

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Автор:

Хаманова Анастасия Владимировна

ученица 8 класса

Руководитель:

Нарбутова Екатерина Николаевна

преподаватель, руководитель группы
ранней профессиональной ориентации

МАОУК ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Фролова»

г. Екатеринбург, Свердловская область

СУЙКИНКУЦУ: ТАЙНА ЗВЕНЯЩИХ КАПЕЛЬ

Аннотация: в статье изложены основные этапы формирования музыкальной культуры Японии, представлены ключевые этапы традиционной чайной церемонии и описывается музыкальный инструмент – суйкинкуцу.

Ключевые слова: Япония, гагакурё, гагаку, Мураками, Мэйдзи, Чён, Кон-фун, Дзен, чайная церемония, токонома, ваби-саби, музыкальные инструменты, ханива, ямато-буэ, вагон, ямато-гото, содзу, суйкинкуцу, цикубаи.

Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине.

Мацуо Басё (1644–1694)

В настоящее время возрос интерес к японской культуре. В нашей стране стал популярен писатель Харуко Мураками, многие подростки смотрят культовый мультсериал «Наруто», организуются выставки японских художников, с концертами выступают музыканты Страны Восходящего Солнца. Особое место занимает традиционная чайная церемония: ее эстетика покорила любителей чая. Для меня интерес представляет японская музыка, так как она является одной из важных составляющих традиционной культуры этой страны.

Данная работа посвящена особому музыкальному инструменту – суйкин-куцу, неотъемлемому элементу традиционной чайной церемонии.

Цель моего исследования – изучить музыкальный инструмент суйкин-куцу и выявить ключевые особенности проведения традиционной чайной церемонии.

Задачи:

- дать представление о культуре и философии Японии;
- познакомить с некоторыми особенностями развития музыкальной культуры и музыкальными инструментами этой страны.

История развития японской музыки отчётливо делится на несколько этапов, соответствующих важным периодам экономического и культурного развития Японии. Знания о древней музыке в Японии основаны почти исключительно на археологических свидетельствах, например, глиняные фигурки ханива дают представления об инструментах того времени: бамбуковой флейте ямато-буэ, древней лютне вагон или ямато-гото и других примитивных инструментах. В более поздние периоды, периоды Чёй, Конфун (3 – нач.5 вв.) музыка тесно была связана с буддийскими и конфуцианскими доктринами. В 710 году при дворе японского императора образуется специальная служба, ведающая вопросами дворцового церемониала и сопровождающей его музыки, – «гагакурё». До новейшего времени почти всё многообразие музыки было сосредоточено в императорском дворце и объединено термином «гагаку». После буржуазной революции Мэйдзи начался активный процесс усвоения европейской музыкальной культуры.

О традиционной музыке Японии сохранились записи в Хрониках императорского двора, литературных памятниках. Несомненно, ценными источниками являются нотные записи, потому что они совершенно отличаются от европейской системы нотации: использовалась китайская система из значков, линий и разнообразных фигур справа или слева от текста для обозначения струны, табулатуры, ритма, темпа и оттенков. Только в конце XIX в. Японии стала использоваться европейская система нотации.

Характерная черта японской традиционной музыки – ее умиротворенность. Она неспешна, созерцательна. Буддийская философия направлена на созерцание и самопознание. Это находит отражение во всем: в музыке, в литературе, в живописи, в ремеслах, в традиционных церемониях. Одной из ключевых церемоний, играющих важную роль, стала чайная церемония. В Японию она пришла из Китая. По образцу сунской чайной церемонии японские монахи сформировали собственный ритуал совместного потребления чая. Чашу с приготовленным густым зеленым чаем хозяин с поклоном подаёт гостям (традиционно – по старшинству, начиная с самого старшего или самого почётного гостя). Гость принимает чашу правой рукой, ставит её на левую ладонь и, кивнув следующему по порядку гостю, отпивает из чаши. Каждый гость повторяет ту же процедуру, после чего чаша возвращается к хозяину. Употребление чая из общей чаши символизирует единение собравшихся. После того, как чаша обойдёт всех гостей, хозяин снова передаёт её гостям, теперь уже пустую, чтобы каждый мог внимательно рассмотреть чашу, оценить её форму, снова почувствовать в своей руке. С этого момента начинается следующая стадия церемонии – хозяин готовит лёгкий чай в отдельной чашке для каждого из гостей. Начинается беседа. Эта часть церемонии – отдых, во время неё не говорят о делах, повседневных заботах. Предметом обсуждения становится свиток с изречением – «токонома», красота цветочной композиции, чаша, другая утварь, сам чай. Обстановка церемонии направлялась на то, чтобы показать не явную, бросающуюся в глаза, а скрытую красоту – «ваби-саби», таящуюся в простых вещах, неярких красках и тихих звуках. Церемония проводится в специальной постройке – Чайном домике. Он является основой воплощения в чайной церемонии принципа «ваби» – естественности и простоты. У входа в чайный домик устраивается каменный колодец, из которого гости берут воду для омовения перед церемонией. Гости, оmyвая руки перед чайной церемонией невольно «играют» на особом музыкальном инструменте – суйкинкуцу. Он состоит из перевернутого, зарытого в земле кувшина, над которым располагается лужица воды. Капли воды, постепенно проникая в

кувшин через отверстия в доньшке, издают приятные звуки, которые формируют несложные мелодии. По легенде, один садовник зарыл в землю старый кувшин, чтобы отвести лишнюю воду из сада. Поразившись изящным звуком, император повелел все сады оборудовать такими кувшинами. Популярность суйкинкуцу возросла в период Эдо (1603–1867), но затем инструмент постепенно был забыт. к 1959 г в Японии смогли найти только два суйкинкуцу. В 1985 г центральный телеканал Японии организовал цикл передач, и суйкинкуцу снова обрел популярность. Сейчас появилось немало усовершенствований суйкинкуцу:

- суйкинкуцу строят на непрерывном потоке воды;
- изготавливают суйкинкуцу с металлическими кувшинами;
- устройства, подобные суйкинкуцу, устанавливают в парках как часть скульптурных композиций;
- коммерческие суйкинкуцу улучшают системой электронного усиления звука и воспроизведения через громкоговорители;
- добавляют трубы для переноса звука.

Важной идеей суйкинкуцу является то, что инструмент скрыт и звуки возникают из-под земли. Это поражает гостей, которые приходят мыть руки. Церемония мытья рук превращается в игру на скрытом музыкальном инструменте. Звук капающей воды воздействует успокаивающе и доставляет наслаждение. Японцы говорят, что «чайная церемония – искусство воплощения изящества Пустоты и благости Покоя».

Кроме суйкинкуцу существуют и другие уникальные музыкальные инструменты, которые можно встретить исключительно в музыкальной культуре Японии. Содзу изготавливается из бамбука и состоит из вертикальных стоек и прикреплённого к ним пустотелого коромысла, в которое через находящуюся сверху трубку или жёлоб поступает вода. При наполнении коромысла вес воды заставляет его опрокинуться, при этом вода выливается, а коромысло издаёт резкий звук, ударяясь о твёрдую поверхность снизу. При наполнении коромысла вес

воды заставляет его опрокинуться, при этом вода выливается, а коромысло издаёт резкий звук, ударяясь о твёрдую поверхность снизу. Опорожнённое коромысло возвращается в исходное положение, снова наполняясь водой. Ритмичный стук среди тишины сада напоминает посетителям сада о течении времени. Так же удивительным звуком и уникальными свойствами обладает цукубаи – небольшой традиционный бассейн. Цукубаи изготавливаются обычно из цельного камня. Каменные чаши бассейна могут украшаться иероглифами и религиозными символами. Вода поступает через бамбуковую трубу и издает звук.

Многие виды японского искусства подвергались влиянию буддийской философии, в частности, концепциям Дзен.

Подводя итог своей работы, я постаралась раскрыть суть философии чайной церемонии и выделить ее ключевые моменты: омовение, ритуал совместного чаепития, созерцание. Так же мной был описан музыкальный инструмент суй-кинкуцу, звук которого является одной из важных составляющих традиционной чайной церемонии в Японии.

Список литературы

1. Гаджиева Е.А. Страна восходящего солнца. История и культура Японии. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
2. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», Институт востоковедения АН СССР, 1979.
3. Иофан Н.А. Культура древней Японии. – Наука, 1974.
4. Риман Г. Музыкальный словарь. – М., 2005.