

- Чадо (Чайная церемония)
- Кото (Японская арфа)
- Кадо (Составление цветочных композиций)
- Гагаку (музыка императорского двора)
- Кёгэн (Древняя комедийная пьеса)
- Киомай (танец в Киотском стиле)
- Бунраку (Кукольный спектакль)

茶道 Чадо (Чайная церемония)

Ритуал наслаждения чаепитием зародился в Китае примерно в 8-ом веке, а в Японию был привезен исповедующими дзэн-буддизм священниками, которые популяризировали его на протяжении нескольких веков, охватывающих периоды Хэйан и Камакура. Изначально чай употреблялся в дзэнских храмах, а также был популярен среди аристократов благодаря его лекарственным свойствам, однако постепенно он стал изысканным напитком, доступным для более широких слоев населения. В конце Сенгоку, или периода Сражающихся Царств, чай стал популярным среди богатых торговцев и феодалов. Чадо, или чайная церемония, окончательно была сформирована торговцем чая Сэн-но Рикю. Составляющими идеального чаепития согласно Сэн-но Рикю являются вакэйсэйджаку или «гармония, уважение, чистота и спокойствие», эти идеалы заложены в основу чайной церемонии и по сегодняшний день. Во времена периода Эдо традиция чайной церемонии и ее вариации раскололись на различные школы и секты, однако обычаи и традиции, связанные с чаепитием, оказали сильное воздействие на японскую культуру и стиль жизни, которое ощутимо и сегодня. Стиль церемонии, демонстрируемый в Уголке Гион (Gion Corner), называется рю-рей-шики, и был специально разработан, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос на участие в церемонии со стороны иностранных гостей и японских туристов, одевающихся по западному образцу.

箏 Кото (Японская арфа)

Кото или арфа была завезена в Японию из Китая около 1 300 лет назад. Первоначально это был музыкальный инструмент, на котором играли при императорском дворе, однако в период средневековья исполнительский стиль под названием цукуси-рю получил развитие. В Западной Японии основной традиционной школой является Икута, тогда как в области Эдо (Токио) доминирует школа Ямада. Инструмент используется для исполнения множества лирических циклов и припевов, часто в сопровождении сямисэн, кокию, и сякухати. Эти изящные, величественные звуки стали любимой музыкой народа Японии, звучание этой музыки, которая воплощает классический стиль, по-прежнему захватывает сердца японцев и по сей день.

華道 Кадо (Составление цветочных композиций)

Люди издавна ценили красоту цветов. Считается, что в Японии красоту цветов в горшках и сосудах оценили еще около 1 500 лет назад, когда там появился буддизм и вместе с ним обычай возложения цветов на могилы. По мере того, как в период Момояма по всей стране распространялась культура чаепития, украшать чайную комнату цветами, как подобает особому случаю, стало обычной практикой. Популярность культуры составления цветочных композиций росла, и со временем разделилась на несколько школ, которые совершенствовали не только технические навыки, но пошли дальше и стали позиционировать ее как искусство с различными правилами. Искусство составления цветочных композиций носит религиозную и этическую нагрузку помимо просто составления букета. Существует шесть основных типов икебаны: татибана (рикка), сёка (сейка), дзюка, нагэирэбана, исёбана и зенэйка. Татибана изначально применялась в качестве символа поклонения в буддистских храмах, а затем перевоплотилась в стиль украшения жилых помещений. В течение периода Эдо она стала наиболее распространенной формой цветочных композиций, и продолжала формировать основы того, что мы сейчас считаем икебаной. Стиль сёка (сейка) является формой икебаны, его история, как и в случае стиля татибана (рикка), начинается с середины периода Эдо. В его традиционную устоявшуюся форму пытаются включить другую природную растительность. Более современными формами икебаны являются нагэирэбана и дзюка. Это тот же самый тип икебаны, и эту икебану можно разместить в вазе и она будет смотреться как обычный букет цветов. Приемы очень похожи, но при использовании стиля нагэирэбана ваза в большинстве случаев будет керамической, или будет использована бамбуковая корзина. Поскольку для стиля дзюка часто используются керамические чаши, методы, применяемые для представления икебаны различаются.

雅楽 Гагаку (музыка императорского двора)

В течение периода примерно в 500 лет, охватывающего времена правления императоров Одзина и Сему, а также принца Сётоку, в Японии появилось множество музыкальных инструментов и музыкальных стилей. С Корейского полуострова была завезена музыка царств Силла, Пэкче и Когуре, а с Индийского субконтинента - Чампа. Это послужило дополнением к музыке гигаку из Южной Азии, Танской музыке из Китая и музыке царства Пархэ на севере. Некоторые из этих музыкальных стилей уже исчезли, хотя все же стоит отметить, что согласно заверениям императора Ниммё, правившего во времена эпохи Хэйан, иностранные музыкальные тенденции стали частью местной музыки. В этот период также происходили значительные изменения, касающиеся набора музыкальных инструментов, используемых в представлениях. В частности, состав инструментов был изменен таким образом, чтобы он больше подходил для исполнения императорской придворной музыки и буддистской музыки. Также сочинялись новые музыкальные произведения. Главными среди этих древних музыкальных композиций являются бардовские песни и инструментальные пьесы. Последние включают в себя множество произведений, частью которых являются танцы. В Уголке Гион (Gion Corner) исполняются музыкальные произведения в сопровождении танцев.

В число наиболее известных произведений входит Король Лан Лин и традиционный японский танец насори.

狂言 Кёгэн (Древняя комедийная пьеса)

Кёгэн это своего рода комедийная пьеса, которая исполняется в перерывах между драматическими представлениями театра Но. В жанре Кёгэн используется обыденный язык соответствующего времени. Выступления в этом жанре начались в 15-ом веке. К истокам Кёгэн можно отнести примитивные акробатические сценки, которые, как полагают, являлись представлениями, исполняемыми согласно обету в ходе ритуалов, проводимых в храмах, в качестве молитвы за успешную посадку и сбор урожая.

Начиная с 16-го века, Кёгэн при поддержке сегуната получил распространение среди широких слоев населения, а внутри сословия воинов изучение пьес в жанре Кёгэн рассматривалось как элемент общей грамотности.

Одна из наиболее примечательных особенностей Кёгэн состоит в том, что в тех случаях, когда театр Но стремился изобразить фантастическую обстановку или невообразимые трагедии, Кёгэн был комичен, но одновременно реалистично представлял жизнь современного общества.

В настоящее время существуют два стиля Кёгэн: школа Окура и школа Изуми. В Уголке Гион (Gion Corner) жанр Кёгэн представлен в стиле школы Окура.

Кёгэн: Бошибари — Краткое содержание

Таро и Дзиро - два молодых ленивых вассала, которые всегда напиваются, пока их хозяина нет. Их хозяин знает об этом и в один день поручает Дзиро испытать на практике его навыки с шестом. Его хозяин быстро с ним справляется и связывает ему обе руки. Таро понимает в чем дело и находит это весьма забавным, но его хозяин также связывает и его руки. Свяжав обоих, хозяин говорит им, что ему нужно отлучиться. В то время пока его нет, Таро и Дзиро освобождаются и напиваются. В конечном итоге, они танцуют и веселятся как безумные.

◆ 京舞 Киомай (танец в Киотском стиле)

Существует два основных вида японского танца. Один из них называется одори. Одори в значительной степени опирается на традиции театра кабуки, который получил развитие в эпоху Эдо и характеризуется движениями, четко представляющими эмоциональные состояния. Май или Киомай, в свою очередь, произошел из западной Японии, и поскольку его корни упираются в традиции театра Но, он стремится выразить богатство эмоций при помощи относительно ограниченного размаха движений. По этой причине его иногда называют «сидячий театр». Эта форма театра появилась в Киото (номинальной столице) во времена эр Бунка и Бунсей, относящихся к периоду Эдо. Киомай произошел от сдержанных, элегантных танцев императорского двора. В этом стиле танца смешаны естественные и культурные элементы столичного города Киото, который к тому времени осуществлял правление на протяжении тысячелетия. Этот изящный и изысканный стиль танца стал ассоциироваться с Киото. Фестиваль Мияко Одори, который проводится каждую весну, представляет в основном танец в Киотском стиле. Исполняемые во время фестиваля гейшами и майко района Гион в Киото танцы, в совокупности с костюмами потрясающей красоты, являются воплощением грации и великолепия.

◆ 文楽 Бунраку (Кукольный спектакль)

Кукольный театр, рассчитанный на массовую аудиторию, был создан артистами-кукловодами в эпоху Нара. Считается, что эти артисты были людьми с азиатского континента, которых выбросило на мель на Японские острова. В дополнение к кукольным представлениям, они были искусны в исполнении многочисленных форм других развлечений. Считается, что женщины, например, пели и обеспечивали комфорт гостям. В период Муромати эти артисты стали специализироваться на кукольных представлениях.

Традиционно считается, что искусство устного рассказа (дзёрури) произошло в период Кюроку в начале 16-го века от слепых священников, играющих на лютне (бива хёши), которые рассказывали Повесть о доме Тайра Согласно легенде, слово дзёрури, которое изначально являлось религиозным термином для обозначения типа хрустали, стало синонимом драматического повествования с распространением Сказки о хрустале из двенадцати глав, истории любви Ушивакамару и «Хрустальной Принцессы», о которой повествовал слепой священник, играющий на лютне.

Примерно в середине 16-го века в период Эйроку сямисэн (лютня) была доставлена в Японию из Королевства Рюкю (Окинава), тем самым открыв новую эру музыкального сопровождения. Во время периода Кейтё в начале 17-го века традицию игры на лютне переняли исполнители Нишиномия, которые дали толчок развитию кукольного театра.

Это исполнительское искусство впоследствии приобрело широкую популярность и достигло масштабов народного искусства. Первые «классические» сказки дзёрури были собраны и обобщены Такэмото Гидайю, они до сих пор известны как Гидайю-буши («песни, в исполнении Гидайю»). Кукольный театр также развивался, и в 1732 году (Кёхо 17) был разработан метод, с помощью которого трое кукловодов могли управлять одной куклой.

Драмы Гидайю служили исключительно в качестве популярного развлечения, в их основу была положена обычная жизнь жителей Осаки. Их популярность возросла и достигла своего пика в период Эдо.

Жанр Гидайю Кёгэн, который ловко с тонкостями изображает человеческие эмоции, опирается на отточенные навыки множества исполнителей. И благодаря им это искусство живет и сегодня.

Дочь бакалейщика Ошита:

Пожарная сторожевая башня — Краткое содержание

Существует сохранившаяся версия произведения известного драматурга Ки-но-Кайона Дочь бакалейщика Ошита, но наиболее полной является та версия, которая была впервые исполнена в апреле 1773 года (Анэй 2) в Кита Хориз, Осака. Эта версия является результатом совместной работы Суга Сасуке, Матсуда Вакичи и Вакатаке Фуэми. Пьеса в восемь актов под названием Датэ мусумэ кой но хиганокэ является интерпретацией Дзунсоку Эдо Мурасаки (над ней работал Таменага Таробей и др.; впервые исполнена в 1744 году). Только шестой акт (Бакалейщик) сохранился до наших дней в традициях бунраку, и в большинстве случаев исполняется только конец акта - «Сторожевая башня».

В рассказе повествуется о том, что молодая чистосердечная девушка Ошита должна доставить ее любимому, монаху- послушнику в храме Кисшо-ин по имени Китизабуро, необходимый ему меч. Она должна сделать это до наступления полуночи, иначе он может быть убит. Из-за установленного в городе комендантского часа, все ворота закрываются на ночь, и ходить по улицам запрещено. Ошита поскользывается из-за сильного снегопада, когда взбирается на пожарную сторожевую башню, что, конечно, запрещено если нет пожара, но она может позвонить в пожарный колокол и ворота откроются. Эта сцена является одним из самых значимых проявлений мастерства искусства кукольного театра в Датэ мусумэ кой но хиганокэ.

Объединенный фонд общественного значения Киотского традиционного музыкального искусства «Ookini Zaidan»

Зал Ясака, 570-2 Гионмачи Минамигава, Хигашияма-ку, Киото
Тел. : +81-(0)75-561-1119
URL : <http://www.kyoto-gioncorner.com/global/ru.html>