

Современный театр Кабуки

Этимология слова «Кабуки»

Слово «кабуки» в его оригинальном написании на японском языке состоит из 3 иероглифов — 歌舞伎, где 歌舞 (кабу) - «песня и танец», а 伎 (ки) — «мастерство».

Современное значение:

«Кабуки» - популярная форма драмы, воплощенная в виде традиционного театра Японии:

- представляет собой синтез пения, музыки, танца и драмы;

- исполнители кабуки используют сложный грим и костюмы с большой символической нагрузкой.

I. Период Эдо (1603—1868)

Основоположница – Идзумо-но Окуни,

служительница святилища, которая в 1603 году стала

исполнять **ритуальные танцы** в высохшем русле реки

близ **Киото**, а также на улицах города, где было достаточно многолюдно.

Изначально, кабуки представлял собой в большой степени грубые и неприличные постановки, из-за чего в народе этот театр называли «**театр поющих и танцующих куртизанок**».

В сценах театра отображалась **жизнь обычных людей**, а также **скандалы** к которым были вовлечены государственные чиновники.

В целях сохранения общественной нравственности,

женщинам было запрещено выступать на сцене, а

место исполнительниц женских ролей заняли юноши

II. Период Мэйдзи (1868—1912)

- Во всех областях жизни общества началась широкая **полоса заимствований опыта европейских стран.**
- **1887 г. – первое в истории кабуки посещение театра императором и императрицей.**
- Театр поднялся в глазах общественности, а его актёры перестали рассматриваться как низшая социальная группа.
- В репертуаре театра появился **исторический жанр.**
- **1911 г. – построена первая актёрская школа** при театре «Тэйкоку гэкидзё», использовавшая опыт европейского театра. Набор был свободным.
- Актёрами были и **мужчины и женщины**, в том числе приглашённые иностранцы.

III. Периоды Тайсё (1912—1926) и Сёва (1926—1989)

- **1928 - первые зарубежные гастроли кабуки:** труппа под руководством Итикавы Садандзи II посетила СССР и дала представления в Москве и Ленинграде.
- В репертуар кабуки стали включаться **иностранные пьесы**.
- Появился новый тип пьес для кабуки — **синкабуки** («новый кабуки»).
- После окончания Второй мировой ,войны американскими оккупационными властями бóльшая часть репертуара кабуки была отнесена к категории антидемократической и была запрещена к показу.
- Японские власти старались поддержать

Кабуки в наши дни

- В современной Японии кабуки остаётся довольно популярным жанром — 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**.
- **24 ноября 2005 года** кабуки вошёл в «Третью Декларацию шедевров устного наследия» ЮНЕСКО.

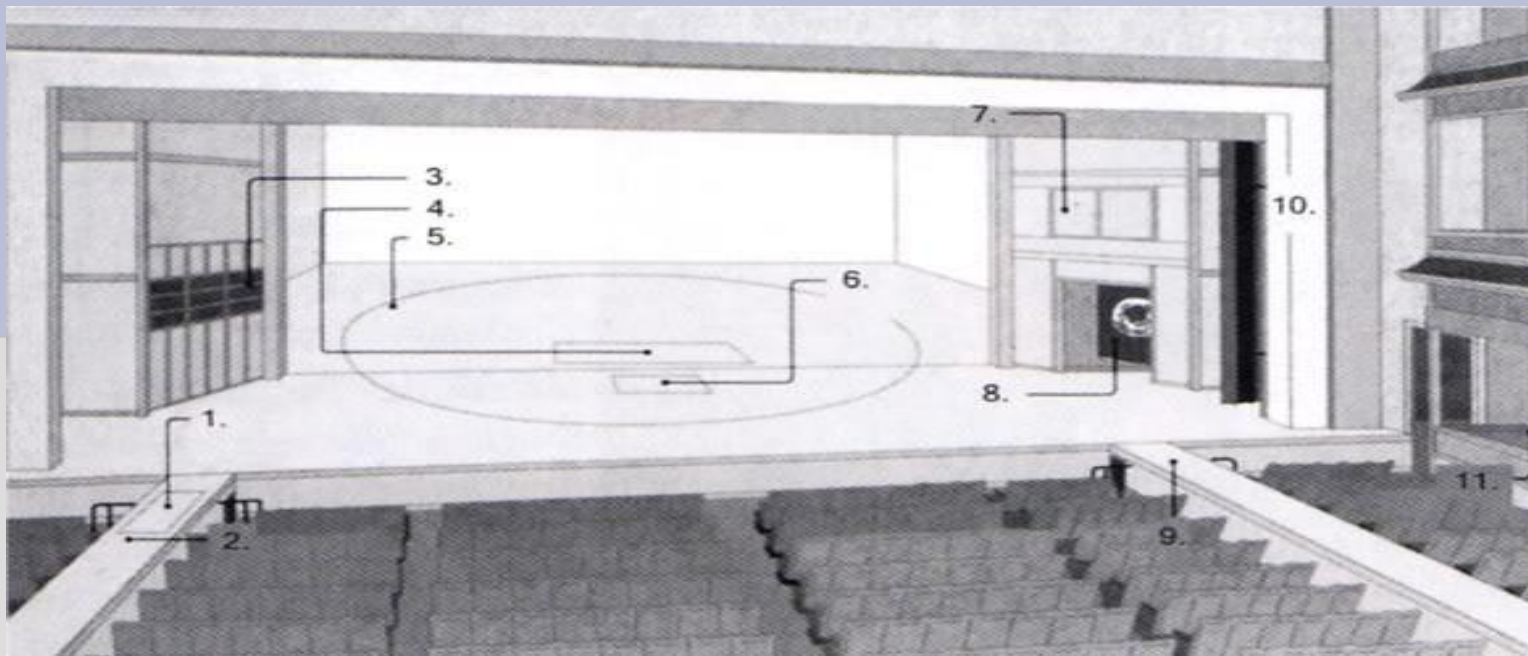
Сцена

- Сцена невысокая и плоская, но при необходимости часть её может подниматься. На специальном двухступенчатом помосте размещаются музыканты и певцы. По обеим сторонам сценической площадки, у самой рампы, несколько наискось устраиваются два портала. Они имеют вид лож, обычно закрытых прозрачной занавесью – решёткой из тонких бамбуковых пластинок. Иногда эти порталы двухъярусные - ложи располагаются одна над другой. Случается, что занавески-решетки приподняты, и всё, что в этих ложах – прямо перед глазами зрителя. В ложах находятся музыканты и певцы.
- Вращающиеся сцены (Мавари-бутай), механические люки и т. д.
- **Авансцена** расположена прямо в зрительном зале.

На сцене можно увидеть людей, одетых во всё черное (куроко), и их работа заключается в том, когда они появляются на сцене

Когда они

1. Служит для возникновения персонажа (главного героя, демона, бога и т.д.) но уже на Hanamichi.
2. Hanamichi "цветочная дорожка" - Продолжение сцены (выходит в зрительный зал).
3. Geza - место музыкантов (обычно за прозрачной ширмой).
4. Oh-Zeri – большая подъёмная сцена.
5. Mawari-Butai - вращающаяся сцена.
6. Seri – малая подъёмная площадка.
7. Балкон для певцов.
8. Yuka - там обычно сидит "следящий за пьесой", с сямисэном в руках, в нужные моменты играет.
9. Kari-Hanamichi - ещё одна дополнительная сцена, выходящая в зрительный зал. Сейчас её устанавливают

по мере необходимости, так как это очень уменьшает количество зрительных мест.

10. Закрывающийся занавес.

11. Зрительные ложа.

12. Тоуа – «комната ожидания», используется для появления или удаления с Hanamichi (расположена на одном конце Hanamichi, на другом конце - сцена).

Занавес и декорации

- Занавес в театре кабуки используется не только для того, чтобы отделять картины и действия друг от друга, но и как важный элемент постановки. В этом театре впервые был создан **раздвижной занавес**, который, как правило, открывается, если смотреть со стороны зрительного зала, слева направо, а закрывается справа налево.
- Занавес не опускается, а падает сверху вниз.
- Кроме того, целый ряд занавесов выполняют роль символических декораций.
- Особое значение приобрели различные раздвижные занавесы (**хикимаку**) и занавесы для отдельных декораций (**догумаку**). А при применении занавеса **хёсимаку**, который открывался и закрывался в унисон с ударами в деревянные дощечки хёснги, ощущались и **знаменитые паузы (ма)** и **сопереживание (ко-кю)**.
- Своеобразным занавесом, присущим лишь театру кабуки, является **кэсимаку**, с помощью которого закрывается на сцене умерший по ходу действия герой пьесы.
- Специфическую атмосферу театра кабуки создают и так называемые **цуриэда** — ветви, свисающие сверху над сценой. В зависимости от времени года и характера сцен это могут быть ветви вишни или сливы, ивы или сосны и т. п.
- Смена декорации происходит порой прямо посреди акта, актёры продолжают играть, а занавес не опускается.

Мелкие детали реквизита

Мелкие детали реквизита (**кодогу**) - центр пьесы и основа для развития сюжета. Традиционно, некоторые вещи имеют значение своеобразного **морального символа**: хранящиеся в домах сёгунов и даймё драгоценные мечи, старинная посуда для чайной церемонии, каллиграфические надписи и т. п. Все эти вещи привлекают внимание не столько своей материальной ценностью, сколько как символы, свидетельства, указывающие на ранг и положение их владельца. Их берегут больше жизни.

Вокруг такого рода вещей развивается действие в пьесах о домашних распрях эпохи феодализма. На сцене этим драгоценным реликвиям придаются **сверхъестественные силы**.

Постановка пьес

Большинство сценариев для театра кабуки были написаны в 17-18 столетиях, поэтому язык спектаклей очень труден для восприятия, даже для самих японцев. В репертуаре современного театра кабуки находится около 300 постановок.

Представление в театре кабуки состоит из большого количества действий и длится около 5 часов, включая перерывы.

Нередко раздаются звуки сямисэна во время самого действия. Они могут быть простым аккомпанементом, могут иметь и другое значение: бряцанье сямисэна образует ритмическую ткань действия, организует его темп, ставит его на музыкальную основу, даёт сигналы актёрам. Основное, организующее начало спектакля Кабуки – музыка.

В Кабуки актёры произносят текст нараспев, с соблюдением ритма и часто под музыкальный аккомпанемент. В драмах, заимствованных из Бунраку (театра кукол), есть даже сказитель (*таю*), описывающий события, произошедшие вне сцены, и чувства персонажей. Владение голосом является сложным искусством. Актёр должен мастерски владеть двумя исполнительскими манерами – «исторической» (гортанная декламация, используемая в исторических пьесах) и «бытовой» (менее вычурная манера, имитирующая обычный разговор).

3 типа постановок

Дзидай-моно (яп. 時代物) — «исторические» пьесы, созданные до периода Сэнгоку:

3 поджанра: отё-моно (пьесы из придворной жизни), собственно дзидай-моно и оиэ-моно (пьесы о феодальных раздорах).

Сэва-моно (яп. 世話物) — «простонародные», созданные после периода Сэнгоку.

Сёсагото (яп. 所作事) — танцевально-драматические пьесы.

Грим (кэсё)

Рисовая пудра используется для белой основы грима, в то время как **кумадори** подчеркивает или усиливает черты лица актёра, для создания «маски» животного или сверхъестественного существа.

Особенность мужского грима — нанесение на лицо цветных линий, каждая из которых имеет особый смысл. **Женский грим** отличается от европейского лишь большей утрированностью черт (аналогично красятся гейши).

- **3 группы цвета кумадори:**

- 1) **красный оттенок** символизирует справедливость, страстность, смелость и сверхчеловеческую силу;

- 2) **фиолетово-синий** — хладнокровие, безнравственность, страх и скрытая злоба.

- - 3) **черный и коричневый** — божественность, потусторонность.

- Также существуют специальные расцветки грима фудукома и кумадори для отображения животных.

- В некоторых случаях грим актёра меняется прямо на сцене во время пьесы, незаметно для зрителя.

Парики (кацура)

Магэ — верхняя часть парика. Форма магэ различна для людей разного социального положения, пола и возраста. Для театра кабуки характерно огромное разнообразие париков. Актеры, играющие в бытовых пьесах, пользуются париками, созданными в более или менее реалистической манере. Но в пьесах о прошлом большей частью используются парики, которые имеют несколько символическое значение.

Омацури - пряди волос, выступающие вправо и влево

над затылочной частью парика. Они придают характеру эротический

оттенок; используется также в парике лихого,

развязного носильщика и т. п.

Тосака обычно добавляется к парику для того,

чтобы усилить значение верхней части прически. Этой деталью часто

пользуются исполнители старинных танцев тэкомаи.

Сикэ — пряди волос, свисающие сбоку от парика бин.

Они различаются как в зависимости от характера действующих лиц, так и от того, является ли пьеса бытовой или исторической. Пряди сикэ слева и справа соединены между собой, и, если потянуть за одну из них, вторая исчезает, а первая становится непомерно густой и длинной. Этот прием также используется, чтобы показать перемену в характере действующего лица. Также, дополнительные нюансы и оттенки в характере героев пьес передаются с помощью различных гребней, шпилек, накладок из плотной бумаги и материи и т. п.

Амплуа и актеры

В Кабуки, каждому амплуа предписана своя манера исполнения и голосовых модуляций, свой костюм, свой грим.

Татияку – благородный герой, подразделяется на три типа:

- 1) дзицугото – мудрец
- 2) арагото – воин
- 3) вагото – герой-любовник

Злодеи называются катакияку («действительные злодеи» (дзицуаку), злодеи-аристократы (кугэаку), коварные соблазнители (ироаку) и т. д.)

Комические персонажи :положительной (докэката) и отрицательной (хандокатаки).

В спектаклях часто играют дети актёров, с ранних лет привыкшие к жизни на сцене. Их амплуа называется кояку.

Оннагата (омя), женские роли, исполняемые мужчинами.

Неоднократные попытки ввести в спектакль традиционного театра актрис поддержки у публики . Считается, что именно оннагата сохранили японский идеал женской красоты и изящества, поскольку

Технические приемы

Арсенал сценических приёмов Кабуки богат, но не допускает никаких новшеств. Приёмы - ката («форма», «поза»,) отработывались на протяжении многих поколений.

Драмы действия имеют один или несколько эпизодов с *татимавари* – стилизованной схваткой, где каждое движение сражающихся напоминает сложный балет. Актёр должен уметь фехтовать и владеть акробатическим искусством.

Томбогаэри – сальто в прыжке.

Моментальное изменение облика героя достигается с помощью *хикинуки* – молниеносного сдёргивания костюма, под которым оказывается другой костюм.

Миэ – фиксирование позы в кульминационный момент действия или при первом появлении важного персонажа. Это своего рода стоп-кадр, дающий залу возможность насладиться эффектом и сполна выразить свой восторг. Иногда *миэ* бывает многофигурным.

Иерархия званий в театральной труппе

- 1) Дзагасира («глава театра»),
- 2) Муруй («несравненный»),
- 3) Сингоку-дзёдзё-кити («действительно лучший из хороших»),
- 4) Дайдзёдзё-кити («большой лучший из хороших»),
- 5) Кодзёдзё-кити («малый лучший из хороших»),
- 6) Дзёдзё-кити («лучший из хороших»).
- 7) Просто «лучшие из хороших», - многочисленное, но не последнее звено в иерархии.

Многие обычаи живы и поныне – например, штраф, налагаемый на актёра, который совершил на сцене какой-нибудь промах. Провинившийся должен угостить каждого актёра, кто был занят в эпизоде, миской лапши.

Использованные источники

1. Кабуки. Википедия:
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8>
2. История и культура Японии:
<http://bibliotekar.ru/japan/53.htm>
3. Японские театры:
<http://www.nihon.ru/culture/theaters.asp>
4. Очерки японской культуры:
<http://www.tkana.narod.ru/html/kama/theatre.html>
5. Японский театр: Кабуки - 歌舞伎:
<http://all-japan.livejournal.com/202964.html?nojs=1>