

СТАРИННЫЕ ЛЕГЕНДЫ ЯПОНИИ

Национальные театры кукол Японии

- Труппа имени Асахи Вакатэру (префектура Кагава) - Стиль «Сайбата-нингё-сибай»
- Театр марионеток «Миномуси» (префектура Хёго) - Стиль «Ито-аяцури-нингё»
- Труппа имени Корю Нисикава (префектура Токио) - Стиль «Хатиодзи-курума-нингё»

Екатеринбург, 2010 год, V международный фестиваль театров кукол «Петрушка великий».

ТРУППА ИМЕНИ АСАХИ ВАКАТЭРУ (ПРЕФЕКТУРА КАГАВА) - СТИЛЬ «САЙБАТА-НИНГЁ-СИБАЙ»

Руководитель - Асахи Вакатэру

Стиль «Сайбата-нингё-сибай» зародился в начале эпохи Мэйдзи (с 1868 по 1912 год) в селе Сайбата префектуры Коти (юго-западная часть Японии) и со временем распространился в соседней префектуре Кагава.

В первое время управление куклой осуществлялось только с помощью рук. Кукловодов скрывала ширма. Надо заметить, что традиция кукольного театра в Сайбата со временем прервалась. Но сегодня благодаря сохранению этого вида искусства труппой имени Асахи Вакатэру она вновь восстановлена, в префектуре Коти работает несколько трупп в стиле «Сайбата-нингё-сибай».

«Самурай Ивами Дзютаро — победитель змия»

Это фрагмент спектакля, подготовленный труппой специально для зарубежного зрителя. В Японии обычно показывается часовой фрагмент этой постановки, полная продолжительность которой когда-то составляла 4 часа. Рисунок полной версии спектакля на сегодняшний день утрачен и не может быть восстановлен.

Действующие лица и исполнители:

Ивами Дзютаро – Асахи Вакатэру Третий

Тайрано Ятоудзи – Асахи Кинсиро

Большая змея – Икэхара Ёсими

В конце XII века в Японии развернулась гражданская война между находившимся у власти кланом Тайра и кланом Минамото, которая закончилась победой последнего. В ходе этой войны среди самурайского сословия сложилась традиция ритуального самоубийства после проигранного сражения, чтобы избежать позора плена или ответственности за исход боя.

Ритуальное самоубийство заключалось либо во вспарывании живота (харакири), либо в утоплении (при сражении на море). Некоторые самураи из клана Тайра избежали смерти и нашли прибежище далеко в горах. Сменив имя, лишившись всего, они выжили, но жили, питая злобу против своих врагов – клана Минамото. В Японии сложилось множество легенд, посвященных уцелевшим самураям. В конце периода Мэйдзи (около 1890-х годов) такие легенды часто становились основой для театральных постановок.

Кукольный спектакль «Самурай Ивами Дзютаро – победитель большого змия» родился в период 1890-1900 гг. из соединения легенды о самурае Тайрано Ятоудзи и народной сказки «Ивами Дзютаро».

Большой змий держит в страхе всю округу, проглатывая людей. Так он съел слепого массажиста Тёбо-Ить. Это тело военачальника клана Тайра самурая Тайрано Ятоудзи, который смертельно раненным после проигранного клану Минамото сражения бросился в пруд, превратилось после смерти в змия, а его злая душа вселилась в тело девушки Ойто. Ведь Ойто (девушка из купеческой семьи), встретившись с Тайрано случайно на улице, влюбилась в него с первого взгляда и ждет от него ребенка. Теперь злая душа Тайрано мучает ее.

У купца (отца Ойто) останавливается на ночлег самурай Ивами Дзютаро. Ему становится жалко девушку, он отправляется на бой со змием, чтобы освободить Ойто, и побеждает его. Дзютаро обещает поставить памятник, чтобы душа Тайрано Ятоудзи успокоилась.

ТЕАТР МАРИОНЕТОК «МИНОМУСИ» (ПРЕФЕКТУРА ХЁГО) - СТИЛЬ «ИТО-АЯЦУРИ-НИНГЁ» (КУКЛА, УПРАВЛЯЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ НИТЕЙ, - МАРИОНЕТКА)

Руководитель - Иймуро Койчи

Театр марионеток «Миномуси» был основан в 1975 г.. «Миномуси» — это японское название бабочки-мешочницы, которая по-латински называется Психея. Создатель театра актер Иймуро Койчи до этого работал в известном традиционном театре марионеток «Такэда». Сохраняя его приемы управления куклой с помощью нитей, театр «Миномуси» играет как традиционные, так и современные оригинальные постановки. Спектакли театра можно увидеть не только в детских садах и школах, но и по телевидению. Театр сам изготавливает театральные кукол, что для Японии является редким случаем, и славится своими куклами среди кукольных трупп страны восходящего солнца. На сегодняшний день специалистами театра создано более тысячи марионеток. Несколько их кукол выставлены в Музее традиционного театрального искусства в Осаке.

«Танец льва»

Артист-кукловод - Иймуро Койчи

Это японский традиционный танец льва-марионетки. Два танцовщика стараются заставить льва вести себя перед публикой величественно, но у того получаются только смешные движения. Лев предпочитает гоняться за бабочками.

«Танец „Саги-мусумэ“ (Танец девушки-цапли)»

Артист-кукловод - Иймуро Койчи

Под песню «Саги-мусумэ» часто исполняются танцевальные номера в театре «Кабуки». Традиционное пение «нага-ута» - это повествование о девушке-цапле, которая страстно влюбилась в юношу.

Непрерывно идет снег. На краю пруда стоит одинокая девушка в белом кимоно с зонтиком. Это дух. Это цапля, принявшая облик девушки. Она влюбилась в юношу и страдает из-за этой недопустимой любви.

Чтобы разогнать свою грусть, она начинает танцевать. Ее танец - это рассказ о ее любви: здесь и страсть, и жалоба на холодность юноши. Очарование танцу придает зонтик. Снегопад превращается в снежную бурю, с которой девушка-цапля не в силах справиться. Слабеют ее крылья. Замирает последний вздох.

Номер «Отемоян»

Артист-кукловод - Иймуро Койчи

«Отемоян» означает женщину родом префектуры Кумамото, так как ее личное имя Отемо, а «ян» в местном диалекте Кумамото означает «сан» (господин/госпожа). Шуточная народная песня «Отэмоян» построена на игре слов и выражает противоречивые чувства молодой жены.

Героиня песни вышла замуж, но не стала устраивать пышного свадебного обряда, так как ее муж некрасив, его лицо всё покрыто оспинами. Но ведь девушка выбирает мужчину не за внешний вид, а у мужа такой красивый кисет для табака и серебряный мундштук. Пусть за другими волочатся парни с лицами, гладкими, как тыква, хотя это и вызывает зависть.

Под аккомпанемент песни на сцене создается особый кукольный мир. Это оригинальное представление театра «Миномуси».

ТРУППА ИМЕНИ КОРЮ НИСИКАВА (ГОРОД ХАТИОЗДИ, ПРЕФЕКТУРА ТОКИО) - СТИЛЬ «ХАТИОЗДИ-КУРУМА-НИНГЁ» (КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА КОЛЯСКАХ ИЗ ГОРОДА ХАТИОЗДИ)

Руководитель - Корю Нисикава Пятый

Кукольный театр на колясках («курума-нингё») был создан с целью управления планшетной куклой одним актером, так как в существовавшем на тот момент театре кукол бунраку для этого были необходимы три человека. Кукловод «курума-нингё» во время представления сидит на сиденье на колесах (коляске), и в таком положении управляет куклой. Благодаря этому кукловод и соответственно кукла, высота которой около метра, могут плавно и в тоже время стремительно передвигаться по сцене. В самом начале деятельности труппы ее основатель Корю Нисикава использовал в представлении речитатив, называемый «сэккё-буси», сейчас же в основном спектакли идут в сопровождении «гидаю»-рассказчика, ведущего повествование под аккомпанемент сямисэна.

Но труппа не ограничивается только традиционной исполнительской манерой. Она охотно сотрудничает как с японскими коллективами других стилей, так и с зарубежными труппами.

Танец «Нинин-Санбасо»

Исполнители - Корю Нисикава Пятый, Нисикава Рюдзи

В древности в Японии во время молитвенных действий, направленных на достижение мира, плодородия и долгой жизни, люди исполняли ритуальные танцы, называвшиеся «Санбасо». Эти танцы носили магический характер, их корни уходят в синтоистское богослужение (или верование).

Позднее в средние века в рамках театра Но был выработан новый стиль исполнения «Санбасо». В новое время эти танцы вошли также в репертуар театра Кабуки и кукольного театра, где они исполнялись в качестве поздравления всех собравшихся по случаю начала спектакля или в качестве молитвы об успехе представления.

Особенностью танца «Санбасо» являются энергичные притоptyвающие движения ногами, которые обозначают молотьбу рисовых колосьев, служат подавлению в мире зла, выражают молитву о богатом урожае.

Само название «Санбасо» означает «Окина (старик) из театра Но». У японцев Окина является богом творчества. «Нинин» переводится как два человека. Таким образом, «Нинин-Санбасо» - это «Санбасо», исполняемый двумя танцорами.

«Легенда о любви ученика монаха Антин и принцессы Кийохимэ. Сцена на реке Хидака»

Принцесса Кийохимэ - Корю Нисиква Пятый

Лодочник - Нисикава Рюэди

Гидаю (рассказчик) - Такэмото Косикоу

Исполнитель на сямисэне - Цурусаву Кадзу

«Сцена на реке Хидака» - это финальная сцена большого повествования «Легенда о любви ученика монаха Антин и принцессы Кийохимэ», полная версия которого когда-то игралась около 12 часов. Сегодня в кукольном репертуаре сохранились четыре самостоятельных фрагмента этой легенды.

Принцесса Кийохимэ (чье имя в переводе с японского означает Чистота) - представительница знатного рода Масаго из города Кий (ныне префектура Вакаяма). Однажды в столице она увидела ученика монаха по имени Антин. Он был так красив, что принцесса влюбилась в него с первого взгляда, не догадываясь о том, что под видом ученика монаха скрывается от врагов принц, сын самого императора.

Принцесса сообщает о своем чувстве отцу. Отец Кийохимэ знает, что юноша является сыном императора и что у него уже есть невеста. Но, храня чужую тайну, он не рассказывает об этом дочери и не останавливает ее в стремлении пригласить Антина на свидание.

Принцесса отправляет ему приглашение на свидание. Но в назначенный день он не приходит. От этого отказа Кийохимэ теряет голову и начинает поиски Антина. Наконец она узнает, что прибежищем ему служит храм Доздойо, расположенный за рекой Хидака. Она приходит на берег реки и зовет лодочника в надежде, что он перевезет ее на другой берег. Но лодочник отказывает ей. Он грубовато советует ей отправляться восвояси домой. От его слов в ее душе любовь превращается в ненависть. Ревность змеей поднимается в ее душе. От слез девушки река Хидака выходит из берегов.

Подталкиваемая чувствами обиды и мести, принцесса бросается в воды реки, чтобы самой ее переплыть. Лодочник видит ее отражение в воде. Это большая рогатая змея. И в страхе убегает. Оказавшись в воде, принцесса Кийохимэ действительно превращается в грозную змею.