

Японский театр: Но и Кабуки

Но: театр образа

Но (или Ногаку) — старейший вид японского театра. Сложился он в XIV—XV веках.

Но - древнейший классический японский театр. "Но" означает способность или умение. Представление "но" - это танец, драма, музыка и поэзия, объединенные на одной сцене. В 14 веке театр "но" существовал в виде древних храмовых представлений, где разыгрывались пьесы на мифологические сюжеты. Труппы актеров "но" находились под покровительством японских монастырей. Представления "но" совмещали в себе функции развлечения и проповеди.

Зарождение театра Но

Представления гигаку устраивались на открытых площадках буддийских храмов и монастырей. Обязательной частью представления было шествие в масках. Все сценки исполнялись в сопровождении религиозной музыки. Сохранилось более 200 масок театра гигаку.

Ранней формой этого вида искусства были гигаку и дэнгаку.

Первое представление гигаку было устроено в 612 году.

Гигаку и Дэнгаку

Гигаку в дословном переводе — «искусная музыка». Сугубо религиозная и храмовая. Просуществовала не очень долго. Гигаку - своеобразный танец, возникший в Индии. Первоначально это был древний ритуальный танец, исполняемый перед изображением божества вообще, а затем - только перед изображением Будды. В нем средствами хореографии воспроизводились отдельные эпизоды жития Будды. Из Индии эти танцы были занесены в южнокитайское царство У (по-японски - Го), а оттуда в Корею. В VI веке вместе с распространением буддизма эта танцевальная школа появляется в Японии, где она и получает название сначала гогаку - «музыка Го», а затем гигаку, т. е. «искусная (виртуозная) музыка»

Представления гигаку устраивались на открытых площадках буддийских храмов и монастырей. Обязательной частью представления было шествие в масках. Все сценки исполнялись в сопровождении религиозной музыки. Сохранилось более 200 масок театра гигаку.

Дэнгаку (буквально - музыка поля), японское средневековое театрализованное музыкальное представление.

Бугаку и Суругаку

Этот вид представления сменил бугаку и саругаку.

Бугаку: ("искусство танца"), танцы, заимствованные из континентальной культуры в VII веке. Они стали непременной частью храмовых праздников и дворцовых церемоний, со временем выросли в отдельный музыкально-танцевальный жанр, который не только сохранился, но после реставрации императорской власти в 1868 году пережил новый расцвет и ныне исполняется для широкой аудитории, в концертных залах.

Суругаку - здесь присутствовали комедийная пантомима, клоунада, песни, танцы, акробатика. В конце XVIII — начале IX века бугаку исполняли профессиональные актеры. Элементы бугаку послужили основой классического музыкального и танцевального искусства Японии. В представление суругаку включались придворные, ритуальные и сельские песни и танцы. Возникла особая форма театрального представления — суругаку-но, ставшая прототипом будущих представлений театра Но.

Актёры и маски

Первые представления театра Но устраивались в буддийских монастырях, в замках аристократии и военных правителей — сёгунов (из дома Асикага), взявших театр Но под свое покровительство.

Площадка

Представления театра Но происходили на квадратной площадке, открытой с трех сторон и покрытой крышей, которая опиралась на четыре столба. В глубине сцены находится задник с изображением на золотом поле зеленой раскидистой сосны (символ долголетия, благожелательный привет зрителям).

В театре Но нет декораций. У задника располагаются оркестранты, вдоль правой стороны площадки размещается хор. Ряды для зрителей — перед передней и левой сторонами площадки.

Хор

Значительное место в пьесах отведено хору, который активно вмешивается в действие, объясняет ситуации, выражает свои эмоции и впечатления, дает оценку происходящему. Хор состоит из восьми певцов-мужчин.

Выразительные средства

Маска является главным средством выразительности в театре Но. Костюм служит для создания цветовой гаммы спектакля. Основной сценический реквизит — это складной веер, с помощью которого исполнитель передает различные эмоциональные состояния.

Оркестр

Действие сопровождается оркестром, состоящий из флейты, двух тамбуринов и барабана.

Роли

В пьесе участвуют два актера — ситэ — действователь (протагонист), исполняющий главную роль, и ваки — помощник. В некоторых пьесах встречаются и цурэ — спутники главных действующих лиц, не имеющие самостоятельных функций. Все исполнители (в том числе и женских ролей) — мужчины. Сценическая речь актеров театра Но выразительна — она включает разговорно-декламационные диалоги, драматический речитатив, ариозное пение.

Мир театра Но

Театр Но символичен. Героями пьес театра Но являются боги — персонажи буддийского и синтоистского культов, а также мужчины — придворные аристократы, воины, люди из народа; женщины — придворные дамы, наложницы, служанки. Создатели театра Но считали, что на сцене их театра представлено все многообразие мира. Пьесы театра Но строятся на глобальных конфликтах — они связаны с центральной темой личности человека и его судьбы. Сюжетом пьес могут служить сказания, религиозные легенды, исторические и религиозные же предания, исторические хроники и литературные произведения.

Маски

В драматургии театр Но опирается на две эстетические концепции: подражание действительности (мономанэ) и концепция внутреннего смысла (югэн).

Пьесы театра Но состоят из вступления, кульминации и финала. Им соответствует исполнительская манера: медленная часть, бурная, стремительная и финальная кода. Основным элементом драмы является «превращение» героя: сначала он был человек — стал богом, сначала он был воином — потом его загробным духом.

Маски перехода

Основатели Но

Основателями театра Но считаются Канами Киецугу и его сын Сэами, который был не только создателем пьес, музыки и танцев, но и теоретиком театра Но. Труппа театра Но строилась по цеховому принципу — возглавлялась мастером. В XIV—XV веках имелось пять таких трупп, каждая из которых, работая в русле традиции, все же имела и свой стиль и свою школу искусства Но.

Кабуки: театр мужчин

Кабуки — вид японского театра, который сложился в XVII—XVIII веках.
(ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ)

С конца XVII века формируется и специальная драматургия для театра Кабуки — разговорная драма. Эти драмы были приближены к действительности и рассказывали о происшествиях среди обитателей «кварталов любви», о семейных проблемах разных социальных групп японского общества. На этой основе сложилась бытовая драма — сэвамоно.

Постоянное амплуа

В начале XVII века начали формироваться труппы из мужчин, причём выработалось и стало постоянным особое амплуа исполнителей женских ролей (оннагата или ояма). Эти труппы выступали в постоянных помещениях крупнейших городов Японии – Киото, Осаки и Эдо (Токио).

Дзерури и развитие Кабуки

Основной эстетический принцип Кабуки – «искусство находится между тем, что есть, и тем, чего нет». В театре сложились амплуа:

- ❖ герой,
- ❖ злодей,
- ❖ молодая девушка,
- ❖ молодой человек,
- ❖ матрона,
- ❖ старик,
- ❖ КОМИК.

Тропа Востока

Частая смена места действия в спектаклях Кабуки требовала быстрой смены декораций – это достигалось путём применения вращающейся сцены, перенесения места действия на авансцену и хана мити («цветочная тропа») – дощатый помост, возвышающийся над партером и служащий проходом со сцены через зрительный зал. «Цветочная тропа» предназначалась главным образом для сцен «прихода» и «ухода» действующих лиц.

Во второй половине XVIII века в репертуар театра Кабуки вошли дзерури – пьесы театра марионеток. В спектаклях сохранился обязательный сказитель-рассказчик, который под аккомпанемент трёхструнного сямисена вёл рассказ, актёры же в пантомиме воспроизводили действенные сцены. Под музыку исполнялись сцены боя, путешествия, излагались переживания героя.

Дзерури – кукольный театр

Современный Кабуки

1. Показать все краски и философию восточного театра.

2. Познакомить с направлениями и развитием основных театров Японии.

3. Рассмотреть театры Но и Кабуки как мир Востока.

Цели и задачи

- ✓ Собрать текстовый и визуальный материалы.
- ✓ Сделать компьютерную презентацию.
- ✓ Сделать стенд на заданную тему.

Библиография

- <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/499392>
- <http://japan.rpg.ru/texts/dances.shtml>
- <http://www.nihon.ru/culture/theaters.asp>
- http://www.tokyotown.ru/guide/noh_theater.htm
- <http://www.100velikh.com/view1135.html>

