

Театры Японии

МХК, 10
класс

Проблемный вопрос:

Похожи ли традиционный театр ноо и театр кабуки?

Театр НОО

зарождение

сцена

музыка

предметы

пение, танцы

пьесы

маски

КОСТЮМЫ

актёры

пьесы

КОСТЮМЫ

сцена

зарождение

заключение

Театр КАБУКИ

Зарождение театра НОО

- Возникновение театра *ноо* принято относить к последней четверти XIV века. Создатели театра – актеры и драматурги Киёцугу Канъями (1333 – 1384) и его сын Мотикиё Дзэами (1363 – 1443) .
- Эстетические основы ноо - мономанэ (поддержание действительности) и югэн (внутренний смысл).
- Актерами могли быть только мужчины, а главные персонажи носили маски. Содержание пьес восходило к классической японской литературе, буддийским сказаниям.
- Профессиональный театр ноо объединял драматическое действие с музыкой и танцем.
- Театр был недоступен простому народу, т.к. 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.

Сцена театра НОО

- Представления ноо происходят на квадратных сценах из неокрашенного дерева хиноки, которое производит впечатление простоты, чистоты и строгости. Над сценой на четырех столбах, возвышается крыша. Сцена открыта с трех сторон, на четвертой задней стене на золотом фоне изображена зеленая раскидистая сосна – символ долголетия и благожелательный привет зрителям. Пол сцены светлый, полированный. Площадь основной сцены 5,5 кв. м., к ней примыкают две площадки.
- Зрители располагаются перед сценой и слева от нее. Изначально зрители сидели на полу, устланном циновками, но в новых театральных зданиях в партере ставят кресла, балкон же устилают татами, и там сидят на полу.

Музыка театра НОО

- Музыка театра ноо представлена оркестром (хаяси), состоящим из четырех музыкантов, играющих на флейте (фуэ) и барабанах (коцудзуми, оцудзуми, тайко). Флейта фуэ — бамбуковый инструмент длиной примерно 39 см. обвит камышом и покрыт толстым слоем лака, сбоку имеется семь отверстий. Флейтист сидит на полу. Коцудзуми — небольшой барабан, по которому ударяют пальцами, состоящий из распорки высотой 25 см, изготовляемой из дерева вишни. Барабан оцудзуми по форме такой же, как и коцудзуми, но больше по размеру, и на его дисках натянута воловья кожа, которая издает пронзительные звуки. Тайко — самый большой из барабанов, звук из которого извлекают ударами палочек. Тайко помещают на невысокую деревянную подставку, музыкант сидит рядом на полу и ударяет в барабан двумя палочками.
- Вместе с оркестром у задней стены слева сидит кокэн — человек, помогающий актерам на сцене, который считается невидимым и может во время действия поправить актеру костюм, парик или маску.

Маски театра НОО

- Существует много различных масок ноо: одни несколько меньше человеческого лица, другие больше. Их вырезают из отобранного легкого дерева, раскрашивают и покрывают специальным лаком.
- В настоящее время в театре ноо существуют около двухсот типов масок: мужские и женские, различные по возрасту, характеру, облику. Среди мужских выделяют маски стариков, юношей, мальчиков, благородных, простолюдинов, добрых, злых, слепых, маски богов и привидений. Среди женских масок — маски девушек, женщин средних лет, старух, безумных, ревнивых, красивых, безобразных, привидений.

Костюмы театра НОО

- Костюмы в театре ноо напоминают японские костюмы XV века, рисунок и расцветка костюма зависят от характера персонажа, сверхъестественные персонажи носят фантастические костюмы.

Многие костюмы просто великолепны. Есть костюмы, отличающиеся чрезвычайной простотой, но они подлинные, их бережно хранят как культурное наследие прошлого. Это одеяния странствующих монахов ямабуси, синтоистских священников, рыбаков, лодочников.

- В театре ноо существуют разнообразные парики. Женские парики напоминают прически XIV—XV веков: парик благородной женщины делается из длинных гладких черных волос.
- Головные повязки — необходимая деталь в театре ноо, особенно для женских персонажей. Повязка охватывает лоб актера и закрепляется на затылке. Костюмы воинов, священников, монахов, рыбаков дополняются головными уборами, соответствующими их положению. Для богов, духов и придворных высокого ранга – это корона и венец.

Предметы театра НОО

- В руках актеры держат предметы, которые необходимы для характеристики данной роли. Самым распространенным предметом является складной веер, который может служить как меч, стрела или чаша для вина. Среди других предметов есть четки, посох, метла, удилице, грабли, корзина, деревянное

ведро, меч, лук, факел и т. д.

Пение и танцы театра НОО

- Пение (утаи) в театре ноо — это произнесение нараспев текстов пьес, сохранилось более двухсот различных текстов ноо.
- Актеры ноо не изменяют голос в зависимости от того, какой персонаж они изображают: бога или демона, мужчину или женщину, старого человека или молодого.
- Словом «танец» (май) в театре ноо называется любое движение актера на сцене. Танец в театре ноо состоит из ряда поз. Сейчас в искусстве ноо их применяется более двухсот. Их сочетания позволяют выразить любое чувство или ситуацию, возникающую по ходу действия.

Пьесы театра НОО

- Большинство пьес ноо написано классическим литературным языком, содержит множество цитат из классической японской и китайской поэзии, большое место в пьесах ноо занимают буддийские и синтоистские легенды. Источниками тематики пьес ноо выступают японские легенды, древние сказки, исторические события, произведения классической японской литературы, эпизоды из жизни знаменитостей, китайские легенды. Литературная сторона пьес ноо находится в строгой гармонии с музыкой и танцами, спектакль театра ноо рассчитан на целостное восприятие. Небольшие изменения ноо продолжают и сейчас, что-то дополняет индивидуальность актера, и вопрос, в какой форме искусство ноо должно перейти к следующим поколениям, что из этого искусства может быть заимствовано другими жанрами, порождает споры и дискуссии и исполнителей и зрителей.

Зарождение театра КАБУКИ

- Жанр *кабуки* сложился в XVII веке на основе народных песен и танцев. Слово “кабуки” является существительным, образованным от глагола “кабуку”, который буквально означает “отклоняться”.
- Начало жанру положила Окуни, служительница святилища Идзумо Тайся, которая в 1602 году стала исполнять ритуальные танцы в высохшем русле реки близ Киото, а также на улицах города, где было достаточно многолюдно. Позже в свои выступления она стала добавлять романтические и светские танцы, которые исполнялись под звучание различных музыкальных инструментов (флейта, барабаны).
- Позднее женщина прославилась по всей столице. Окуни стала выступать на сцене. В 1603 году театр Кабуки окончательно сформировался. Женщины исполняли женские и мужские роли в комических пьесках, сюжетами которых служили случаи из повседневной жизни. Новый жанр быстро стал популярен.

Актёры театра КАБУКИ

- Исполняемые актрисами представления, получившие название Кабуки, быстро стали излюбленным развлечением широкой публики. 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 мальчики подростки (вакасю). Они внесли в свои выступления некоторые особые элементы, например, акробатические трюки. Однако и вакасю имели своих поклонников, что порой вызывало беспорядки. В 1652 году вакасю тоже были изгнаны со сцены.
- С тех пор женские роли в театре Кабуки исполняют 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, тратившие долгие годы на достижение совершенства в искусстве перевоплощения в женщин. Поэтому традиция оннагата в театре Кабуки стала совершенно необходимой и сохранилось до настоящего времени. Побочным результатом изгнания женщин и мальчиков из театров явилось также превращение Кабуки в истинно драматическое искусство.

Пьесы театра КАБУКИ

- Актёрам по ходу пьесы разрешалось импровизировать и отступать от текста по собственному усмотрению.
- С XVIII века характерно разделение пьес Кабуки на две категории в зависимости от сюжета и действующих лиц.
- В первую входили исторические драмы (дзидай моно). Эти пьесы рассказывают об исторических эпизодах или подвигах воинов. Многие из них представляют собой мрачные трагедии, несколько оживлённые краткими комедийными интригами. Исторически реальные лица в них сильно замаскированы и встречается много фантастических эпизодов.

Вторую группу пьес составляли семейные бытовые драмы сэвамоно. Они имеют в своей основе вполне жизненный сюжет. Постоянными героями таких пьес были куртизанка, её соперница, и герой, находящийся в трудном положении выбора между ними.

Согласно традиции, пьесы в театре шли в строгом соответствии с сезонами года. Этого правила придерживаются и теперь.

Костюм театра КАБУКИ

- Театральные костюмы актеры надевают в несколько слоев, чтобы иметь возможность быстро сменить облик. Отличительной особенностью использования костюма в театре Кабуки в том, что здесь костюм никогда не использовался ни как признак конкретного исторического времени, ни для обозначения национальности. Костюмы были рождены на сцене театра и не имели конкретного прототипа в бытовом костюме.

Японская маска, как таковая, представляет собой грим актера. Сначала на видимые участки кожи наносятся белила, затем лицо покрывается щедрыми порциями красок, цвета которых имеет символистическое значение. В современной Японии японская маска, выполненная из дерева и раскрашенная, как лица классических героев театра кабуки, стала сувениром, продающимися в каждой торговой лавочке для туристов.

Сцена театра КАБУКИ

- Представление в театре Кабуки разыгрывается в особо оборудованном для этого месте. Приподнятые над землёй подмости окружены балюстрадой и закрыты высокой черепичной крышей с вогнутыми скатами. Крыша опирается на четыре столба. Подмости окаймлены широкой белой полосой крупного гравия, который означает речную отмель, служившую в старину местом, где давались представления. Кроме этого, полоса предназначена для дополнительного освещения сцены. Отражение белым песком солнечных лучей помогает создавать на сцене необычный световой эффект.
- Мавари бутаи — это вращающаяся сцена. Она впервые была создана именно в Японии свыше 300 лет назад. Лишь много позже это устройство, позволяющее быстро менять декорации, не нарушая последовательности действия, было внедрено за границей.
- В театре Кабуки существуют и некоторые другие характерные для него особенности. Например, авансцена ниже и много шире, чем в театрах Европы. Сама сцена представляет собой удлинённый прямоугольник, а не почти квадрат, как в других театрах. Занавес в театрах Кабуки сделан из красно-коричневых, чёрных и зелёных полос хлопковой ткани. Он не поднимается как в западноевропейских театрах, а отодвигается в сторону.

- Многие обычаи театра Кабуки живы и поныне – например, штраф, налагаемый на актера, который совершил на сцене какой-нибудь промах. Провинившийся должен угостить каждого актера, кто был занят в эпизоде, миской лапши. Если сцена была большой, штраф получался нешуточный.
- Театральное искусство Японии отражает всю многогранность культуры. Ни один росток, пробившийся на этой почве, не умирает. Древнее и новое мирно живут бок о бок. Классические театральные формы неприкосновенны, но не и появление новых традици

ИСТОЧНИКИ:

- <http://japanomania.ru/post/yaponskii-narodni-i-teatr-kabuki> Японский народный театр
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8> Кабуки.
Википедия
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE>
Театр Ноо. Википедия
- <http://bibliotekar.ru/japan/53.htm> История и культура Японии
- <http://www.nihon.ru/culture/theaters.asp>
Японские театры
- <http://www.tkana.narod.ru/html/kama/theatre.html> Очерки японской культуры