : ذوله، کبری، مترجم ۱۳۶۰
رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۴ م ۹/ ML۳۳۸
رده‌بندی دیویی : ۷۸۰ / ۹۵۴
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی : ۳۹۶۶۸۳

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور
تهران، بل چوبی، خیابان حقوقی، شماره‌ی ۴۲، طبقه‌ی همکف
کد پستی: ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷۷-۱۹۵۷۵
تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۷۵۰۶۵۵۳

www.mahoor.com
info@mahoor.com

موسیقی حروب هند

سنت کنسرت نازناتاک و راترا از آن

تی. ویسواناتان

متیو هارپ، بن

ترجمه‌ی کبری ذوله

بازخوانی لیلا رسولی

ناظر ترجمه بابک بویان

عکس روی جلد دیوید سنفورد

چاپ اول ۱۳۹۴

تعداد ۲۰۰۰ جلد

لیتوگرافی کارا

چاپ جباری

صحافی نبوت

© حق چاپ محفوظ است.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۲-۴۸-۷ ISBN: 978-964-8772-48-7

این کتاب را خانم پرتو هوشمند راد معرفی کردند و ناشر از این بابت از ایشان سپاسگزار است.

این صفحه تنها صفحه‌ی این کتاب است که آن را بدون همراهی تی. ویسواناتهان می‌نویسم. در سپتامبر سال ۲۰۰۲ هنگامیکه نگارش این کتاب رو به پایان بود، ویسوا دیده از جهان فروبست و با رفتن خود خلأ بزرگی برای دوستدارانش به جا گذاشت که با هیچ کس و هیچ چیز دیگری قابل جبران نیست. آوازها و مهارت‌هایی که او به ما آموخت، آهنگ فلوت و صدایش، شوخی‌ها و لطیفه‌هایش، و طرز تهیه‌ی غذاهایی که خود ابداع کرده بود بخشی از میراث زندگانی اوست که همواره با ما خواهد ماند. ویسوا مانند مکارش، کرشنا - که فلوت می‌نواخت و همه‌ی دختران گاوچران گویی به او عشق می‌ورزیدند- به تک‌تک شاگردان خود توجه خاصی نشان می‌داد. او عاشق موسیقی و رقص در موسیقی بود و درس‌ها و تمرینات کلاس‌هایش ما را با خود به دنیایی از عشق به موسیقی می‌برد. او به ما افتخار می‌داد کارهایمان را با همان موشکافی متفادانه‌ی قضاوت کند که کارهای خودش را قضاوت می‌کرد. مانند هم‌نامش، شیوا، که با چوبه‌ی بوم سرد هر ناخالصی و آلاشی را از میان می‌برد، ویسوا نیز با یک نگاه خودبینی و تنها را حادتر می‌کرد و برای چشمان‌مان روشن‌بینی به ارمغان می‌آورد. اگر پیش از کلاس او را به تدریس کافی تمرین نمی‌کردم و یا بر بخشی از آواز مسلط نبودم، لبخند کوتاه و به چهره‌ی لب می‌آورد و می‌گفت: «تو "گا" را نیم‌پرده بم‌تر ادا می‌کنی» و یا «فکر می‌کنم بهتر از آن هم می‌توانی ادا کنی». فرصت همراهی با ویسوا از سال ۱۹۸۳ در مقام شاگرد، همکار و دوست تا زنده هستم مایه‌ی افتخار من است.

ویسوا و من قصد داشتیم کتاب‌مان را به خواهرزاده‌ی او، لاک می شانموکام نایت، و یکی از اقوامش، تی. سانکاران، که هر دو در سال ۲۰۰۱ درگذشته بودند تقدیم کنیم. امیدوارم ویسوا بر من خرده نگیرد که اکنون این کتاب را به خود او نیز تقدیم می‌کنم. نوازنده‌ی بزرگ! معلم رؤیایی! و دوست عزیز! برای تو سخت دینگم و همان‌گونه که تو به ما آموختی، با روحیه‌ی تو به راه‌مان ادامه می‌دهیم. «میکا ناری، ویسوا!»

ام. اچ. ای
نورتن، ماساچوست
۱۰ جولای ۲۰۰۳

فهرست

۱۰	 دیباچه
۱۲	 پیشگفتار
۱۵	 فهرست تراک‌های سی‌دی
۱۸	 ۱. آواز در جنوب هند
۱۸	 بهارن (سرود عبادی)
۲۱	 آواز و آواز خوانی
۲۴	 معنی متن: پارس، شق و ستایش
۲۶	 بزرگداشت تیلاکار جا در ایالات متحد و جنوب هند
۳۰	 زبان‌های منطقه
۳۲	 کریتی
۳۲	 پیدایش کریتی
۳۳	 متن و بافت: پیوستار اجرا از پرمیس هنرنمایی
۳۷	 موسیقی، زبان و سیاست
۳۷	 جنبش موسیقی تامیل
۴۰	 موتوتانداوار (قرن هفدهم)
۴۱	 متن «به تو ایمان آوردم/اونای نامینن»
۴۲	 آهنگ «به تو ایمان آوردم/اونای نامینن»
۴۴	 روند حرکت گروه در کریتی
۴۶	 گروه
۴۶	 سازها
۴۶	 ویولن (ساز زهی)
۴۹	 مریدانگام (ساز پوست‌صدا)
۵۰	 تمبورا (ساز زهی) و شروتی، زمینه‌نوا، و کارکرد آن
۵۱	 خلاصه
۵۲	 ۲. مفاهیم کلیدی موسیقی کارناتاک

۵۲	تالا: متر و ریتم در موسیقی کارناتا
۵۳	پنج خانواده‌ی ریتم و تفکر ریتمیک طبل نواها
۵۴	حرکات دست و ادای توالی‌های هجایی برای تالاهای رایج
۵۷	تمرین تالا با سه سرعت
۶۰	راگا: ملودی در موسیقی کارناتا
۶۲	نت‌ها (اسواراها) و نام هجاهای نت‌خوانی
۶۳	کیراوانی راگا و کاپی راگا: راگا «اقیانوسی بیکران»
۶۶	آرایه‌بندی (گاماکا)
۶۷	عبارت (انکارا یا پرایوگا)
۶۸	عبارت در کیراوانی راگا و کاپی راگا
۷۱	کارکرد نقش اسواراها
۷۱	آموزش یکپارچه ملودیک و ریتمیک
۷۵	خلاصه
۷۶	۳. کنسرت کارناتا امروز
۷۶	معرفی قطعه‌ی اصلی کنسرت‌ها
۷۶	فضای اجرا
۷۹	کوک
۸۰	شروع
۸۰	کرتی به عنوان هسته‌ی اجرایی که به صورت شفاهی منتقل می‌شود
۸۱	چند راهنمایی در رابطه با اجرا
۸۱	آهنگسازی و بدیهه‌نوازی: ثبات و سیالیت
۸۱	کیراوانی راگا آلاپانا
۸۲	زیبایی‌شناختی و بویایی همراهی
۸۳	کرتی: بخش محوری
۸۶	پالاوی
۸۶	تکرار پالاوی و آنوپالاوی
۸۶	تکرار چارانام و پالاوی
۸۷	نیراوال
۸۷	اسوارا کالپانا

- ۸۷ راه‌های مختلف بدیهه‌سازی: مقایسه‌ی نیراوال و اسوارا کالپانا
- ۹۰ تانی آوارتانام: تک‌نوازی طبل
- ۹۱ خلاصه
۴. بررسی اجرا در بافت اجتماعی و تاریخی جنوب هند
- ۹۲ زنان و موسیقی: دِواداسی و اجتماع
- ۹۲ اجرای عمومی زنان در حوالی سال ۱۹۰۰
- ۹۴ گام‌شمار و احیای اثر یک زن
- ۹۶ «اگر ما زنان پایگاهی برای آغاز خواندن داریم»: جشنواره‌ی بنگلور
- ۹۷ ناگاره‌ها و راجا
- ۹۷ بنگلور ناگاره‌ها: روی صحنه
- ۹۸ شرینگارا بهاکش: عشق به خدا
- ۹۹ گوش دادن به موسیقی ضبط‌شده: ظهور ضبط صدا
- ۱۰۲ مردان و موسیقی: از معبد و دربار تا حمایت‌های مردمی و دولتی
- ۱۰۳ اجرای مردان پیش از استعمار: خلیس در جنوب هند
- ۱۰۳ نوازندگان مرد: خادمان موروثی سب
- ۱۰۴ تی. ان. راجاراتینام پیلا: «پادشاه» کاسوارام
- ۱۰۶ «اگر او این راگا را اجرا نمی‌کرد، شنوندگان با او نمی‌شدند»
- ۱۰۷ آلاپانا در تودی راگا
- ۱۰۸ دنیای جدید اجرا: سالن‌های کنسرت، رسانه‌ها و شنوندگان محیط شهری
- ۱۰۹ توسعه‌ی رادیو
- ۱۱۰ صنعت ضبط موسیقی: کالاشدگی و مقاومت
- ۱۱۱ «تأثیر اجرا باید به گونه‌ای باشد که شنونده را مسحور کند»
- ۱۱۲ مردانی که درسروده‌ها و آوازهای خود عواطف و احساسات زنان را بیان می‌کردند
- ۱۱۴ خاندانی هنرمند و نوازنده
- ۱۱۹ آموزش و فرهنگ‌آموزی دوگانه
- ۱۱۹ «می‌خواهم به این مردان افراطی بی‌محلّی کنم»
- ۱۲۲ موسیقی و زنان و مردان امروز
- ۱۲۴ خلاصه: رفتار موسیقایی - اجتماعی قدیمی و جدید
- ۱۲۴

۱۲۶	۵. سنت‌های مدرن و منطقه‌ای: آهنگسازی معاصر در جنوب هند و فراتر از آن...
۱۲۶	موسیقی کرالا
۱۲۶	ایداکا، طبل فشاری کرالایی
۱۲۸	نمایش - رقص کاتهاکالی
۱۲۹	انواع شخصیت، لباس و گریم
۱۳۱	تغییرات قرن بیستم
۱۳۱	نوازندگان و خوانندگان کاتهاکالی
۱۳۲	آوازهای کاتهاکالی: شلوکام و پادام
۱۳۳	اجرای پادام نمایش‌نامه‌ی نالا چاریتام
۱۳۵	موسیقی سینما در جنوب هند
۱۳۶	نمایش شرکتی - سیمای صامت
۱۳۷	فیلم‌های ناطق اولیه: فیلم اسطوره‌ای
۱۳۸	فیلم «اجتماعی»
۱۳۸	صداگذاری آوازها
۱۳۹	جدایی راه سینما از موسیقی کارناط
۱۳۹	وقتی می‌گویم بیا / «با انالو»
۱۴۰	همکاری‌های میان‌فرهنگی
۱۴۱	«آیا در این جهان رهایی هست / موکشاد گالاداد؟»
۱۴۵	تاتوا: سنت اجرای محلی در ایالت کارناتاکا
۱۴۶	فلات دچان: محل تلاقی شمال و جنوب هند
۱۴۶	شریف صاحب، آهنگساز کنادا تاتوا
۱۴۶	روابط هندوها و مسلمان‌ها در ایالت کارناتاکا
۱۴۸	اجرای کاتهای جامعه‌ی کیناری جوگی
۱۴۹	«چرا نگرانی / یا که چیتی؟»
۱۵۲	حلقه‌ی درویشان
۱۵۳	خلاصه
۱۵۴	واژه‌نامه
۱۶۰	مراجع

دیباچه

در طول سه دهه‌ی اخیر علاقه به موسیقی در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است. گواه این امر را می‌توان در افزایش دوره‌های موسیقی در دانشگاه‌ها، رونق یافتن بازار «موسیقی ملل» در حرفه‌ی ضبط و پخش موسیقی، و رواج اجرای موسیقی به عنوان یک جاذبه در صنعت گردشگری بین‌المللی یافت. این امر موجب شده تا شمار تحقیقات و انتشارات در زمینه‌ی موسیقی‌شناسی قومی که شامل ایجاد ابزارها و متون مرجع می‌شود افزایش چشمگیری یابد. الگوی اصلی دوره‌های آموزشی «موسیقی ملل» (که مثل تورهای جهانگردی آدم‌ها را طوری اسیر برنامه‌ی سفر می‌برد و می‌آورد که گری نه چشم دارند و نه مغز) مانند ساختار کتاب‌های آن دیگر قدیمی شده است؛ و راه این کتاب‌ها، مجموعه‌ای تک‌جلدی از مقالات با نویسندگان متعدد باشند در وجه ستراک آن‌ها در ایده‌ی «بررسی» با منابعی معتبر برای مطالعه‌ی فرهنگ‌ها است و خواه مجموعه‌ی پژوهش‌هایی با یک نویسنده که مدعی دربرداشتن موسیقی ملل و موسیقی‌شناسی قومی هستند. زمان تغییر فرا رسیده است.

مجموعه‌ی حاضر با عنوان مجموعه‌ی موسیقی جهان الگوی جدیدی را ارائه می‌دهد. اکنون، مدرسین با انتخاب از همان گروهی از پژوهش‌های موردی، می‌توانند دوره‌های آموزشی خودشان را طرح‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند که چه موسیقی‌ای و چقدر می‌خواهند تدریس کنند. این مجموعه ریژگی دیگری نیز دارد. به جای آن‌که منطقه‌ی جغرافیایی وسیعی را به صورت یکپارچه در نظر بگیرد و از کشورهای مختلف آن منطقه مثال‌های سطحی بیاورد، پژوهش‌هایی موردی را به دو شکل ارائه کرده است: یک دسته بر روی فرهنگ خاصی متمرکز شده‌اند و دسته‌ی دیگر بر یک منطقه‌ی جغرافیایی مجزا. در هر صورت، هر جلد از این مجموعه ژرفای بیشتری از بررسی‌های متداول را نشان می‌دهد. مضمون برجسته در هر اثر هنرین ملاک انتخاب موسیقی مورد بحث بوده و موسیقی معاصر، نقطه‌ی آغازین هر مجموعه است. به اطلاعات تاریخی و رسوم نیز به دلیل اینکه شرح مفیدی از زمان حال ارائه می‌کنند، پرداخته شده است. افزون بر این، مباحثی از قبیل جنسیت، جهانی‌شدن و اصالت نیز به جهت ایجاد یکپارچگی در خلال مجموعه مطرح می‌شوند. این مباحث در جلدی با عنوان موسیقایی بیان‌دیشیم (نوشته‌ی وید) که حکم چارچوبی برای کل مجموعه را دارد، مطرح شده‌اند. این کتاب راهنما با معرفی موضوعات فوق و روش‌های دیگر اندیشیدن به اینکه افراد چگونه در زندگی خود به موسیقی معنا بخشیده و از آن بهره

می‌برند، راه را برای موردپژوهی‌های آتی هموار می‌کند. به علاوه، موسیقایی بیاندیشیم مولفه‌های بنیادین موسیقی را که در نظام‌های موسیقی سراسر دنیا به کار برده می‌شوند معرفی می‌کند. به این ترتیب، نویسندگان هر یک از پژوهش‌های موردی می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به صرف زمان برای توضیح آن مولفه‌ها، به موضوع مورد مطالعه‌ی خود بپردازند. آموزش جهانی موسیقی (نوشته‌ی گمبل) نیز کتاب مبنای دیگری است که مدرسین را در استفاده از کتاب موسیقایی بیاندیشیم و پژوهش‌های موردی مجموعه راهنمایی می‌کند.

عنوان فرعی این مجموعه، «تجربه‌ی موسیقی، بازنمود فرهنگ»، نیز، اشخاصی که یا موسیقی می‌سازند و یا به طریقی آن را تجربه می‌کنند و از این راه، از فرهنگی مشترک سخن می‌گویند را در صف اول قرار می‌دهد. این همصدایی با مطالعات جهانی در رشته‌هایی مانند تاریخ و مردم‌شناسی با تمرکزشان روی روندها و درون‌مایه‌هایی که پژوهش‌های بین‌رشته‌ای را موجب می‌شوند، دلیل نام‌گذاری این مجموعه است، یعنی مجموعه‌ی موسیقی جهان.

ویراستاران مجموعه
بانی سی وید
پاتریشیا شیهان گمبل

پیشگفتار

کتاب حاضر برای سه گروه از خوانندگان نوشته شده است: خوانندگان علاقمند به جنوب هند، دانشجویانی که موسیقی جهانی و یا موسیقی‌شناسی اقوام یکی از واحدهای درسی آنهاست و معلمان و دبیرانی که می‌خواهند موسیقی فرهنگ‌های مختلف را به دانش‌آموزان خود معرفی کنند. خواندن این کتاب مستلزم آشنایی قبلی با جنوب هند و موسیقی آنجا نیست. در جای‌جای این کتاب برای خوانندگانی که شناخت اندکی از هندوستان دارند توضیحات مختصری از موضوعاتی چون آیین هند، طقسات مختلف مردم هند، و یوگا ارایه شده است.

مضامین مانع‌الجمع هنگی فرصتی در اختیار هنرپژوه قرار می‌دهند تا موسیقی‌های جدید را درک کنند و از دریچه‌های جدیدی به تجربیات و تصورات پیشین خود از موسیقی بنگرند. هر چنانچه یکی از سری کتاب‌های موسیقی جهانی است، خواننده را با موسیقی و آهنگ‌سازان غرب هند آشنا می‌کند. تأکید اصلی کتاب بر موسیقی کارناتاک است که یکی از سنت‌های اجرایی بزرگ در جهان امروز محسوب می‌شود. موسیقی کارناتاک - که ساکنان جنوب هند آن را سنت موسیقی هنری کلاسیک خود می‌دانند - از ملودی و ریتمی بسیر غنی برخوردار است. کسانی که می‌خواهند فراتر از دوگانگی ماژور و مینور با مفهوم گام آشنا شوند و ریتم را فراتر از مقوله‌های دوضربی و سه‌ضربی بشناسند می‌توانند آن را در موسیقی کارناتاک به وضوح مشاهده کنند. در این موسیقی، قطعه‌های باشکوهی در کنار آرایش حیرت‌انگیزی از انواع و اقسام بدیهه‌نوازی جای می‌گیرند. از همین رو مطالعه موسیقی جنوب هند می‌تواند موجب تغییرنگرش فرد نسبت به این باور شایع شود که آهنگ‌سازی و بدیهه‌نوازی - اگر مانع‌الجمع نباشند - دو مقوله‌ی ذاتاً متفاوت‌اند.

جنوب هند، به جز سنت کنسرت کارناتاک، مأوای فضا‌های هنری غنی دیگری هم هست. این فضاها - که در فصل پایانی به آنها خواهیم پرداخت - نه تنها موسیقی موفق و محبوب که از نظر تاریخی در نمایش صحنه‌ای و از دهه‌ی ۱۹۳۰ به این سو، در سینما ریشه دارد، هزاران سنت موسیقی منطقه‌ای که بر پیوستاری از آیینی تا غیرآیینی گسترده شده‌اند و در بسیاری از آنها عناصری از رقص و نمایش در هم می‌آمیزند، و آهنگ‌سازی معاصر را در بر می‌گیرد.

در جای جای این کتاب از مطالبی استفاده کرده‌ایم که خواننده را یاری می‌کنند شناخت عمیق‌تری از سرگذشت موسیقی در جنوب هند بدست آورد. در مقام موسیقی‌شناس قومی معتقدیم که در شکل‌گیری موسیقی‌ای که می‌شنویم - از بافت‌های مختلف آن گرفته تا حتی خود صداها - سازماندهی اجتماعی، نقشی محوری برعهده دارد. در کتاب حاضر به تاریخچه‌ی رابطه‌ی جنسیت و طبقات مختلف مردم در جنوب هند توجه خاصی کرده‌ایم زیرا بدون شناخت این پیشینه غیرممکن است که بتوان تغییرات برجسته‌ای را توضیح داد که در اجرای موسیقی جنوب هند در قرن بیستم رخ داده و سنتی که امروز شاهد آن هستیم را به وجود آورده‌است. مسأله‌ی دیگری که باید به آن اشاره کنیم تاثیر متقابل مقتضیات پرستش و هنرنمایی بر یکدیگر است که گاه مکمل و گاه منافی یکدیگرند. تقریباً همه‌ی اشعار غنایی قطعه‌های کارناتاک دارای ماهیتی عبادی‌اند و به آهنگ‌سازان بزرگ این سنت در حد قدّيسان احترام گذاشته می‌شود. این در حالی است که روزه‌های اجرای موسیقی از بسیاری جهات عرصه‌ای غیردینی است که در آن نوازندگان بر وهابی اول براساس مهارت‌های حرفه‌ای‌شان قضاوت می‌شوند؛ قطعه‌های موسیقی به‌عنوان آثار هنری مورد موشکافی قرار می‌گیرند و ساختار استادانه‌ی آنهاست که مورد تدبیر قرار می‌گیرد. مسأله‌ی بعدی به رابطه‌ی آهنگسازی و بدیهه‌نوازی مربوط می‌شود. این کتاب، قدر و منزلت آهنگسازان جنوب هند از قبیل تیاگاراچا، نقش محوری قطعه‌های از پیش ساخته شده در موسیقی کارناتاک، و وفاداری نوازنده به قطعه‌ی موسیقی در حین اجرا را در کنار مسایلی چون جایگاه والای خلاقیت در اجرا، انواع مختلف بدیهه‌نوازی در موسیقی کارناتاک امروز، درجات انعطاف‌پذیری قطعه‌های از پیش ساخته شده و جزاء از پیش تعیین شده‌ی بدیهه‌نوازی‌ها بررسی می‌کنیم.

کتاب حاضر حاوی پنج فصل است که چهار فصل آن مستقیماً به سنت کنسرت کارناتاک مربوط می‌شود. فصل اول بر آواز متمرکز است. این فصل را با تحلیل اجرای بهاجان (یکی از گونه‌های سرود عبادی با ساختاری ساده) آغاز می‌کنیم و پس از آن به کریتی (گونه‌ی کنسرت اولیه) می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چگونه از اشکال ساده‌تر کریتی، کریتی‌های پیچیده‌تری شکل گرفته‌اند. در فصل دوم تحلیلی از راگا و تالا (عناصر بنیادی موسیقایی که نظام موسیقی کارناتاک براساس آن بنا نهاده شده است) بدست می‌دهیم. در این فصل از همان رویکردی استفاده می‌کنیم که بسیاری از

معلمان جنوب هند در مراحل اولیه‌ی تعلیم شاگردان از آن استفاده می‌کنند. فصل سوم را به اجرای کنسرت یک کریتی اختصاص می‌دهیم (این اجرای تقریباً ۲۸ دقیقه‌ای به صورت کامل و بدون وقفه بر روی سی‌دی ضبط شده‌است). این کنسرت نشان می‌دهد که نوازندگان کارناتااک چگونه قطعات ساخته شده‌ی موسیقی و بدیهه‌نوازی را در هم می‌آمیزند و اجرایی پرشاخ و برگ و تودرتو می‌آفرینند. در فصل چهارم تکامل موسیقی را با توجه ویژه‌ای به جنسیت و طبقات اجتماعی در هند بررسی می‌کنیم. با استفاده از پژوهش‌های موردی و (گزارش‌های تاریخی) تعداد اندکی از نوازندگان بسیار تأثیرگذار این سیر تکاملی را بیشتر توضیح می‌دهیم. در فصل پنجم نیز به دیگر اشکال مهم موسیقی در جنوب هند و بافت‌های اجرایی آنها می‌پردازیم.

ابزارهای کمک آموزشی

در خلال این کتاب، ما کوشش با استفاده از تمرین‌ها و راهنمایی‌های شنیداری، خواننده را در استفاده‌ی هر چه بهتر از این کتاب و سی‌دی همراه آن یاری کنیم. آن بخش‌هایی از متن که با تمرین‌ها راهنمایی شنیداری تکمیلی مرتبط هستند به شکل واضحی از سایر بخش‌ها متمایز شده‌اند. همچنین خوانندگان می‌توانند در پایگاه اینترنتی آکسفورد به نشانی www.oup.com/us/globalmusic به توضیحات و مطالب بیشتری دسترسی داشته باشند. تمرین‌ها و راهنمایی‌های شنیداری بیشتری نیز در پایگاه اینترنتی مؤلف به نشانی www.wheatoncollege.edu/faculty/matthewallen.html موجود است.