

Японский театр

Здание театра «Кабукидза» в Токио

Но (или Ногаку) -старейший вид японского театра. Сложился он в XIV - XV веках. Ранней формой этого вида искусства были гигаку и дэнгаку. Сведения об этих представлениях сохранились в памятниках письменности, отдельные виды их существуют и в современном японском театре. Первое представление гигаку было устроено в 612 году корейцем Мимаси. Позже гигаку были введены в ритуал буддийского богослужения.

Для подготовки профессиональных исполнителей в Сакураи (провинции Ямато) была создана специальная школа музыки и танца. Представления гигаку устраивались на открытых площадках буддийских храмов и монастырей. Обязательной частью представления было шествие в масках. За ведущим шествия шли музыканты и юноша, ведущий на поводу исполнителя, изображающего льва. Далее шли другие участники процессии -благородный принц в маске и пышном наряде орел, танцующий символический танец, изображавший борьбу со змеей девушки-годзе, которые разыгрывали комедийный эпизод… Далее следовали эпизоды, в которых выступали старик и ребенок, господин и слуга. Все сценки исполнялись в сопровождении религиозной музыки.

Сохранилось более 200 масок театра гигаку. Этот вид представления сменил бугаку и суругаку -здесь присутствовали комедийная пантомима, песни, танцы, акробатика.

В конце XVIII -начале IX века бугаку исполняли профессиональные актеры. Бугаку разыгрываются на деревянных помостах, сооруженных перед храмами или на дворцовых территориях. Центральная часть сценической площадки предназначалась для исполнения основных танцев. Она возвышалась над помостом и была покрыта ярко-красным лаком. Исполнители одеты в яркие костюмы и устрашающие маски, вырезанные из дерева и окрашенные в яркие цвета.

С двух сторон возле помоста устанавливались большие барабаны (дадайко) высотой более трех метров. Элементы бугаку послужили основой классического музыкального и танцевального искусства Японии. В представление суругаку включались придворные, ритуальные и сельские песни и танцы.

Так возникла особая форма театрального представления -суругаку-но, ставшая прототипом будущих представлений театра Но. Первые представления театра Но устраивались в буддийских монастырях, в замках аристократии и военных правителей -сегунов (из дома Асикага), взявших театр Но под свое покровительство.

Театр Но является изысканной театральной формой, хранящий принципы традиционного искусства. В основе его представления -текст, слагающийся из различных литературно-стилевых частей: ритмической прозы, стиха, ораторской и разговорно-бытовой речи. Эта первая драматургическая форма в японской литературе носит название екеку.

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.

В пьесе участвуют два актера -ситэ -действователь (протагонист), исполняющий главную роль, и ваки -подсобник. 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. От актера требуется разнообразная пластика: статичные позы в спектакле переходят в танец, выражающий драматическую кульминацию. Во время танца текст исполнителя передается хору, который сидит на сцене.

Актеры театра не прибегают к мимике, лица исполнителей и хористов неподвижны, отсутствует и грим. Только основной актер исполняет танцевальную кульминационную сцену в маске и парике.

Маска является главным средством выразительности в театре Но. Костюм актеров лишен бытовой конкретности и служит для создания цветовой гаммы спектакля. Бутафория в театре Но условна: основной сценический реквизит -это складной веер, с помощью которого исполнитель передает различные эмоциональные состояния. Действие сопровождается оркестр, состоящий из флейты, двух тамбуринов и барабана.

Театр Но соединяет в себе музыку, танец и драму, и законы сценического поведения в нем отличны от европейского театра, в котором всегда в центре был актер, передающий зрителям смысл происходящего. Театр Но более символичен -символичны и ритуальны жесты, цветовая гамма, маски.

Представления театра Но происходили на квадратной площадке, открытой с трех сторон и покрытой крышей, которая опиралась на четыре столба -такая же площадка сооружалась и в закрытом помещении, если там давался спектакль. С левой стороны площадки почти перпендикулярно к ней пристраивался мостик (хасигакари) -галерея, открытая для зрителей и ведущая за кулисы (вход прикрыт занавеской, которая поднимается при появлении актера).

Эта галерея является дополнительной сценической площадкой. Все сцены ситэ и ваки разыгрываются на отведенных для них местах сценической площадки. В глубине ее находится задник с изображением на золотом поле зеленой раскидистой сосны (символ долголетия, благожелательный привет зрителям). Задник остается неизменным в течение всего представления.

В театре Но нет декораций. У задника располагаются оркестранты, вдоль правой стороны площадки размещается хор. Ряды для зрителей -перед передней и левой сторонами площадки. В более позднее время зрители приходили на спектакли, имея на руках текст пьес.

Героями пьес театра Но являются боги -персонажи буддийского и синтоистского культов, а также мужчины -придворные аристократы, воины и люди из народа женщины -придворные дамы, наложницы и служанки. Есть в них еще и безумные люди, потрясенные горем, демоны -персонажи фантастического мира.

Маски различаются по возрасту -старик, старуха, молодой мужчина, молодая женщина. Имеют маски и свой облик -женщина красивая и безобразная, демон человекообразный и демон-зверь. Маски строго классифицированы, и число их достигает 200.

Создатели театра Но считали, что на сцене их театра представлено все многообразие мира. В пьесах показывается радостное, горестное, веселое и печальное, блестящее и унылое, малое и великое. 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.

В драматургии театр Но опирается на две эстетические концепции. Одна из них - подражание действительности (мономанэ), вторая -концепция внутреннего смысла (югэн). Свое выражение они находят в тексте, танце, музыке и сценическом движении.

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 человеком - потом стал богом, сначала он был воином -потом его загробным духом. Действие состоит из двух актов: герой и его судьба до превращения и после превращения (теперь исполнитель надевает маску).

Основателями театра Но считаются Канами Киецугу и его сын Сэами (Дэзами, 1333-1384), который был не только создателем пьес, музыки и танцев, но и теоретиком театра Но.

Труппа театра Но строилась по цеховому принципу и 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: известны были школа Кандзэ (Канами и Сэами), Компару, Хосе, Конго, Кита.

Кабуки -этот вид японского театра, сложившийся в XVII - XVIII веках. Слово «кабуки» в XVI веке обозначало всякую экстравагантность в одежде, манерах, поведении. Оно же применялось к бродячим актерам -исполнителям небольших сценок, фарсов с плясками и пением. Особой популярностью пользовались представления, исполнявшиеся женщинами, владевшими искусством пения и пляски. В начале XVII века была известна женская труппа, во главе которой стояла О-Куни.

В 1629 году по соображениям охраны общественной нравственности женские труппы были запрещены -их место заняли труппы, состоящие из мальчиков-подростков. В 1651 году были запрещены и эти труппы. С того времени начали формироваться труппы из мужчин, причем выработалось и стало постоянным особое амплуа исполнителей женских ролей (оннагата или ояма). Эти труппы выступали в постоянных помещениях крупнейших городов Японии -Киото, Осака и Эдо (Токио).

С конца XVII века искусство театра Кабуки становится профессиональным. 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.

Во второй половине XVIII века в репертуар театра Кабуки вошли дзерури - пьесы театра марионеток, достигшего к этому времени своего блестящего развития. Переноса на свою сцену спектакли марионеток, труппа театра Кабуки приспособлявала их к условиям своего искусства.

В спектаклях сохранился обязательный сказитель-рассказчик, который под аккомпанемент трехструнного сямисэна вел рассказ, актеры же в пантомиме воспроизводили действенные сцены. Под музыку исполнялись сцены боя, путешествия, излагались переживания героя.

Слияние в театре разных элементов искусства привело к формированию в театре Кабуки новой актерской техники - актер должен строго владеть определенной формой исполнения, состоящий из комплекса определенных чеканных движений и поз, характерных для того или иного персонажа. Свою строгую сценическую форму приобрела каждая эмоция, каждая сценическая ситуация.

Основной эстетический принцип Кабуки - «искусство находится на грани между тем, что есть, и тем, чего нет». В театре сложились амплуа: герой, злодей, молодая девушка, молодой человек, матрона, старик, комик. Ввиду замкнутой цеховой организации трупп Кабуки, преемственность шла от отца к сыну - на основе такой преемственности образовались актерские династии.

Частая смена места действия в спектаклях Кабуки требовала быстрой смены декораций - это достигалось путем применения вращающейся сцены, перенесения места действия на авансцену и ханамити («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.

В XIX - XX веках театр Кабуки продолжал меняться, развиваясь по преимуществу в направлении соединения традиций своего искусства с новыми темами и задачами, связанными с современностью.

