

Алексей Горбунов

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР БУНРАКУ В ПРОСТРАНСТВЕ ЯПОНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена феномену японского кукольного театра Бунраку.

Ключевые слова: бунраку, оmodзукаи, ашидзукаи, хидаридзукаи.

Кукольный театр бунраку является одним из феноменов японской культуры. Он занимает в Японии особое место и имеет многовековую историю развития. Считается, что первоисточником бунраку послужили древние ритуалы, где куклы символизировали усопших. В VII веке установилась связь с Китаем, откуда японцы переняли некоторые типы кукольных представлений. С периода Хэйан (VIII–XII вв.)¹ сохранились письменные упоминания о странствующей труппе кукловодов. Есть сведения, что они пользовались тряпичными куклами, которые надевались на руку как перчатки. Бунраку сформировался в конце XVI – начале XVII века, в период Эдо², когда кукольное представление объединилось с традицией народного песенного сказа – дзёрури: это особый жанр драматической ритмизованной прозы, которая предназначалась для речитативного пения.

Как правило, кукольный театр ассоциируется у большинства людей с детским развлечением, однако тематика бунраку исключительно взрослая. Сюжетные линии большинства из них запутанны и сложны. Безнадёжная любовь, убийство, ревность, предательство – это всё мастерски скомбинировано в неповторимых сочетаниях с характерным остро закрученным сюжетом. Чрезвычайно популярной стала тематика самоубийства³, неспособность

¹ Слово «Хэйан» можно трактовать как «спокойствие, мир»: это исторический период, охватывающий 794–1185 годы.

² Период в Японской истории (1603–1868). Его называют «золотым веком» японской поэзии и литературы.

³ В 2009 году на VIII международном театральном фестивале имени А. П. Чехова в Москве был показан специально привезённый из Японии спектакль театра бунраку «Самоубийство влюблённых Сонэдзаки» по одноимённой пьесе Тикамацу Мондзаэмона, написанной прославленным драматургом в 1703 году. В основе сюжета – история двух молодых людей, напоминавшая шекспировских героев Ромео и Джульетту.

разрешить конфликт и справиться с трудностями. Такие пьесы зачастую были основаны на случаях из реальной жизни. Как оказалось, постановки повлияли на многих людей последовать примеру актёров и покончить жизнь самоубийством. В связи с этим власти Японии приняли решение запретить спектакли подобного рода.

Кукловоды в театре *бунраку* делятся на три категории: *омодзукаи* (главный кукловод), который управляет головой и правой рукой куклы; *хидаридзукаи*, управляющий левой рукой, и *ашидзукаи*, контролирующей работу ног. Чтобы было легче координировать действия остальных кукловодов и держать марионетку примерно на уровне человеческого роста, *омодзукаи* надевает деревянные туфли *гета*⁴ на высоких подставках. Согласно традиции, кукловоды в *бунраку* одеваются в чёрные одежды с чёрными капюшонами, которые скрывают их лица от зрителей. Через какое-то время зрители перестают их замечать – внимание публики концентрируется на куклах. Лицо же главного кукловода может быть открытым для публики, если артист известный, однако по ходу действия на нём не должно отражаться никаких эмоций. В Японии кукловоды *бунраку* считаются невидимыми, они буквально сливаются с марионетками и передают мельчайшие эмоции своих персонажей. Подобное не встречается нигде в мире! Здесь очень важна координация всех трёх актёров, поскольку от них зависит, насколько живой будет выглядеть кукла. С второстепенными персонажами, не имеющими подвижных пальцев и черт лица, работает только один кукловод. Начинающие кукловоды обычно отвечают за управление ногами куклы. В среднем, движение по карьерной лестнице в данной профессии занимает по десять лет на каждой должности.

Отдельного внимания заслуживает рассказчик – *гидаю*. Несмотря на то, что анимированные куклы являются главной особенностью *бунраку*, многие зрители в первую очередь сосредотачиваются сначала именно на нём. И поэтому не

⁴ Японские традиционные деревянные сандалии, имеющие форму скамеечки.

удивительно, что *гидаю* получает самые восторженные аплодисменты от зрителей. Его вокальный диапазон невольно поражает слух и воображение слушателя. *Гидаю* повествует основную историю, а также озвучивает все диалоги и пение кукольных персонажей. Рассказчик может иллюстрировать эмоциональные резкие выкрики, изображать звуки природы и имитировать даже выстрелы. Самое сложное в работе *гидаю* – попадать своими репликами в движения губ кукол. Партия *гидаю* включает в себя три типа художественного высказывания: *котоба* – это разговоры и диалоги; *дзи (дзиай)* – пение, чередуемое с игрой на *сямисэне*⁵; *фуши* – эмоционально насыщенные песни под тихий аккомпанемент *сямисэна*. Овладение искусством повествования требует многих десятилетий напряжённой работы, и только опытный мастер позволяет себе привносить небольшие изменения по ходу рассказа, однако по-прежнему оставаясь в рамках устоявшихся с древних времён канонов. Искусство повествования *гидаю* неразрывно связано с сопровождением на *сямисэне*. Как совместная работа трёх кукловодов заставляет зрителей верить в то, что марионетки живые, сотрудничество рассказчика и исполнителя способствует тому, что обычный текст превращается в выразительную музыкальную драму. Примечательно, что если сложить возраст главного кукольника, декламатора и аккомпаниатора на *сямисэне*, в сумме должно получиться более 200 лет. Эту традицию японцы чтут до сих пор.

Необходимо отметить, что кукольные театры развивались независимо друг от друга в разных регионах мира, в том числе и в Японии. На данный момент трудно определить, кто первым придумал использовать куклы в качестве артистов на сцене, но такие спектакли быстро обрели популярность и остаются актуальными даже сегодня. ЮНЕСКО включила *бунраку* во Всемирный список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

⁵ Сямисэн – трёхструнный щипковый музыкальный инструмент с безладовым грифом.

1. Елисеєфф В., Елисеєфф Д. Японська цивілізація. – М.: У-Факторія, 2006. – 528 с.
2. Кужель Ю. Японський театр Нінгё Дзёрури. – М.: Наталіс, 2004. – 479 с.
3. Keene D. Bunraku: The Art of the Japanese Puppet Theatre. – Tokyo: Kodansha, 1965. – 85 с.

Горбунов Олексій. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Тетяна Карташова. Саратовська державна консерваторія імені Л. В. Собінова. Стаття присвячена феномену японського лялькового театру Бунраку.

Ключові слова: бунраку, оmodзукai, ашідзукai, хідарідзукai.

Gorbunov Alexey. Antipova Victoria, Scientific supervisor - doctor of Art, professor Tatyana Kartashova. The Saratov State Conservatory named after L.V.Sobinov. The article is devoted to the phenomenon of the Japanese puppet theater Bunraku.

Keywords: bunraku, omodzukai, ashizukai, hidarizukai.