

ЯПОНСКИЕ ТЕАТРЫ.
ТЕАТР НО И КАБУКИ.

Японская чайная церемония.

Японские театры.

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. Знаменитый знаток японской культуры академик Н.Конрад предположил, что 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 богочитания. 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 ("актерское искусство") и танцев Бугаку ("искусство танца"), 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.

Театр Но

Театр Но зародился в 14-м веке и быстро стал "модным" среди самураев и высшей аристократии сёгуната Токугава. То есть, театр Но изначально был ориентирован на высшее сословие и недоступен для широких масс населения. В наши дни, конечно же, представление театра Но может посетить любой желающий, но всё равно, необходимо ощущение избранности и понимания происходящего на сцене, где малейшие нюансы наполнены глубоким и непонятным случайному зрителю смыслом.

На протяжении веков театр развился в мощную национальную традицию и наполнился эстетической полнотой музейной миниатюры. Простое, но несущее глубокий смысл, убранство сцены подчёркивает глубину чувств масок, обрамлённых во временами красочные, временами простые кимоно. И маски и кимоно передаются из поколения в поколение внутри каждой школы, и не редки маски с трёхсотлетней историей. Хотя маски могут быть очень впечатляющими - как "Ханья" - маска мстящего демона - большинство имеет спокойное, можно даже сказать отрешённое выражение, призванное вызывать полный спектр зрительских эмоций.

Под аккомпанемент хора, барабанов и флейт основное действующее лицо или Ситэ повествует истории из жизни смертных и духов, богов и демонов, сражений выигранных и проигранных, убийцах и Буддийских монахах архаичной Японии. Архаичный язык, на котором ведётся повествование, углубляет "великую загадку" масок.

Представление длится обычно часа три с половиной - пять и состоит из нескольких пьес, прерываемых небольшими миниатюрами из жизни простых - Кёгэн, и рафинированными танцами пьес Но - Симаи, призванными подчеркнуть возвышенность главного действия.

В основном, представления театра Но даются в специальных театрах. Однако в последнее время представления на открытом воздухе - Такиги - вновь набирает популярность среди японцев.

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

Ситэ — наиболее распространённая категория актёров но. Она включает в себя следующие разновидности:

- *ситэ* (яп. 為手, основной актёр). В пьесах, где ситэ появляется вначале как человек, а потом как дух, первая роль известна как маэситэ, а следующая как нотиситэ.
- *ситэцурэ* (яп. 仕手連れ, партнёр ситэ)
- *дзиутай* (яп. 地謡, хор, обычно 6-8 актёров)
- *кокэн* (яп. 沽券, актёры второго плана, 2-3 человека).

ваки (яп. 脇) играют противоположных или дополняющих ситэ персонажей. *вакицурэ* (яп. 脇連れ, партнер ваки).

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.

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

- божественные
- военные
- женские
- смешанные
- демонические

Маски 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 преобразуют 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 надевают.

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.

Не совсем известно, как появились маски в театре Но. Считается, что маски, известные сегодня, формы и названия, развивались с середины до последнего этапа эпохи Муромати. Прежде, чем был найден определенный стиль, маски имели ярко выраженный религиозный характер. В указанный промежуток времени появляются маски, олицетворяющие конкретные человеческие категории.

В конце эры Муромати возникает потомственная профессия – мастера маски. С этого времени стилизация маски значительно прогрессировала. Изготовление маски – занятие независимое. Актер и мастер маски не связаны между собой, хотя иногда и актеры создавали маски.

Выражение маски называют «средним выражением», так как трудно определить чувство, выражающееся маской. Актер театра Но может дать выражение эмоции на «лице» маски

ОКИНА («старец») – маска – прародительница, связанная с культом предков, ритуальная маска саругаку. Маску ОКИНА надевали, когда театр Но еще не имел своей законченной классической формы, в конце эры Хэйан (12 век). Сегодня для важнейшей роли окина, небесного божества, маску надевают ради особых случаев, на большие праздники, типа Нового Года.

Хакусики-дзё, Кокусики-дзё, Тити-но-дзё, Эммэй-кадзя, всё это маски Окина. Маски улыбаются и все, кроме Эммэй-кадзя, олицетворяют старого бога. Хакусики-дзё, Кокусики-дзё, Тити-но-дзё отличаются от других масок шарнирной челюстью. Божество символизирует мир, богатый урожай,

Хакусики-дзё, белая маска, в ней играют главную роль Окина. Кокусики-дзё, черную маску, надевает актер фарса-Кёгэн для части Санбасо, ритуальный танец изгнания нечистой силы. Название произошло от «санбан» - третья, потому что Кокусики-дзё появляется в третьей части программы.

Кёгэн, представление, основанное на комедии, имеет те же истоки, что и Но. С самого начала Но и Кёгэн исполнялись на одной сцене. Труппа Кёгэн выступала в перерывах между драмами. В отличие от драмы Но, представления элегантного, доставляющего высшее эстетическое наслаждение, Кёгэн – театральный жанр, рассказывающий о повседневной жизни простых людей. Вместо принципа игры «югэн» фарс выдвинул другой принцип «окасами» (комизм) в сочетании с «мономанэ».

Тити-но-дзё и Эммэй-кадзя – маски, которые надевают для специальных

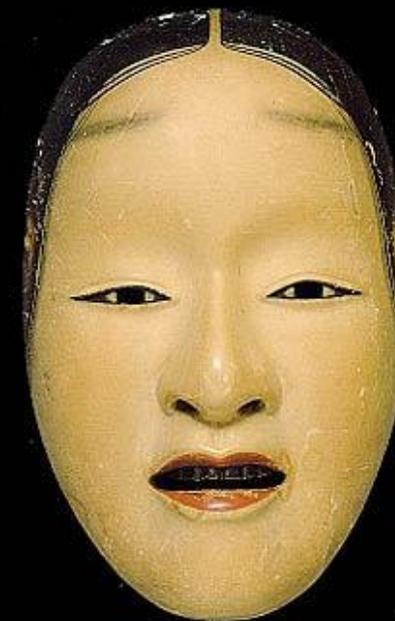
47. 重荷悪尉 悪尉
Omomi Akujō

ДЗЁ-МЭН, категория масок пожилых людей. Маски разные, сильно отличаются внешне. Рыбак, лесоруб, простой сельский житель... Ситэ надевает маску, частично, в первом действии, когда исполняет роль бога, призрака, сверхъестественного существа в ваки-но - пьесах богов, или сюра-но – пьесах воинов. Ну, например, в пьесе «Такасаго» в первом действии главный актер – старик, он же во втором – бог Сумиёси. Проще говоря, бог или демон маскируется в первом действии под обывателя. Например, Омони-акудзе (сердитый старик), маска, изображающая мстительного призрака старого садовника. Садовник влюбился в аристократку, и умер от невозможности выполнить её невозможное требование. В пьесе «Кои-но-омони» (Бремя Любви) описываются чувства несчастного старика, погибающего от любви, и маска отображает его отчаяние. Во втором действии он возвращается призраком, чтобы замучить женщину.

ОННА-МЭН, женские маски. Самые популярные и разнообразные маски. Женские маски классифицируются, главным образом, по возрасту и характеру. Омионна – молодые женщины. Фукай и Сякуми – женщины средних лет и пожилые. Ко-омотэ, маска изображающая лицо молоденькой девушки, лет пятнадцати-шестнадцати. Самая «молодая» маска из всех женских масок. Чистая, красивая, девственная. «Ко» в Ко-омотэ означает прекрасный, юный. Лицо маски – классическое женское лицо эпохи Хэйан. Брови выбриты, волосы аккуратно собраны, зубы начернены. Лицо, показывающее совершеннолетнюю женщину, но в то же время ещё наивную. Ко-омотэ есть в нескольких вариантах. Более сдержанная, можно сказать, холодная природа лица. В другом варианте причёска, большая округлость, разделение губ делают маску чувственной.

Тоётоми Хидэёси, выдающийся правитель и объединитель Японии, очарованный тремя масками Ко-омотэ, сделанные мастером Исикава Тацуэмон, назвал их Юки но ко-омотэ (снежная Ко-омотэ), Цуки но ко-омотэ (лунная Ко-омотэ) и Хана но ко-омотэ (Цветочная Ко-омотэ). К сожалению, Цуки, но ко-омотэ сгорела в замке Эдо во время пожара.

Уба, маска старухи, типично ее надевают в пьесе «Тагасако», в ее основу положена легенда о двух соснах-супругах, которая очень напоминает древнегреческое сказание о любящих престарелых супругах Филемоне и Бавкиде. До сих пор на свадебных церемониях поют слова хора из «Тагасако». Уба изготовили конкретно для «Тагасако», но маску используют и в других пьесах, для изображения простых, а не

ОТОКО-МЭН, мужская маска, очень большая категория, рассказывающая о социальном статусе персонажа. Воин, монах, поэт, аристократ, бедный и красивый юноша...

Маска «Иккаку-сэннин» - рогатый волшебник, который жил на горе Варанаси в Индии.

Рассказывали, что Иккаку-сэннин был рожден самкой оленя и на голове у него находился рог. Иккаку-сэннин обладал сверхъестественной властью, даже смог заключить в пещере дракона, божество, контролировавшего дожди. Вся местность страдала от продолжительной засухи, и тогда император послал к волшебнику Сэнда-бунин, необыкновенную красавицу. Сэнда-бунин смогла очаровать волшебника, он потерял свою власть, дракон был выпущен на волю и дожди возобновились на земле. Маска «показывает» суровый нрав волшебника, который смог добиться огромных возможностей в течение многих лет обучения.

Или также отоко-мэн, Тёхан Кумасака, известный вор эпохи Хэйан. Большие, горящие глаза, огромные нос и рот, действительно, производят впечатление и вызывают чувство осторожности. Глядя на маску легко поверить, что Кумасака – настоящий лидер шайки разбойников.

Сэмимару, маска специально сделанная для главного персонажа в пьесе «Сэмимару».

Сэмимару – слепой принц, живший на холме в хижине возле озера Бива. Маска показывает лицо благородного молодого человека, чья слепота обозначена почти закрытыми глазами. Как ни парадоксально, но из этой маски актеры театра Но гораздо лучше видят, потому что разрез для глаз гораздо больше, чем крошечное отверстие в остальных масках.

В легенде рассказывается, что принц Сэмимару был внуком императора Уда и сыном императора Дайго. Сэмимару родился слепым, что посчиталось плохим предзнаменованием для императорского дома и принца отнесли в хижину возле озера Бива. На первый взгляд, пьеса – история о трагической судьбе молодого человека, вынужденного нищенствовать. Но Сэмимару впоследствии становится знаменитым исполнителем на биве. Его считают создателем средневековой лютни (бивы). Благодаря певцам - сказителям, аккомпанирующим себе на биве, передавались истории из «Хэйкэ моногатари», впоследствии обработанные

КИСИН (демоны), маски, как понятно из названия изображают сверхъестественные существа, они, тэнгу и т.п. Они разделены на две большие категории. «Тобидэ» - боги-демоны, силы зла и «Бэсими» - маски тэнгу.

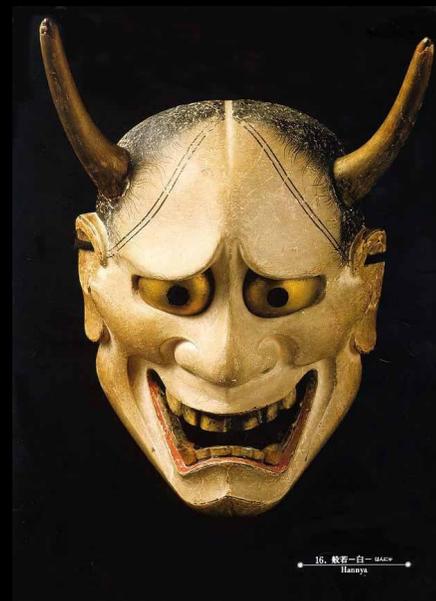

59. 太閤様面
Ō Tokugawa

43. 太閤様面
Ō Tokugawa

ОНРЁ (духи мертвых людей), печальные и мстительные маски, сюда же включена и знаменитая маска Ханья.

16. 般若面
Hanayama

Представление НО не ставит своей целью реалистичную передачу пространства и времени. Скучное убранство сцены (если вообще есть) и на первый взгляд однообразные движения актёров призваны пробудить воображение у аудитории. Актёр может сделать лишь несколько шагов по сцене, но из реплик и напева хора зритель должен понимать, что персонажем был проделан долгий путь. Персонажи пьесы могут находиться в двух шагах друг от друга, но они "не ощущают" присутствия пока не повернутся лицом друг к другу.

Маски и громоздкое одеяние скрывают мимику и движения тела актёра. НО - это царство жеста. Многие жесты актёров имеют строго определённое значение, но есть и такие, которые "просто красивы" и вставлены для общей гармонии и целостности. Иногда актёр активно движется по сцене в танце, но также может и "застыть" в одной позе, и драматизм ситуации будет реподнесен с помощью реплик и ритмичного напева хора. Моменты накала чувств могут быть подчёркнуты полным отсутствием звука и движения. Но это не просто тишина, а напряжённое молчание. Такое молчание поведает искушённому зрителю больше чем множество слов. Обилие подобных условностей делает трудным приобщение к НО для новичка, но даёт богатый набор выражений актёрам и позволяет акцентировать внимание на тонких оттенках чувств, что зачастую недоступно традиционному театру.

Японский традиционный театр Кабуки

Идзумо-но Окуни - основательница театра кабуки.

Идзумо-но Окуни родилась поблизости святыни Идзумо-тайся, где её отец — Накамуро Сянемон — работал кузнецом. Кроме того, там работали ещё некоторые члены их семьи. Вскоре Окуни стала Мико. В 1603 году она выступала на сухом русле Сёгавара (река Камо), где исполнила танец-молитву. Во время выступления у Окуни появилась идея создать такой жанр, как Кабуки. Сначала это был танец, но вскоре он перерос в особый вид японского театра, где появились пение, музыка и игра актрис.

Жанр кабуки сложился в XVII веке на основе народных песен и танцев. Началом театра Кабуки принято считать 1598 год, когда в «стране Идзумо» (современная префектура Симанэ) танцовщица ритуальных танцев по имени Окуни (1572-1613?) при Святилище Идзумо, получив разрешение (кандзинтё) и благословение Идзумо-тайся на сбор средств, отправилась по стране собирать деньги на храмовое строительство. Популярность её творческий коллектив снискал благодаря детским танцам. Со временем она перебралась в Киото, годы взяли свое, танцевать детские танцы было уже трудно, поэтому она поменяла амплуа и стала танцевать в мужском костюме. Именно такое перевоплощение было горячо оценено публикой (около 1603), и что, кстати, говорило о зачатках настоящего театрального искусства. Позже в свои выступления она стала добавлять романтические и светские танцы, которые исполнялись под звучание различных музыкальных инструментов (флейта, барабаны). Женщина прославилась по всей столице. Окуни стала выступать на сцене. Женщины исполняли женские и мужские роли в комических пьесах, сюжетами которых служили случаи из повседневной жизни. Новый

На гребне успеха нового вида театрального искусства начали возникать конкурирующие труппы, что дало начало зарождению театра кабуки, как соединения драматического и танцевального искусства, в котором все роли исполнялись женщинами. Популярностью Окуни воспользовались предприимчивые люди, создав группы лже-Окуни, выступали в разнузданных пьесах, подорвав репутацию настоящей актрисы. Несколько грубая и даже неистовая атмосфера театральных представлений кабуки привлекла к себе внимание сёгуната Токугава, и в 1629 году, в целях сохранения общественной нравственности, женщинам было запрещено выступать на сцене. Некоторые историки считают, что правительство также было обеспокоено популярностью постановок, освещающих жизнь обычных людей, а не героев древности, и скандалами, связанными с кабуки, в которые были вовлечены некоторые государственные чиновники.

В современной Японии кабуки остаётся довольно популярным жанром — это самый популярный вид театрального искусства среди всех традиционных японских драматических жанров. Многие ведущие актёры кабуки часто снимаются в кино и на телевидении.

В некоторых театральных труппах женские роли снова стали исполнять женщины, а после Второй мировой войны был сформирован полностью женский коллектив кабуки Итикава Кабуки-дза. Память основательницы жанра, Окуни, была увековечена в статуе в киотоском районе Понто-тё в 2003 году.

24 ноября 2005 года кабуки вошёл в «Третью Декларацию шедевров устного наследия человечества» ЮНЕСКО

Грим театра Кабуки

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.

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.

Амплуа актеров японского народного театра

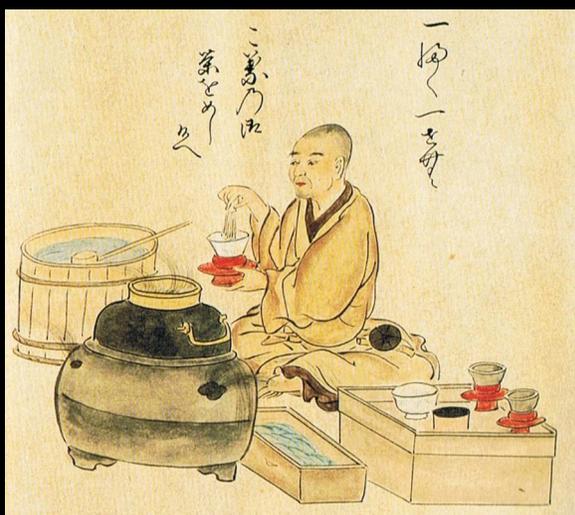
- Татияку - главный герой, мудрый, мощный, ловкий, красивый. Существует несколько видов: арагото – боец, который имеет необыкновенную силу; вагато – утонченный красавчик, прекрасный любовник; дзицугото -мудрый, честный, стоический мужчина.
- Катакияку – отрицательный персонаж, враг татияку. Его типы: дзицуаку - мерзкий проходимец, 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 играет 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 красotka 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.

Как устроена японская чайная церемония

Первоначально чайная церемония появилась как одна из форм медитации у монахов-буддистов и постепенно стала неотъемлемым элементом японской культуры. Церемония представляет собой специально организованную встречу чайного мастера и его гостей для совместного отдыха и беседы, которые сопровождаются чаепитием. Она проводится в чайном домике.

Рядом с домиком есть сад, куда гости могут переместиться в процессе церемонии. В ясную погоду он защищает от солнца. В таком саду растут вечнозеленые кустарники, бамбук, сосны и кипарисы. Еще я заметил выложенные в естественном порядке, имитирующем природный беспорядок и случайность, камни, поросшие мхом, и старые каменные фонари. Если церемония проводится в темное время суток, фонари зажигают.

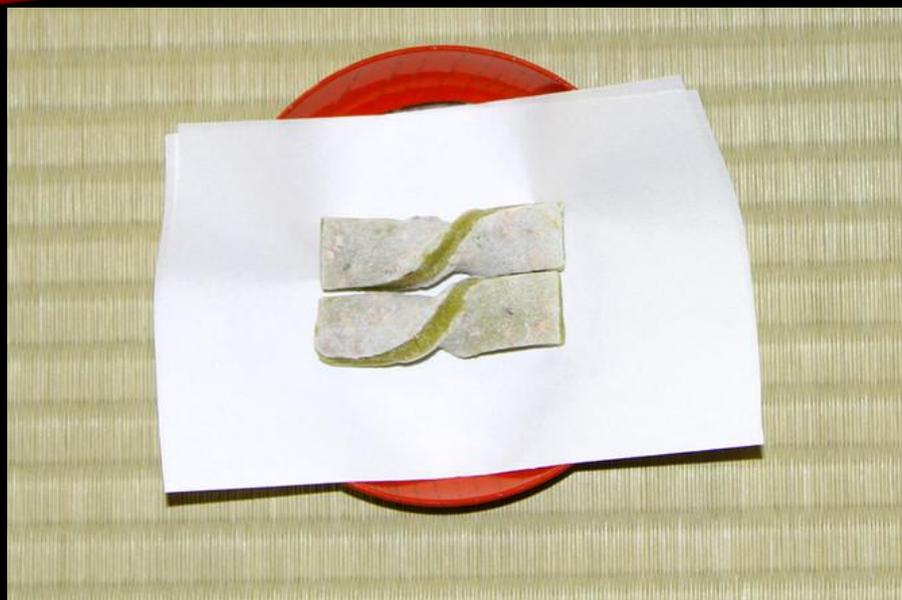
Интерьер чайного домика выполнен с соблюдением принципа «ваби» — естественности и простоты. В нем не должно быть ничего нарочитого и резко выделяющегося. Вход в дом низкий. Зайти внутрь можно, только сильно наклонившись. Такая конструкция входа имеет символический смысл: она заставляет любого, кто входит в домик, низко поклониться, независимо от его общественного положения. Это также символизирует необходимость оставить за порогом все заботы, одолевающие человека в мире, и сосредоточиться на церемонии. Говорят, что в прошлом у такого низкого входа было еще одно предназначение: самурай не мог войти в чайный домик с длинным мечом, оружие он оставлял снаружи.

Самая важная часть церемонии — приготовление и питье густого порошкового зеленого чая маття (часто в русском языке употребляется еще вариант «матча»). Весь этот процесс проходит в полной тишине, все участники молчат.

Чай засыпается в керамическую чашу, туда же заливается небольшое количество кипятка, содержимое чаши размешивается бамбуковым венчиком до превращения в однородную массу и появления пены. Затем в чашу добавляют еще кипятка, чтобы довести чай до нужной консистенции. Мастер готовит чай в отдельной чашке для каждого из гостей.

Непосредственно перед чаепитием подаются «омогаси» — сладости к чаю. Они подаются для снятия дискомфорта, вызванного чувством голода. Японцы считают, что еда, подаваемая к чаю, должна в первую очередь быть приятной для глаза и лишь во вторую — насыщать.

Чашу с приготовленным чаем хозяин с поклоном подает гостям. Начинают с самого старшего или самого почетного гостя.

Гость принимает чашу правой рукой и ставит ее на левую ладонь. После первого глотка чашу следует повернуть три раза против часовой стрелки, а затем допить остатки чая. Завершается чаепитие поднесением чаши к голове и поклоном.

После этого начинается беседа с мастером. Эта часть церемонии — отдых, во время нее не говорят о делах и повседневных заботах. Мастер, ответив на все вопросы гостей, извиняется и покидает чайный домик, показывая тем самым, что церемония подошла к завершению. Говорят, что некоторые церемонии продолжаются более четырех часов. Для иностранного туриста это, наверное, многовато.

Благодарю за
внимание!

///^___~//

