

ТРАДИЦИЯ СЛЕПЫХ СКАЗИТЕЛЕЙ ОСТРОВА КЮСЮ –
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093842>

ХАЛМИРЗАЕВА Сауда

Associate Professor, Ph.D., Okayama University

ABSTRACT

Despite its overwhelming popularity through the centuries, the heike biwa music started to lose its dominating role in the folk performing tradition from around the end of the 16th century. Most biwa hōshi, or blind biwa players, gave up the biwa for shamisen, koto, or kokyū instruments. After the Edo period, it was only in Kyushu that the biwa was not replaced with the shamisen. In this region, the biwa continued to be a part of the folk performing tradition until the second half of the 20th century due to its primary function in folk religious practices.

The genre of blind biwa music of Kyushu is widely known today as the higobiwa. However, the term is relatively new and appears to have been coined not earlier than the Meiji era, as an attempt to distinguish the biwa tradition of Kumamoto from the satsumabiwa and chikuzenbiwa.

In this paper, I will give a historical overview of the tradition of blind biwa music of Kyushu, present some of its famous representatives and introduce a unique collection of the blind biwa audio and video recordings, The Hyōdō Collection of Blind Biwa Narratives.

Keywords: *biwa hōshi, blind biwa music, higobiwa, Kyushu, folk performing tradition*

Популярные на протяжении многих веков сказания, исполнявшиеся под аккомпанемент музыкального инструмента бива, начали терять свою доминирующую роль в фольклорной традиции Японии с конца шестнадцатого века. Большинство слепых сказителей, игравших на биве - бива-хоси, стали отказываться от бивы в пользу таких инструментов, как сямисэн, кото или кокю. После наступления периода Эдо, бива продолжила играть важную роль в народной исполнительской традиции только на острове Кюсю.

Жанр сказаний острова Кюсю, исполнявшихся под аккомпанемент бивы, широко известен как хигобива 肥後琵琶. Однако, этот термин является относительно новым. Он был введён в обращение не ранее эпохи Мэйдзи. Это позволило отличать традицию бива провинции Хиго (Кумамото) от сацумабива и тикудзэнбива.

Согласно одному из источников, датированному вторым годом эры Эмпо (1674 г.), сказитель Фунахаси кэнгё 舟橋検校 прибыл из Киото в Кумамото по просьбе лорда Хосокавы. В Кумамото Фунахаси кэнгё исполнил эпизоды из *Хэйке Моногатари*. Также он сочинил несколько произведений на местные исторические темы, такие как *Кикучи Кузуре* 菊池くづれ и *Мияко Гассен Тикуши Кудару* 都合戦筑紫下り. Фунахаси кэнгё обучил последним произведениям местных слепых сказителей. Однако, в настоящий момент, не существует документальных подтверждений этой версии происхождения традиции.

Версия происхождения и раннего деления на линии ха периода Эдо не подтверждается первичными доказательствами. Информация об исполнительских линиях периода Эдо, которые могли находиться в Кумамото, была представлена в послевоенных публикациях местного историка Хиракавы Ацуси. Однако, и она была представлена со ссылкой только на один источник - неизвестный текст 1925 года. (де Ферранти 2009: 95 (перевод с оригинала))

К сожалению, сохранилось очень мало информации о деятельности слепых сказителей с бивой острова Кюсю в прошлом. В течение двадцатого века ряд исследователей и фольклористов, таких как Танабэ Хисао, Кимура Юсё, Кимура Риро, Номура (Га) Матико, Нарита Мамору, Хёдо Хироми и Хью де Ферранти, собирали данные о представителях указанного жанра. Они провели подробное исследование истории и характера традиции. Также были сделаны записи произведений слепых сказителей при помощи аудио и видео техники. В 1973 году традиция слепых сказителей с бивой получила статус Нематериального Культурного Наследия. Но предпринятые усилия по сохранению и популяризации традиции слепых сказителей с бивой острова Кюсю не дали должного эффекта. Традиция прекратила свое существование в конце двадцатого века.

В 1907 году было 345 зарегистрированных профессиональных сказителей. В 1963 году Кимура Юсё в префектуре Кумамото задокументировал 12 сказителей, которые все ещё были способны исполнять сказания. В 1978 году Хиракава записал имена в общей сложности 16 ныне живущих сказителей, но немногие из них все ещё могли играть. Трое из вышеуказанных были живы в 1992 году, и только двое из них были способны исполнять сказания. Образование и рост благосостояния слепых в сельской местности привели к тому, что ни один слепой человек не освоил традицию хигобива в послевоенную эпоху. В 2007 году исполнитель тикудзэнбива Катаяма Кёкусей исполнял небольшое количество сказаний, которые он освоил в последние годы жизни Ямасики. (де Ферранти 2009: 106 (перевод с оригинала))

Ямасика Ёсиюки, которому посвящена монография де Ферранти (2009 г.), стал одним из самых популярных слепых сказителей с бивой острова Кюсю. Он представлял и практиковал данный жанр на протяжении всей своей жизни. Ямасика стал известен благодаря своим многочисленным публичным выступлениям, организованным местными и центральными организациями. Многочисленные публикации освещали некоторые аспекты жизни исполнителя и его деятельности. Ямасику называют *сайго-но бива-хоси* («последний бива-хоси») за его исполнительские способности и обилие его репертуара (де Ферранти 2009; Хёдо 2009). Ниже приводится краткое описание жизни и деятельности двух представителей традиции слепых сказителей, Ямасики и Окавы Сусуму.

Ямасика Ёсиюки 山鹿良之 Ямасика родился в 1901 году в крестьянской семье, проживающей в Охаре округа Тамана (Кобару, Нанкан) префектуры Кумамото. Ямасика ослеп на левый глаз в возрасте четырех лет. В возрасте двадцати двух лет Ямасика поступил в ученики к сказителю по имени Эзаки Хатсутаро 江崎初太郎 из Амакуса. Профессиональное имя Эзаки было Тамагава Кёсэцу 玉川教節. Название данной линии «Тамагава» было даровано Хори самим лордом Хосокавой из Хиго, согласно преданию линии Тамагава. В прошлом к линии принадлежало более двадцати сказителей. Во времена ученичества Ямасики у Эзаки было всего несколько учеников, в том числе Хамагути Камэсаку 浜口亀作, также известный как Тамагава Кёраку 玉川教楽. Мать Ямасики была из того же региона, где жил учитель Эзаки, Хори 掘, известный под профессиональным именем Тамагава Кёдзюн 玉川教順. По-видимому, именно по этой причине дед Ямасики попросил Эзаки взять его в ученики (Га 1972).

Сначала Ямасика научился у Эзаки играть на биве, а затем выучил несколько хаута 端歌, коротких песен. Поскольку Ямасика поступил на обучение к Эзаки сравнительно поздно, в возрасте двадцати двух лет, за время нахождения в доме учителя он выучил только три хаута. После этого учитель обучил его самому короткому и простому из сказаний в репертуаре сказителей линии Тамагава — «Оно-но Комачи». Ямасика сначала выучил

наизусть текст сказания, монку 文句, и только потом научился аккомпанировать себе на биве. Такой способ передачи текста сказания относится к методу «прямой» передачи репертуара и называется кути-уцуси 口移し, что буквально означает «передача из уст в уста». Ученик старается запомнить слова своего учителя до тех пор, пока они прочно не закрепятся в его памяти. Остальная часть репертуара учеником обычно осваивается посредством «косвенной» передачи, кики-обоэ 聞き覚え. Кики-обоэ буквально означает «запоминать, слушая». Этот метод передачи заключается в запоминании общего содержания сказания, исполняемого другими сказителями, а затем в создании и исполнении собственной версии (де Ферранти 2003: 135).

Ямасика учился играть на биве около года. В течение этого года только одно из десяти занятий проходило под пристальным наблюдением учителя. Ямасика обычно практиковал игру на биве самостоятельно два раза в день. За один день он мог запомнить примерно треть часового сказания, разучивая сказительский репертуар. Необходимо отметить, что каждый ученик запоминал новый материал с разной скоростью. К примеру, Камесаку было трудно запоминать новые произведения. Однако, если он запоминал материал, то он оставался в его памяти навсегда. Другой ученик, Хори Матами 堀又巳, запоминал сказания очень быстро, но не мог удерживать их в памяти надолго (Га 1972: 28).

Жена Эдзаки была местной повитухой. Она была занята своей работой, поэтому большую часть работы по дому выполняли ученики Эдзаки. Когда же ученики запоминали часть репертуара, они могли сопровождать своего учителя и участвовать в кадозукэ 門付け или кадобики 門ひき. Кадозукэ или кадобики – это практика, при которой сказители переходили из дома в дом, исполняя произведения из своего репертуара в обмен на рис или чай, а иногда и на деньги. Практиковалось и самостоятельное выполнение кадозукэ учениками. Однако они обычно не получали от жителей деревни того же вознаграждения, как и их учитель. По установленным правилам, ученики должны были отдавать всё заработанное в процессе кадозукэ своему учителю (Га 1972).

Ямасика учился у Эдзаки три года. За эти годы он освоил такие сказания, как «Мияко Гассен Тикуси Кудари» 都合戦筑紫下り, «Кикучи Кузуре» 菊池くづれ, «Кугами Гассен» くがみ合戦, «Овари Содо» 尾張騒動, «Сумидагава» 隅田川. Одно из самых известных произведений в своём репертуаре, «Антин Киёхимэ» 安珍清姫 (также широко известное как «Додзёдзи» 道成寺), Ямасика перенял от другого ученика Эдзаки Камэсаку. Ямасике пришлось покинуть Эдзаки после трех лет ученичества из-за инцидента, который повлиял на его отношения с учителем. Однажды Камэсаку и Ямасика нарушили правило и сохранили прибыль, полученную от представления кадозуке. Это и послужило причиной конфликта между учителем и учениками (Га 1972).

Вскоре после инцидента Ямасика вернулся домой, но не смог работать на ферме вследствие ухудшения зрения. Ямасика принял решение стать профессиональным сказителем и посвятить свою жизнь исполнению сказаний и проведению религиозных ритуалов, которые также являлись частью традиции. Для этого ему было необходимо увеличить количество произведений в своём репертуаре. Около года Ямасика следовал за исполнителем по имени Мори Ёичи 森与一 известным под профессиональным именем Тамагава Кёдзан 玉川教山. У Мори Ямасика научился таким произведениям, как «Ити но Тани» 一の谷, «Ко-Ацумори» 小敦盛, «Азекакехимэ» あぜかけ姫, «Шунтокумару» 俊徳丸 и «Огури Ханган» 小栗判官. Также Ямасика старался обучиться религиозным текстам и ритуалам у других сказителей. К примеру, у

сказителя по имени Кёбуцу 教仏 Ямасика обучился хасира-датэ 柱立て, которое исполняется во время обряда ватамаси わたまし, а у Сакамото Саичи 坂本さいち он обучился сандзю хотокэ (или сандзю-буцу) 三十仏 (Га 1972). Ямасика стал профессиональным сказителем с бивой, получив имя Тамагава Кёэн 玉川教演, в 1927 году после прохождения набираки 名開き. Набираки - это особая церемония, в ходе которой ученик получал своё профессиональное имя и был официально принят сообществом в качестве сказителя с бивой.

На протяжении всей своей жизни Ямасика содержал себя и свою семью, проводя обряды ватамаси и кодзин-барай 荒神祓い и исполняя сказания во время проведения кадозукэ и дзасикибива 座敷琵琶. Дзасикибива - это представления, организованные в дзасики частных домов. Ямасика активно выступал в таких районах Кюсю, как Омута, Сетака и Янагава. Он стал одним из самых популярных представителей традиции слепых сказителей с бивой, как среди исследователей, так и в СМИ (Хёдо 2000; де Ферранти 2009). Де Ферранти описывает последние несколько лет жизни Ямасики следующим образом.

Хотя его карьера активного исполнителя фактически закончилась к 1990 году, его продолжали просить выступить на случайных мероприятиях, инициированных исследователями и поклонниками местной культуры. В первую неделю июля 1992 года Ямасика выступал в Токио... Через несколько месяцев после возвращения из Токио он упал со ступенек и был госпитализирован. Хотя Ямасика и выздоровел, он был уже не в состоянии держать биву... В 1995 году его здоровье снова пошатнулось, и он попал в ближайший дом престарелых, где и умер 24 июня 1996 года. (де Ферранти 2009: 16 (перевод с оригинала))

Окава Сусуму 大川進. Окава родился в 1918 году в городе Идзуми, расположенном в префектуре Кагосима. Окава потерял зрение вскоре после рождения. На протяжении шести лет, начиная с двенадцати, Окава учился у сказителя Накано Коэмона 中野幸右衛門, известного под профессиональным именем Миягава Кёгаку 宮川教学, и у Танаки Мотаро 田中モタロウ. Оба сказителя принадлежали к линии Миягава и обучались у зрячего сказителя Миягава Кёгаку (I) (де Ферранти 2003: 136).

У своего учителя Окава научился проведению ритуалов ватамаси и кодзин-барай, а также исполнению таких произведений, как «Азэкакехиме», «Исидомару» 石童丸, «Огури Ханган» и «Футаба Гунки» ふたば軍記. За годы ученичества Окава не освоил хаута. В линии Миягава первым произведением, которому молодой сказитель обучался с помощью метода кучи-уцуси, было «Азэкакехиме». Окава выучил его наизусть на начальном этапе обучения, поэтому в более поздние годы он мог воспроизвести его по памяти слово в слово. В репертуаре Окавы также были такие сказания, как «Амакуса Дзюнрей» 天草巡礼 и «Сига Дансити» 志賀団七. Эти сказания Окава запомнил, слушая произведения других исполнителей, посредством метода кики-обоз. Известно, что в довоенные годы Окава активно занимался проведением ритуалов и исполнением сказаний в Идзуми, Акунэ и Окучи. Однако, в последние годы его жизни, также как и в случае многих других сказителей, основным источником дохода для Окавы стал массаж. С середины семидесятых Окава был вынужден полностью отказаться от игры на биве из-за паралича. Окава умер в 2000 году (Хёдо 2000; де Ферранти 2003).

Традицию слепых сказителей с бивой острова Кюсю в двадцатом веке можно кратко резюмировать следующим образом:

Большинство сказителей с бивой - это мужчины частично или полностью потерявшие зрение, выходцы из небогатых семей. Профессиональное освоение искусства сказителя-ритуалиста, который выполнял ритуалы харай, такие как ватамаси и кодзин-барай, и развлекал публику сказками и песнями, было для них способом обеспечения средств к существованию для себя и своей семьи. Ученики сказителей жили со своими учителями, посвящая значительную часть своего времени работе по дому, а не изучению сказительской традиции. Желающие стать профессиональными сказителями, как правило, продолжали обучение до восьми лет. Ученики, освоившие хауга и некоторые сказания, имели возможность участвовать в представлениях кадозукэ. Вся прибыль от подобных выступлений всегда передавалась учителю. Учителя очень неохотно обучали своих учеников новому материалу, поэтому ученикам было сложно обрести самостоятельность за короткий срок. Вследствие этого, единственным способом для молодых исполнителей разнообразить свой репертуар было заимствование сюжетов сказаний у других сказителей. Согласно установленным правилам, ученики не могли каким-либо образом ослушаться своего учителя. Ученик оставался в доме учителя и продолжал обучение до тех пор, пока учитель не сочтет, что ученик готов стать самостоятельным сказителем. Учеников, нарушивших правила, наказывали. Молодые сказители были для своих учителей источником дохода и помощниками по хозяйству. Именно поэтому был необходим строгий контроль за деятельностью учеников (Хёдо 2000).

Традиция слепых сказителей с бивой острова Кюсю полностью прекратила свое существование в конце двадцатого века, несмотря на предпринятые попытки и активные усилия по ее популяризации. В течение двадцатого века рядом исследователей и фольклористов, Танабэ Хисао, Кимура Юсё, Кимура Риро, Номура (Га) Матико, Нарита Мамору, Хёдо Хироми и Хью де Ферранти, удалось собрать данные о представителях традиции и провести подробное исследование истории и характера традиции. Также были проведены записи произведений слепых сказителей при помощи аудио и видео техники. Однако у учёных ещё много вопросов, касающихся особенностей репертуара сказителей острова Кюсю, а также связи данной традиции с другими популярными сказительскими жанрами Японии.

В настоящее время одним из крупнейших архивов интервью и произведений слепых сказителей острова Кюсю является коллекция аудио и видео записей (свыше 200 записей), созданная Профессором Хёдо Хироми, *The Hyōdō Collection of Blind Biwa Narratives*. Коллекция создана на основе материалов, собранных во время его поездок на Кюсю в 80-90е. В этот период сохранялась активность некоторых из сказителей. Материалы коллекции переведены в цифровой формат при участии автора данной статьи и переданы на хранение Институту Фольклора при Университете Сейдзё. Доскональное изучение собранного архива и подробный анализ интервью и сказаний могут пролить свет не только на некоторые вопросы, касающиеся традиции слепых сказителей острова Кюсю, но и стать ценным источником в понимании жанра сказительства и процесса устной композиции в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. de Ferranti, Hugh. 1997. *Text and Music in Biwa Narrative; The Zatōbiwa Tradition of Kyushu*. Doctoral thesis. Department of Music, University of Sydney.
2. de Ferranti, Hugh. 2002. “Senzaiteki ni tekusuto ni motozuite iru ōraru konpojishon.” In *Nihon no katarimono: kōtōsei, kōzō, igi*. Alison Tokita and Komoda Haruko (Eds.). Kyoto: International Research Center for Japanese Studies. Pp. 63-86.
3. de Ferranti, Hugh. 2003. “Transmission and Textuality in Narrative Traditions of Japanese Blind Biwa Players.” *Yearbook for Traditional Music* 35: 131-152.
4. de Ferranti, Hugh. 2009. *The Last Biwa Singer: a Blind Musician in History, Imagination, and Performance*. Ithaca, NY: Cornell UP.
5. Hyōdō, Hiromi. 1991. “Zatō biwa no katarimono denshō ni tsuite no kenkyū (I).” *Saitama*

daigaku kiyō 26: 13-60.

6. Hyōdō, Hiromi. 1993. “Zatō (mōsō) biwa no katarimono denshō ni tsuite no kenkyū (II).” *Saitama daigaku kiyō* 28: 35-76.

7. Hyōdō, Hiromi. 1999. “Zatō (mōsō) biwa no katarimono denshō ni tsuite no kenkyū (III): moji tekusuto no seiritsu to katari no henshitsu.” *Seijō kokubungaku ronshū* 26: 101-207.

8. Hyōdō, Hiromi. 2000. *Heike monogatari no rekishi to geinō*. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.

9. Hyōdō, Hiromi. 2009. *Biwa hōshi – ikai o kataru hitobito*. Tokyo: Iwanami Shoten.

10. Kimura, Rirō. 1994. *Higo biwahiki Yamashika Yoshiyuki yobanashi*. Tokyo: San’ichi Shobō.

11. Kimura, Rirō and Hugh de Ferranti. 2007. Explanatory notes in booklet with Nihon Dentō Geinō Shinkō Zaidan 2007 (see Audio sources).

12. Narita, Mamoru. 1985. *Mōsō no denshō: kyūshū chihō no biwa hōshi*. Tokyo. Miyai Shoten.

13. Nomura, Machiko. 2007. *Higobiwa katari-shū*. Tokyo: Miyai Shinsho.

See also: Ga, Machiko.

14. Nihon Dentō Geinō Shinkō Zaidan (Japan Traditional Cultures Foundation). 2007. *Higo no biwa-hiki Yamashika Yoshiyuki no sekai – katarimono to kamigoto*. (English title: Rites and Tales with Biwa: Yamashika Yoshiyuki, Blind Musician of Kyushu) Three CD set. Victor Entertainment VZCG 8377~9.