

Японские театры
Но и Кабуки

Традиции и история японского театра уходит корнями в очень далёкое прошлое. Прямая преемственность традиции прослеживается чуть ли не полтора тысячелетия, к эпохе, когда в Японию с материка проник буддизм, а вместе с ним - музыка и танцы из Китая, Индии, Кореи. Классический японский театр сохранил в себе и элементы античной драмы, проникшей на Дальний Восток долгим и окружным путем - через эллинистические государства Передней Азии, Индию и Китай.

Важнейшие атрибуты традиционного японского театра: маски и танцы использовались ещё в добуддийском, напоминающем шаманские пляски лицедействе Кагура, входившем в синтоистский ритуал богопочитания. Удивительно, что даже этот ранний, относительно примитивный вид театрального искусства в Японии не умер, кое-где в провинциях представления Кагура устраиваются до сих пор. Однако рождение японского театра обычно связывают не с Кагура, а с появлением пантомимы Гигаку и танцев Бугаку, заимствованных из континентальной культуры в VII веке. Гигаку просуществовало до X века, а затем было вытеснено более сложными формами пантомимической драмы, зато представления Бугаку, ставшие 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.

Традиционный японский театр - это сложный и многоцветный мир, каждому из компонентов которого (актерскому мастерству, музыке, сценографии, маскам, декорациям, костюмам, гриму, куклам, парикам, танцу) посвящено немало книг и статей.

Практически в каждом токийском отеле на первом этаже, где находятся стойки с бесплатными информационными буклетами, вы легко найдёте одну-другую открытку с масками или сценами из традиционного японского театра.

Несмотря на то, что представления проводятся регулярно, на них редко можно увидеть иностранцев. Многие верят на слово своим знакомым японцам, которые уверяют, что японский театр – это не интересно, порой скучно и что на сцене не происходит практически никакого действия. В этом разделе мы решили дать краткую ознакомительную информацию о разновидностях традиционного японского театра для тех, кто всё-таки проявит интерес и решит посетить представление.

美昇
青曜
勇踊

Teamp Ho

美
昇
青
踊
曜
勇

Самой строгой классикой в Японии считается возникший в XIV в. театр ноо, вид очень условной танцевальной оперы, в которой воплощаются военно-феодалные эстетические идеалы средневекового самурайства, а актеры играют в масках. Представления театра ноо устраиваются регулярно. В Токио ежемесячно проходит около 20 спектаклей.

昇美
青曜

Историческая справка

昇美
青曜
踊勇

Возникновение театрального искусства вообще, и театра Но в частности, принято относить к последней четверти XIV века. Считается, что развитие Но, как высокого театрального искусства получило начало в 1375 году в городе Нара, в храме Касуга с благословения и поддержки молодого сёгуна Японии Асикаги Ёсимицу.

Родоначальниками этого вида театральных представлений считаются Канъами Киёцугу (1333-1385) и его приемник Дзэами Мотокиё, (1363-1443).

В то время театр Но представлял собой довольно безыскусный жанр развлечения для простонародья, включавший в себя элементы дэнгаку (яп. 田楽, связанные с синтоистскими религиозными ритуалами), саругаку (яп. 猿楽, вид акробатических представлений, трансформировавшихся позже в песенно-танцевальные постановки), традиционные китайские танцы и песенные баллады, сформировавшие устные традиции народного искусства.

В период Муромати театр Но достиг того вида, который практически без изменений дошёл до наших дней. Этот театральный жанр оказал огромное влияние на другие виды японского драматического искусства (кабуки, буто). Несмотря на то, что во время периода Мэйдзи театр Но утратил покровительство властей, он был в числе официально признанных национальных видов театрального искусства.

Дзэами Мотокиё основатель театральной традиции Но сам является автором нескольких пьес. Он так же написал в 1423 году трактат, посвященный навыкам и умениям, необходимым актёрам Но. Эти пьесы, равно как и сам трактат, актуальны и по сей день.

美昇
青曜
勇踊

美昇
曜青
勇踊

Переломным моментом в судьбе театра Но считается постановка пьесы Дзэами, посвящённая событиями периода Хэйан («Золотого века» Японии). Эта пьеса была написана, как принято сейчас говорить, высоким стилем, с изумительными пассажами и скрытым смыслом сюжетных линий. Очевидно, данная постановка привела к тому, что театр Но прочно занял место элитарного театра, искусства для знати и высших слоёв японского общества (в противоположность театру кабуки, например).

Элементы театра Но

Но претерпел довольно мало изменений со времён периода

Муромати. Несмотря на некоторое уменьшение репертуара

театра (в период своего расцвета в но исполнялось свыше

тысячи пьес), интерес к этому время

(так, одна из популярнейших

пьесно была написана в конце XIX века), хотя в

репертуаре осталось не

более 250 пьес.

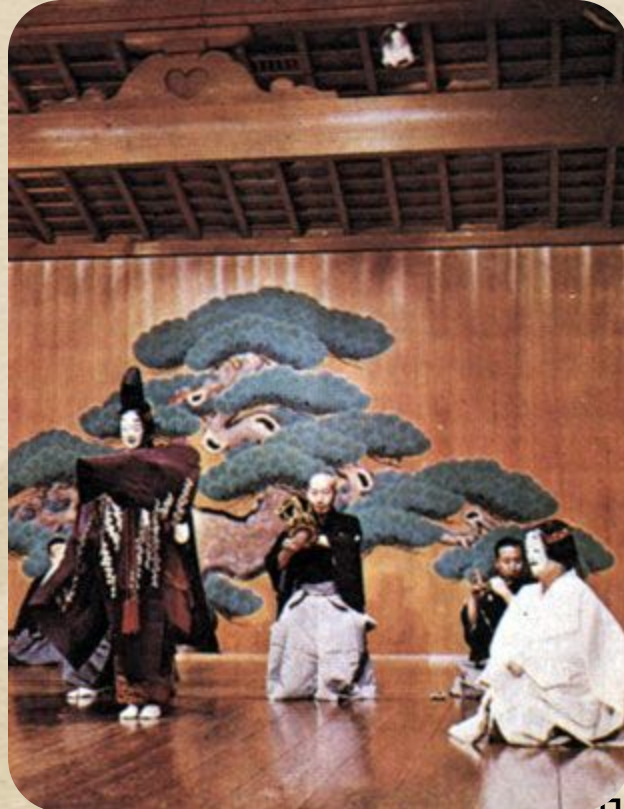
美昇
青曜
勇踊

Эстетика театра

Но

Возможно, такая долгоиграющая популярность связана с неизбывной пышностью и красотой постановок театра Но, которые вряд ли можно найти где-либо ещё. Не случайно имя Но зачастую связывают с понятием югэн, благодаря благородству и элегантности театрального действия (особенно это касается пьес, посвященных жившей в период Хэйан поэтессе и известной красавице Оно-но Комати, рассказывающих о её пожилых годах, когда она потеряла былую красоту и положение, но не утратила своего блеска). Строгая простота и грация Но делает этот вид драматического искусства поистине уникальным.

美昇
青曜
勇踊

Кроме того, в пьесах Но присутствует некая отвлечённость, основанная на стремлении показать зрителям не формы и внешние атрибуты персонажей и явлений, а их потаённую сущность и дух. Но — это своеобразный песенный жанр, хотя собственно негромкие протяжные песнопения занимают сравнительно мало места в постановке, уступая быстрым речитативам. Музыка не является основным элементом представления, однако тексты предстают в поэтической форме в традиционном японском размере 5-7 (который позже перерос в жанр японской поэзии хайку); они не столь эмоциональны, но полны тонких намёков и скрытого смысла

Исполнители ролей в театре Но делятся на четыре основные категории: ситэ, ваки, кёгэн и хаяси.

美
昇
青
曜
勇

- ситэ — наиболее распространённая категория актёров но. Она включает в себя следующие разновидности:
- ситэ (яп. 為手, основной актёр)
- цурэ (яп. 連れ, партнёр ситэ)
- дзютай (яп. 地謡, хор, обычно 6-8 актёров)
- кокэн (яп. 沽券, актёры второго плана, 2-3 человека).
- ваки (яп. 脇) играют противоположных ситэ персонажей.
- кёгэн (яп. 狂言) исполняют интерлюдии-айкёгэн. Они так же играют в самостоятельных пьесах в перерывах между актами но.
- хаяси (яп. 囃子) — это музыканты, играющие на четырёх традиционных для но инструментах: флейте и трёх разновидностях барабанов.

昇美
暁
勇

昇美
青曜
踊勇

Обычно в постановке не участвуют все категории актёров. Представление длится от 30 до 120 минут. Сами представления тематически делятся на пять типов:

- божественные
- военные
- женские
- демонические
- смешанные

Камиута (яп. 上歌) является самостоятельным типом постановок, считающих танец и синтоистский обряд. Такие пьесы считаются старейшими в репертуаре Но.

Маски театра Но

Одним из наиболее отличительных свойств постановок Но является традиция ношений масок (яп. 能面, но: мэн или яп. 面, омотэ) как основным персонажем (ситэ), так и его партнёром (цурэ).

Маски преображают ситэ в старуху, юнца, женщину или сверхъестественное существо. Маска, однако, не надевается, когда ситэ играет зрелого мужчину. Актёры-подростки (коката, яп. 子方), и актёры, играющие персонажей второго плана, масок не одевают.

Маски вырезаются из дерева, зачастую для этого используется кедр. Они затем покрываются гипсом и разрисовываются, при этом некоторые маски являются выдающимися скульптурными произведениями в японском искусстве. Типов масок существует довольно много, что требует определенного их знания для того, чтобы отличать их друг от друга.

Другой отличительной чертой но является веер, который может выступать в пьесе как символ различных предметов (меч, трубка, бутылка и т.д.).

美昇
青曜
勇踊

Сцена театра Но

Пьесы театра Но исполняются на открытой сцене с декорацией, на которой изображена сосна (олицетворяющая синтоистское поверье, что боги спускаются на землю с небес по сосне). Подобие авансцены — хасигакари «место паузы» представляет собой помост, ведущий к правой части сцены — места появления в игре персонажей. Сцена традиционно изготавливается из японского кипариса. Вдоль хасигакари устанавливаются три небольшие сосны, возле которых актёр во время выхода может останавливаться, чтобы произнести реплику до появления на самой сцене.

Перед декорацией располагается группа музыкантов, которые сопровождают танцы и актёрские монологи специфической, таинственной музыкой. На левом краю сцены находится хор певцов, сидящих в два ряда, сопровождающих переход от монолога персонажа или повествования к танцу. Всё это формирует богатый повествовательный фон к основной игре актёров. Небольшая труппа, минимум антуража и декораций, отсутствие

По контрасту с простотой сценического оформления, костюмы актёров, особенно ситэ, выделяются своей роскошью.

Театр кабуки

Кабуки - один из трех видов классического японского театра, объединяющий драматургию, танцы и музыкальное сопровождение и предлагающий зрителям спектакли, в которых форма, цвет и звук образуют уникальную комбинацию, ассоциируемую с величайшими мировыми сценическими традициями.

История развития театра Кабуки

История возникновения и развития театра в Японии весьма любопытна. Первый театр в стране возник в эпоху Камакура. Это был всемирно известный теперь театр масок Но. Однако в то время он развивался под покровительством воинов и феодальных князей и был исключительной привилегией военных вплоть до 1868 г., когда сословное деление отменили, и было признано равенство всех в гражданских правах. Таким образом, до этого времени театр Но был недоступен простому народу. Тогда в стране просто не было ещё театральных подмостков для выступлений, предназначенных для широкой публики. Ситуация изменилась только когда в начале эпохи Токугава родился, расцвёл и принёс замечательные плоды первый демократический театр Японии.

Это была так называемая драма Кабуки. Своё название он получил от глагола «кабуку», означающего на японском «наклоняться вперёд». В более широком смысле «кабуки» можно истолковать как «непохожий», «запутанный», «отклоняющийся от нормы». Началом этого театра послужили танцы и сценки, исполняемые труппой актеров под руководством некой О-куни. В старинных хрониках говорится, что она была красавицей, с волосами мягкими и длинными, как ветви ивы, и обликом походила на цветок персика. О-куни была не только актрисой, но и жрицей синтоистского храма в Идзумо. Такое странное на наш взгляд сочетание профессий объясняется тем, что в те времена странствующие комедианты нередко давали представления под предлогом сбора средств на нужды храма.

О-куни с её трупой удалось осуществить мечту, почти недостижимую для прочих актеров, — добиться успеха в столице. В трёх крупнейших городах: Киото, Осака и Эдо быстро росло число актрис, воодушевлённых успехом О-куни, которые старались перенять её манеру выступлений.

Исполняемые ими представления, получившие название Кабуки, быстро стали излюбленным развлечением широкой публики. Во время спектаклей

Кабуки помещения всегда были переполнены людьми. Популярность подобных зрелищ была столь головокружительной, что даже самураи до безумия влюблялись в танцовщиц Кабуки. Нередко профессиональные воины устраивали поединки между собой, чтобы завоевать их симпатии. Дело приняло вскоре столь серьёзный оборот, что для пресечения этих амурных поединков, уносивших жизни самураев даже высших рангов, правительство в 1629 году пошло на крайнюю меру и вообще запретило женщинам выступать в театре.

Их на сцене Кабуки заменили мальчишки подростки (вакасю). Однако удаление женщин со сцены не сняло в целом проблемы. И вакасю имели своих поклонников, что порой вызывало беспорядки. В 1652 году после смерти сегуна Иэмицу, известного покровителя и ценителя театра Кабуки с участием вакасю, последние в свою очередь тоже были изгнаны со сцены. С тех пор женские роли в театре Кабуки стали исполнять мужчины (оннагата).

В середине XIX века указ, запрещающий женщинам выступать в театре, был отменён. Однако к тому времени в каком-то смысле противоестественное искусство исполнителей женских ролей мужчинами развилось настолько, что сами актрисы уже не могли исполнять женские роли с такой женственностью, как мужчины оннагата. Поэтому традиция оннагата в театре Кабуки стала совершенно необходимой и сохранилась до настоящего времени.

Отличительной чертой японского театра является сложный разноцветный грим, нанесенный на лица актеров, носящий определенный раскрас в зависимости от того, какую роль исполняет актер.

Если актер играет молодую девушку или парня, его лицо раскрашивается в белый цвет, а для того, чтобы показать другой возраст, добавляются иные цвета, например, коричневый.

В качестве показателя силы пальцами наносят разноцветные полосы на лице актера. Кумадори – уникальный канон, по которому наносятся линии различной формы и цвета, усиливающие эмоциональный окрас мужского персонажа и показывающие его характер.

Его главные цвета – синий, черный и красный. Красный символизирует храбрость, преданность и честность, черный – волшебство и божественность, синий – зло, ярость и потусторонние силы.

Особое искусство – играть роль женщины (оннагата). Искусство игры и грим совершенны до такой степени, что актеров оннагата невозможно отличить от настоящих женщин. Грим оннагата состоит из белой основы, уши, веки, брови и щеки окрашиваются красными, черными и зелеными цветами.

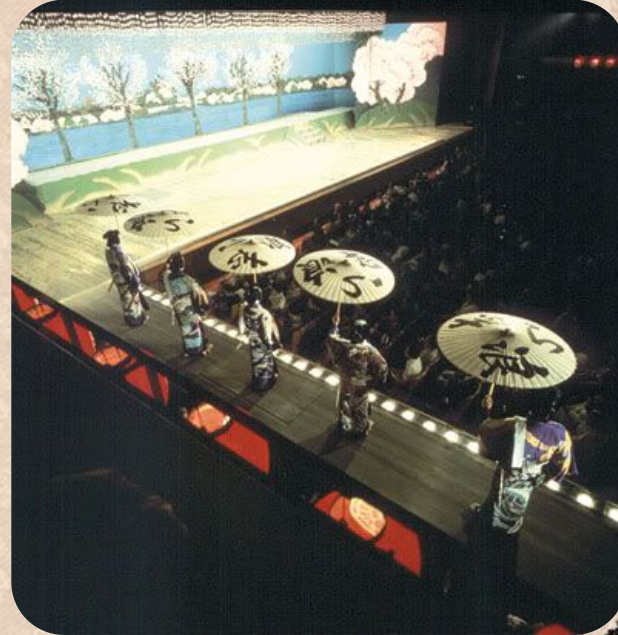
Грим театра кабуки

Сцена кабуки

Сцена имеет особое устройство. Деревянный помост ханамити тянется от левого края сцены через весь зрительский зал. Ханамити используется как для прихода и ухода актеров со сцены, так и для обыгрывания некоторых моментов пьесы.

Также в кабуки была впервые в мире применена вращающаяся сцена. Очень важное место занимают декорации, именуемые одогу. Платформа с тремя ступеньками на сцене может быть позицией полководца, магазинчиком купца или каморкой куртизанки в зависимости от декораций, которые на ней установлены. Декорации и утварь специально делаются меньше натуральных размеров для того, чтобы повысить значимость актеров.

Музыка

Музыка в театре Кабуки является одной из важнейших составных частей жанра. Она сопровождает представление с момента открытия занавеса и продолжается в течение всей пьесы

Музыканты, находящиеся на сцене или скрытые решетчатым экраном за кулисами в левой части сцены усиливают эмоциональное напряжение игры актеров и осуществляют звуковые эффекты. Сценическая речь в Кабуки имеет специфическую ритмическую и мелодическую основу - это является результатом влияния театра дзерури.

В Кабуки используются только японские национальные музыкальные инструменты. К ним относятся: флейты и барабаны разных размеров, сямисэны, а иногда в оркестр театра Кабуки добавляются кото, древняя цитра - струнный национальный музыкальный инструмент, похожий на бандуру, продолговатой формы.

Актеры

- Татияку - главный герой, мудрый, мощный, ловкий, красивый. Существует несколько видов: арагото – боец, который имеет необыкновенную силу; вагато – утонченный красавчик, прекрасный любовник; дзицугото - мудрый, честный, стоический мужчина.

- Катакияку – отрицательный персонаж, враг татияку. Его типы: дзицуаку - мерзкий пройдох, злодей; кугэаку - благородный человек из знатной семьи, из-за сложившегося положения вынужденный совершать плохие поступки; ироаку – отрицательный персонаж, имеющий облик утонченного красавца.

- Докэката - смешной персонаж. Это бездельник и дурачок.

- Кояку - персонаж ребенка, который, как правило играется сыновьями актеров.

- Оннагата – женский персонаж, которого играет мужчина. Существуют различные типы оннагата. Основной - юная прекрасная девушка. Среди этих девушек есть несколько видов: мусмэката – молодая скромница, облаченная в кимоно с длинными рукавами; акахимэ - соблазнительная красотка родом из знатной семьи одетая в красное платье; кэйсэй - известная куртизанка; сэванёбо – покорная и кроткая жена купца; онна будо - воительница; акуба, или докуфу, - злобная и хитрая дама, женщина - вамп. Кроме того, присутствует амплуа женщин в возрасте: касягата - старуха и фукэояма - женщина среднего возраста.

Спасибо за внимание!

