Музыка Японии

<http://encycl.yandex.ru/norobot/japan/m85.htm>

[Игра на барабанах](http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=japan/m85.htm&encpage=japan)

Впервые значительную эволюцию в своей истории японская музыка претерпела в период Хэйан (794–1185). По мере того как музыка, которая пользовалась популярностью среди простых людей, все более усложнялась, усваивались и модифицировались все виды музыки предшествующих двух столетий из различных стран Азии, явственно приобретая японские характерные черты. Гагаку стала той музыкой, которая исполнялась главным образом при дворе перед аристократией и высшим сословием.

Гагаку подразделяется на три категории: оригинальная иностранная музыка, чисто японская музыка и музыка, сочиненная в Японии с использованием веяний других стран. Характерный жанр гагаку уходит своими корнями в Китай, Корею и другие страны, расположенные в Юго-Восточной или Южной Азии, и подразделяется на два типа, а именно: тогаку, или музыку китайского происхождения, и комагаку, или музыку корейского происхождения. Это оркестровая музыка без какой-либо вокальной партии. Музыка, сопровождаемая танцем, называется бугаку.

Чисто японская музыка, называемая кокуфу-кабу, или японский песенный танец, является вокальной музыкой, исполняемой под аккомпанемент инструментов. Она основана на весьма древней музыке, исполнявшейся как во время ритуалов у мест поклонения, так и в ходе дворцовых церемоний. Последняя категория включает в себя саибара, ведущую свое происхождение от народных песен, и роэи, используемую как сопровождение при декламации китайских поэм.

Инструменты, используемые в гагаку, состоят из губных гармоник, инструментов флажолетного типа, флейт, барабанов и цитры. Аранжировка этих инструментов различается в зависимости от жанра музыки.

В дополнение к гагаку в период Хэйан сформировался другой важный музыкальный стиль - сёмё. Он представляет собой вокальную музыку, использовавшуюся в ходе буддистских служб, которая стала весьма значительным источником японской вокальной музыки, развившейся позже.

В период Камакура (1185–1333) и на протяжении эпохи Муромати (1333–1568) наблюдался неуклонный рост народного театрального искусства, произраставшего из ритуальных пьес и из крестьянских танцев, исполнявшихся в связи с посадкой риса. К концу ХIV в. получила развитие художественная драма но со своей собственной музыкой, носящей название хогаку, и танцем, известным как симаи. Но - это высокостилизованная символическая драма, которая обычно исполняется несколькими актерами-мужчинами и музыкантами. Главный герой часто носит маску, которая соответствует его роли.

В хогаку имеется два элемента: вокальный и инструментальный. Вокальная часть, носящая название утаи, исполняется обоими актерами и хором из восьми певцов и повествует о каком-либо событии. Эта вокальная часть, которая происходит от сёмё (буддистского сказа), включает в себя песнопение и речь, стилизованные под определенный образец интонации. Пение не всегда сопровождается исполнением на музыкальных инструментах. Инструментальная часть, известная как хаяси, состоит из бамбуковой флейты и трех барабанов.

Хогаку пользовалась покровительством высшего военного сословия. После Реставрации Мэйдзи, когда старая иерархия была отброшена, были сделаны попытки завоевать поддержку и среди широкой публики.

Период Адзути-Момояма (1568–1600) важен с точки зрения исторического развития нескольких инструментов. Примитивная флейта претерпела модификацию, превратившись в художественную сякухати, в то время как старая дворцовая цитра стала более звучной кото. Сямисэн (трехструнная гитара типа балалайки) также приобрел свой нынешний вид. Все три инструмента различными путями стали крайне популярными в эпоху Эдо (1600–1868).

Сякухати первоначально являлась любимым инструментом бродячих буддистских монахов. Хотя сякухати превратилась в чисто музыкальный инструмент, исполнение на котором ведется музыкантами, сольные номера с сильным религиозным значением до сих пор считаются наиболее важными из музыки, исполняемой на сякухати. Началось также использование ее вместе с сямисэном и кото для чисто музыкального исполнения без выделения религиозной подоплеки.

Сямисэн используется как аккомпанемент в двух типах вокальной музыки - мелодичном пении и сказительном пении. Первый тип имеет два отличных друг от друга направления - дзиута и нагаута. Дзиута давала удовольствие как чистая музыка, музыка сама по себе. Нагаута сформировалась как аккомпанемент для танца в традиционных драмах Кабуки.

Сказительное пение также имеет несколько музыкальных стилей, таких как гидаю-буси, киёмото, токивадзу и синнай. Гидаю-буси используется главным образом в кукольном театре Бунраку в качестве повествовательной его части. Киёмото и токивадзу часто используются в качестве аккомпанемента для танца в Кабуки. Но они также исполняются и как отдельная музыка, как это делается в случае с синнай.

Во времена эпохи Эдо сямисэн стал любимым инструментом для развлечений как в небольших районах, так и в крупных городах.

Сякухати, кото и сямисэн часто сводятся в трио для исполнения чисто музыкальных произведений.

Огромное число народных песен существует в различных районах Японии. Большинство этих песен первоначально ассоциировалось с религиозными событиями или ежедневным трудом, таким как обработка земли, рыболовство, работа в горах, извоз. Впоследствии, поскольку стиль жизни, который генерировал такие песни, резко изменился, они утратили свою связь с первоначальными функциями и теперь в основном исполняются либо как произведения фольклорного искусства, либо на досуге, для развлечения. К тому же и региональная принадлежность каждой песни была почти утрачена вследствие развития средств массовой информации. Подавляющее большинство народных песен, поющихся сегодня, было сложено в эпоху Эдо и период после нее. Хотя происхождение народных песен, по существу, анонимно, в двадцатых годах ХХ столетия некоторые одаренные поэты и композиторы, заинтересовавшись фольклорным искусством, создали ряд произведений в традиционном стиле. Существует два основных музыкальных стиля народных песен - один со свободным ритмом и другой с десятичным ритмом. Первый тип песен исполняется одним певцом, иногда под аккомпанемент сякухати. Другой тип теперь часто сопровождается барабанами или сямисэном. Народные песни пользуются популярностью главным образом среди старших поколений.

Японская популярная музыка, естественно, пользуется поддержкой наибольшего числа горячих поклонников, но есть и любители американского джаза и поп-музыки, французских песенок, латинской музыки из Южной Америки, серенад Италии... В последнее время рок, соул и народная музыка из США завоевали широкую популярность, в особенности среди более молодых поколений.

Песни, ставшие хитами в Европе и США, почти мгновенно получают распространение и в Японии, а записи их оперативно поступают в продажу. Широкий спектр иностранных исполнителей постоянно и очень успешно гастролирует в Японии. Их песни затем иногда исполняют и японские популярные певцы - либо на языке оригинала, либо в переводе на японский.

Музыкой, которая пользуется самой широкой поддержкой со стороны публики вообще, является японская оригинальная популярная музыка, прозванная каёкёку. Людям нравится не только слушать песни каёкёку на концертах в живом исполнении, по радио и телевидению, но также и петь их под записанный оркестровый аккомпанемент в барах или дома. Основные стили каёкёку появились в 10–20-е гг. ХХ столетия. Они проистекали из музыкальных стилей тех песен, которые обычно сочинялись для целей школьного образования. Гаммы, используемые в школьной музыке и каё-кёку, представляют собой смесь западной и японской гаммы. Мелодии, основанные на пятитональных гаммах, часто характеризуются трелями и фиоритурами, которые обычно встречаются в традиционных народных песнях более раннего времени. Сохраняя такого рода базовый стиль в качестве главного элемента каёкёку, ее форма в то же время была в значительной мере расширена под влиянием западных популярных песен. В подборках нового стиля мелодии становятся более сложными, а ритм более четко выраженным путем громко отбиваемого такта.

В шестидесятых годах английская рок-группа "Битлз" и американские певцы стиля кантри, такие как "Питер, Пол и Мэри", "Четверо Братьев", Джоан Баэз, оказали огромное влияние на молодежь тех дней. Молодое поколение начало сочинять свои собственные мелодии и лирику и само их исполнять. Было образовано немало самодеятельных групп, различные оркестры, выступавшие в стилях рок и народная песня, начали проводить концерты во всех концах Японии, не только завоевывая множество последователей, но в равной мере и рафинируя свою собственную музыку, а в конечном счете обретая возможность привлекать широкие слои почитателей. Произведения, сочиненные теми, кто шел следом за поколением "Битлз", в музыкальном отношении являются более вестернизированными, чем когда бы то ни было раньше.

Японские детские песни могут быть подразделены на традиционные и современные. Имеются различные типы традиционных песен для детей в Японии, включая колыбельные, сценические песни, праздничные песни. С давних времен в песнях для маленьких детей поется о том, как прыгают через веревочку, запускают воздушного змея, баюкают кошку, играют в волан, в прятки.

В ходе движения за новые детские песни, которое началось в конце первой мировой войны, появилось множество песен, отражающих радости дней детства. Знаменитые писатели и поэты сочиняли в тот период большое число великолепных песен. Писательские воспоминания о собственном детстве были излюбленными темами этих современных детских песен. Сегодня поэты и композиторы создают для детей такие песни, в которых больше внимания уделяется чувствам и устремлениям самих детей.

Реставрация Мэйдзи (1868) вывела Японию из феодальной изоляции и открыла новую эру в музыкальном искусстве страны.

В те дни западная музыка внедрялась интенсивным образом, в особенности в общественное образование, выступая как часть согласованных усилий, направленных на то, чтобы модернизировать страну. Для того чтобы поощрять музыкальное образование, в 1880 г. был основан Институт по музыкальному исследованию, а также изданы первые учебники по музыке, соединяющие западный музыкальный стиль с японским. Инструментальная музыка Запада распространялась в те годы посредством концертов, устраивавшихся военными оркестрами армии и флота, которые организовывались благодаря сотрудничеству с такими иностранными государствами, как Великобритания, Франция и Германия.

Что касается подготовки профессиональных музыкантов, то в 1887 г. была основана Токийская музыкальная школа (которая в 1949 г. превратилась в музыкальный отдел Токийского национального университета изящных искусств и музыки), за чем последовало открытие частных музыкальных школ, предшественниц нынешних частных музыкальных институтов, в таких основных городах, как Токио и Осака. Профессиональное музыкальное образование уходит своими корнями в широко распространенное домашнее музыкальное обучение детей, и существует множество частных курсов, больших и малых, для оказания помощи такого рода домашнему обучению. Наиболее заметными среди них являются Исследовательский институт воспитания таланта Судзуки Синъити и Музыкальный класс Тохо.

Сегодня в Японии на вершине всех музыкальных концертных групп находится симфонический оркестр Эн-ЭйЧ-Кэй в Токио (Японская радиовещательная корпорация). В Токио и других крупных городах насчитывается достаточно большое число профессиональных оркестров, немало также и любительских.

Существует множество концертных коллективов, исполняющих камерную музыку, у которых имеется большое число последователей. Участие в хоровых выступлениях и духовых оркестрах также весьма популярно. Подсчитано, что несколько сотен тысяч человек самых разных возрастов занимаются пением в качестве участников хора в начальных средних школах и университетах, а также в других самодеятельных хоровых коллективах.

В Японии имеются и любители оперы, однако постановка оперы является нелегким делом, поскольку японские театры, как правило, не имеют подходящих условий для такого рода мероприятий.

Что же касается сочинения музыки в западном стиле, то в японском музыкальном мире в этой области активно действуют многие композиторы, включая такие всемирно известные имена, как Такэмицу Тору.

Международное признание получили и некоторые японские дирижеры, например Одзава Сэйдзи, нынешний музыкальный директор Филармонии Бостона в Соединенных Штатах, и Вакасуги Хироси, дирижировавший многими европейскими оркестрами, а также Иваки Хироюки и Акияма Кадзуёси. Не менее известны за пределами Японии пианисты Сонода Такахиро и Утида Мицуко, скрипачи Это Тосия и Усиода Масуко, вокалист Адзума Ацуко.