

VĂN HÓA & NGHỆ THUẬT

PUBLIC DOMAIN

Dante chỉ cho chúng ta con đường để vượt qua địa ngục. Chi tiết từ bức chân dung ngu ngôn về Dante Alighieri, cuối thế kỷ 16, do một bậc thầy vô danh vẽ. Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia.

Dante và virus Trung Cộng:

Chúng ta học được gì?

ANGELA FENG

Là thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa phong phú, Kyoto được xem là trái tim của Nhật Bản. Tàn bộ qua những con đường đẹp như tranh vẽ, bao quanh bởi kiến trúc Nhật Bản truyền thống, những tán cây rục rờ, những ngôi đền và điện thờ thiêng liêng, ta có cảm giác như đang đi ngược thời gian.

Được thành lập với tên gọi Heian-kyo năm 794, Kyoto là thủ đô và là nơi ở của hoàng gia trong hơn 1,000 năm. Sự hiện diện của hoàng đế và giới quý tộc, cũng như các chiến binh cao cấp, nghệ sĩ và văn nhân trong cung điện đã định hình nên không gian nghệ thuật nơi đây. Kyoto là một thành phố tâm linh; có lòng tôn kính sâu sắc với Thần đạo (Shinto) và Phật giáo, đây là điều tới quan trọng trong sự phát triển các di sản văn hóa phong phú của Kyoto.

Triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan "Kyoto: Thủ đô của sáng tạo nghệ thuật" là lễ kỷ niệm một thành phố có bề dày lịch sử văn hóa. Triển lãm tập trung chủ yếu vào chủ đề nghệ thuật trang trí với hơn 80 kiệt tác sơn mài, gốm sứ, đồ kim loại và hàng dệt. Ngoài ra, một bộ sưu tập được lựa chọn kỹ lưỡng gồm hơn 50 bức tranh của các bậc thầy từ các trường phái khác nhau; một số tác phẩm đương đại gắn dây cũng được trưng bày.

Cuộc dạo quanh triển lãm tựa như một hành trình xuyên qua lịch sử của thành phố; du khách có thể bắt đầu với nghệ thuật của Thần đạo và Phật giáo cổ đại, trước khi du hành qua thời trung cổ và cận đại, và cuối cùng là thành phố Kyoto hiện đại.

Ảnh hưởng của triều đình và Thần đạo có thể được nhìn thấy qua các tác phẩm như "Fujiwara no Kamatari as a Shinto Deity," (Tạm dịch: Ngài Kamatari gia tộc Fujiwara một vị Thần của Thần Đạo). Kamatari là một chính khách, cận thần và là người sáng lập gia tộc Fujiwara hùng mạnh có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hoàng gia Nhật Bản từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 12. Là một người ủng hộ mạnh mẽ Thần đạo, ông là một trong vài nhân vật lịch sử đã được phong Thần sau khi qua đời. Thiên tính của ông được tượng trưng bởi những chiếc gương vàng treo bên trên. Trong văn hóa Nhật Bản, gương là một trong những biểu tượng quyền lực mạnh mẽ nhất, và được tôn sùng như những vật linh thiêng đại diện cho Thần.

Người thường làm sẽ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống hà khắc của các samurai dũng mãnh thông qua bộ sưu tập áo giáp hiểm hoi hay còn gọi là "yoroi." Bộ giáp của Ashikaga Takauji là một mẫu hình độc nhất của yoroi thời trung cổ. Được sử dụng từ khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 14, yoroi thường được các chiến binh mặc khi cưỡi ngựa. Giáp che ngực được bọc da và in hình ảnh của vị thần uy quyền của Phật giáo Fudo Myo-o với sắc mặt dữ tợn, tượng trưng cho sự điềm tĩnh và sức mạnh nội tâm mà các samurai rất đề cao.

Triển lãm còn trưng bày một chiếc áo khoác sang trọng và thanh lịch thời kỳ Momoyama, còn gọi là "jinbaori". Loại áo khoác này thường được mặc bên ngoài áo giáp để che mưa gió và khí lạnh. Một số đặc điểm cho thấy cách may áo chịu ảnh hưởng của phương Tây như có áo đứng với nhiều lớp lụa trắng và đồ dọc theo các ống tay áo. Sự kết hợp độc đáo của các loại vải nhập khẩu sang trọng và quý hiếm cho thấy chiếc áo này là món quà của một lãnh chúa tặng cho samurai trung thành của mình.

Trà Đạo, được biết đến ở Kyoto thông qua Thiên tông, đã góp phần phát triển văn hóa tâm linh và truyền cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật. Ngắm một hộp trà thời Edo của Nonomura Ninsai chúng ta có thể hiểu về truyền thống thiêng liêng này. Chiếc bình nhỏ mỏng này được sử dụng trong các buổi lễ để giữ bột trà xanh hoặc matcha. Là một trong những thợ gốm Nhật Bản được kính trọng nhất mọi thời đại, Ninsai được biết đến là thợ gốm đầu tiên ký tên vào tác phẩm. Phong cách của ông với họa tiết trang trí công phu và tinh tế đã xác lập một tiêu chuẩn định hình cho điện mạo gốm sứ Kyoto từ thời đại của ông.

Hầu hết các bức tranh ở Kyoto cổ đều

ALL IMAGES BY THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

KYOTO

Thủ đô của sáng tạo nghệ thuật

Hành trình xuyên lịch sử về văn hóa của một thành phố cổ

có dạng cuộn treo, cuốn và gấp. Các chủ đề đa dạng từ phong cảnh thanh bình đến những trận chiến hào hùng, từ cảnh sinh hoạt đời thường đến những giai thoại thú vị về những anh hùng. Một bức tranh gấp đầy ý nghĩa mô tả trận chiến của cuộc nổi loạn Hogen được vẽ rất công phu trên sáu bảng gỗ vào thế kỷ 17 dù cuộc nổi loạn diễn ra vào thế kỷ 12. Mặc dù chỉ diễn ra vài giờ, cuộc nổi loạn Hogen đã có tác động sâu rộng đối với chính trị và xã hội thời bấy giờ, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ Trung cổ.

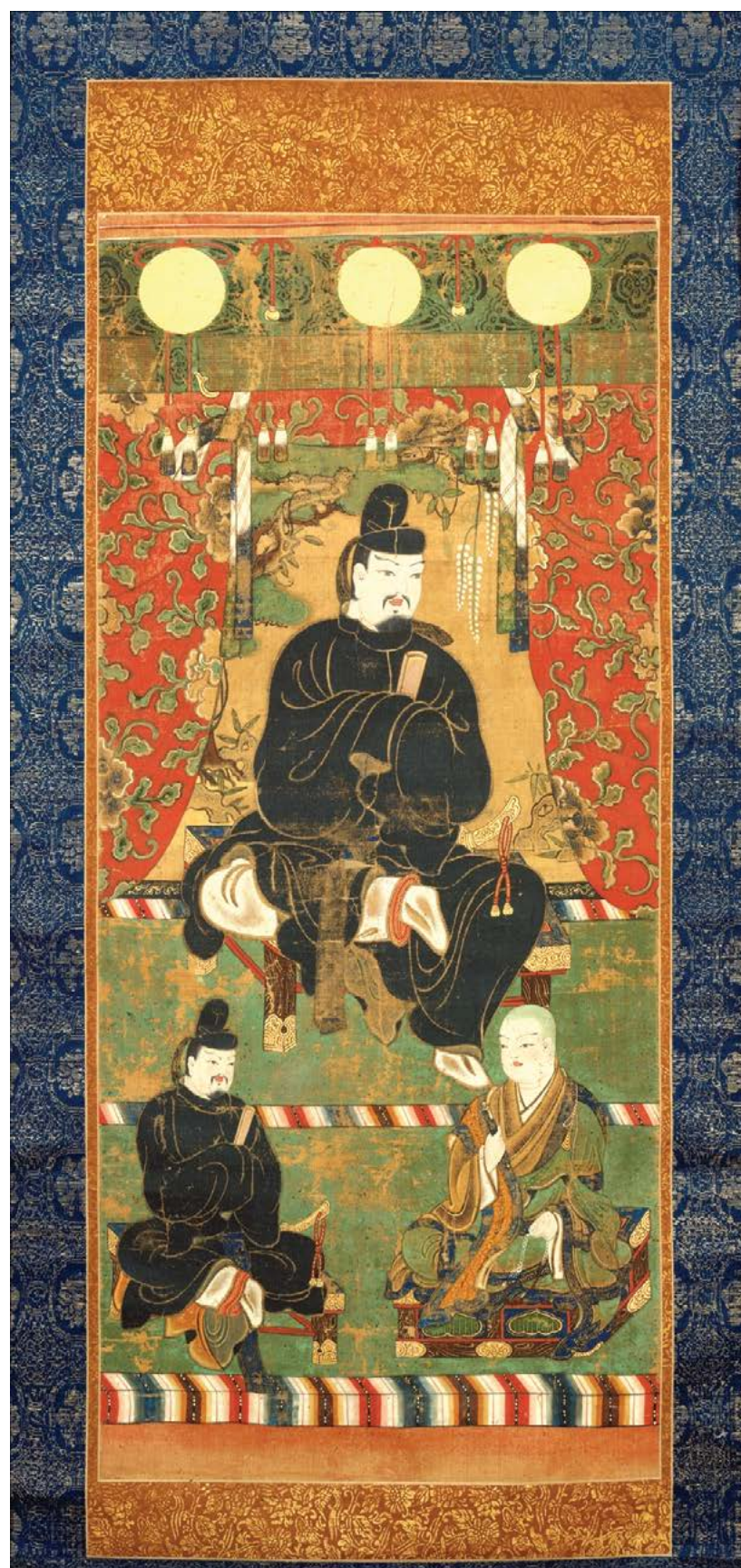
Bất chấp sự thay đổi của các triều đại trên thế giới qua thời gian, truyền thống và phong cách nghệ thuật cổ xưa vẫn còn tồn tại khắp Kyoto trong thời hiện đại. Để minh chứng cho điều ấy, triển lãm cũng bao gồm một số tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại, chẳng hạn như các tác phẩm gốm của Nakamura Takuo, Suzuki Osamu và Yagi Akira, các tác phẩm điêu khắc thủy tinh của Hiroshi Sugimoto và Kohei Nawa.

Phật giáo và Thần đạo vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật Bản. Mặc dù mở cửa cho khách du lịch, hầu hết các ngôi đền vẫn hoạt động thường xuyên và được người dân địa phương lui tới cầu nguyện. Các ngôi đền mở cửa cho tham viếng trong các lễ hội quan trọng, chẳng hạn như lễ hội Gion Matsuri nổi tiếng, kéo dài trong một tháng và diễn ra vào tháng Bảy.

Đầu đánh mất vị trí thủ đô cho Tokyo năm 1869, Kyoto vẫn mang một cái tên có nghĩa là "Thành phố Thủ đô," và vẫn là nơi phù hợp nhất để khám phá nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Hiện tại, việc sở hữu khoảng 1,600 ngôi chùa Phật Giáo và 400 đền thờ Thần đạo khiến Kyoto trở thành một trong những thành phố có ý nghĩa lịch sử và được bảo tồn tốt nhất ở Nhật Bản. Giám tuyển Monika Bincsik cho biết, "Kyoto là một bảo tàng sống của văn hóa Nhật Bản. Tinh hoa văn hóa Nhật Bản được bảo tồn ở đây."

Bài viết này được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Elite Lifestyle.

Hàn Mặc biên dịch

"Ngài Kamatari gia tộc Fujiwara một vị Thần của Thần Đạo," được vẽ sau năm 1350 thời kỳ Nanbokuchō (1336–1392). Fujiwara Kamatari (614–699) là một trong một số nhân vật lịch sử được phong Thần trong truyền thống của Thần đạo.

"Những cuộc nổi dậy của Hogen và Heiji Eras" thời Edo (1615–1868), vẽ vào thế kỷ 17. Từ phải sang trái, tác phẩm minh họa một số cảnh chiến đấu huyền thoại như được tương thuật trong truyền "Truyện cổ về cuộc nổi dậy của Hogen". Cuộc nổi dậy xảy ra ở trung tâm Kyoto vào mùa hè năm 1156, liên quan đến tranh chấp về sự kế vị giữa Hoàng đế Go-Shirakawa và cựu Hoàng đế Sutoku.

Hộp nhang (Kōgo) họa tiết cây thông và chim chơi chọi, thời Nanbokuchō (1336–1392), chế tác đầu thế kỷ 14. Giống như nhiều hộp nhang trong trà đạo khác, tác phẩm này ban đầu có thể là một phần của bộ mỹ phẩm 12 màu ("Junitebako"), hộp đựng chất nhuộm đen răng. Bộ sưu tập Mary Griggs Burke, quà tặng của Mary và Jackson Burke Foundation, 2015.

"Một buổi niệm Phật (Nenbutsu) tại Ichiya, Kyoto", trích từ "Tiểu sử Minh họa của nhà sư Ippen và đệ tử Ta'a", vẽ vào cuối thế kỷ 14. Trong cảnh này, người từ một tăng lữ đã tập hợp để nghe nhà sư trú danh Ippen (1239–1289) niệm Phật hiệu A Di Đà.

Chân dung hòa thượng Bồ Đại, thời Edo (1615–1868), để năm 1616. Bức chân dung này của Kano Takanobu (1571–1618) và một họa thương mại mạt, tốt bụng đang mang một bao vải lớn. Ông được cho là đã sống ở miền nam Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 9 và được công nhận là hiện thân của Phật Di Lạc (Miroku), vị Phật của tương lai.

Bộ Giáp (yoroi) của Ashikaga Takauji, cuối thời Kamakura (1185–1333) đến thời Nanbokuchō (1336–1392), làm từ đầu đến giữa thế kỷ 14. Đây là một mẫu vật hiếm về một "yoroi" trung cổ, một bộ giáp Nhật Bản thời đầu mặc bởi các chiến binh cuối ngựa. Quà của Bashford Dean, 1914.

Hộp trà (seitaka), thời Edo (1615–1868), để năm 1650. Chiếc bình nhỏ này được sử dụng để đựng matcha trong các buổi trà đạo do Nonomura Ninsai làm ra, ông là một trong những thợ gốm đầu tiên của Nhật Bản ký tên vào tác phẩm của mình. Bộ sưu tập Howard Mansfield, quà tặng của Howard Mansfield, 1936.

"Tranh minh họa Huyền thoại Đền Kitano Tenjin", thời Kamakura (1185–1333), vẽ vào cuối thế kỷ 13. Thần đạo cổ cho rằng những tai họa trong thiên nhiên là do những linh hồn đau khổ gây ra. Niềm tin này là cơ sở cho huyền thoại về ngôi đền Kitano Tenjin. Ngôi đền được dành riêng cho Sugawara Michizane (845–903), một học giả nổi tiếng và chính khách lưu vong qua đời sau khi bị kẻ thù vô không tai họa. Fletcher Fund, 1925.

Rèn luyện sự biểu cảm trong Múa cổ điển Trung Hoa

JOSHUA PHILIPP

Nghệ sĩ Múa cổ điển Trung Hoa có thể hóa thân thành nhiều nhân vật, nhưng một nghệ sĩ thực thụ không những có khả năng bắt chước các chuyển động, mà còn thể hiện được nội tâm của nhân vật và truyền đạt những phẩm chất đó đến khán giả.

Kenji Kobayashi đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa. Với chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật Múa cổ điển Trung Hoa tại Đại học Phi Thiên, anh có cơ hội lưu diễn với công ty Biểu diễn nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) từ năm 2010 tại các nhà hát hàng đầu thế giới. Năm 2016, anh đạt giải nhất dành cho nam trong Cuộc thi Múa cổ điển Trung Hoa lần thứ 7 do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tổ chức.

“Nếu bạn muốn truyền đạt cảm xúc hoặc thông điệp từ nội tâm khiến lay động lòng người, bạn phải múa bằng cả trái tim, bằng cả tâm trí, và rời hóa thân thành nhân vật bạn đang đóng vai,” Kenji Kobayashi chia sẻ.

Kobayashi đã làm tất cả những gì có thể để khắc họa các nhân vật, điều này được thể hiện qua 4 năm đóng vai Trư Bát Giới nhiều biểu cảm và hài hước trong bộ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký. Kobayashi cho biết anh cần diễn xuất nhân vật này thật hài hòa với những nhân vật khác trên sân khấu, đặc biệt là với sư huynh Tôn Ngộ Không và sư phụ Đường Tam Tang.

Khi tấm màn nhung kéo lên, Kobayashi nói: “Tôi không nghĩ là đang diễn. Tôi đặt mình vào nhân vật để cảm thụ được họ đang nghĩ gì; họ sẽ ra sao trong tình huống này;

Vũ công Shen Yun, Kenji Kobayashi.

Nếu bạn muốn truyền đạt cảm xúc hoặc thông điệp từ nội tâm khiến lay động lòng người, bạn phải múa bằng cả trái tim, bằng cả tâm trí, và rời hóa thân thành nhân vật bạn đang đóng vai.

*Kenji Kobayashi,
vũ công Shen Yun*

Tác phẩm “Tây Du Ký” được Shen Yun tái hiện bằng vũ đạo cổ điển Trung Hoa.

họ sẽ làm gì, và rồi tôi cố gắng hóa thân vào nhân vật.”

“Mỗi nhân vật mỗi khác, vì vậy bạn phải tìm được điểm đặc trưng để nhập vai,” anh nói và lưu ý rằng ba người đàn ông ở độ tuổi 20, 50, và 70 sẽ có dáng đi khác nhau, biểu đạt khác nhau và thậm chí cách đi chuyển cũng khác nhau. Mỗi cá nhân có tính cách và đặc điểm riêng.

Kobayashi chia sẻ rằng nếu một nghệ sĩ chỉ diễn tả các cử chỉ bề mặt của nhân vật thì chỉ giống như đang mặc một bộ trang phục. Anh cho rằng “cần cảm nhận nhân vật từ trái tim, phải hình dung được họ đang cảm thấy thế nào, họ đang nghĩ gì. Diễn làm sao cho đạt thì cần cả một quá trình nghiên cứu nhân vật và điều đó giúp bạn diễn xuất hoàn hảo hơn trong các màn trình diễn.”

Một phần quan trọng của Múa cổ điển Trung Hoa là biểu đạt được nội hàm tinh túy như trong tiếng Trung dùng thuật ngữ “yun” (nghĩa là Vận), để mỗi vũ công tìm ra phong cách độc đáo của riêng mình. Học cách để hóa thân thành một nhân vật là một quá trình lâu dài, đòi hỏi người vũ công phải trau dồi các kỹ năng và tu sửa tâm tính.

Bằng việc nhấn mạnh vào tính cách nhân vật, cùng với niềm tin rằng cảm xúc và nội hàm được thể hiện rõ nét trong điệu múa, Kobayashi cho biết thêm: “Bạn phải tích cực, khổ luyện, nâng cao... Thông qua múa, tôi học được cách bình tĩnh, cách kiểm soát cảm xúc, chân thành với bản thân.”

“Tranh đấu, giận dữ, hay buồn bã đó không phải là chân ngã của bạn. Trạng thái bình thường là hạnh phúc, tích cực và trong sáng,” và nhớ rằng, “để trở thành một vũ công giỏi, bạn phải bắt đầu từ chân ngã của mình.”

Mỗi chuyển động trong Múa cổ điển Trung Hoa đều có lịch sử và ý nghĩa. Để có thể hoàn thiện mỗi động tác, vũ công cần phải hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, và thể hiện điều này khi múa. Kobayashi cho biết, “Múa cổ điển Trung Hoa có lịch sử 5,000 năm. Đó là một kho báu của Trung Hoa.”

Không chỉ mỗi chuyển động và tư thế đều hàm chứa những phẩm chất sâu sắc, mà ngay cả sự chuyển tiếp giữa các chuyển động cũng có những đặc trưng riêng, bắt nguồn từ các tư tưởng truyền thống Trung Hoa như thuyết Thái Cực về sự cân

DAN BING/THE EPOCH TIMES

bằng giữa âm và dương.

“Vũ điệu cổ điển Trung Hoa nhấn mạnh vào đường tròn, sự tròn trịa; vì vậy khi di chuyển từ điểm này đến điểm khác, bạn không thể chuyển động đột ngột mà cần đi nửa vòng tròn trước khi đến điểm tiếp theo,” anh nói; sau đó giải thích thêm rằng để đi qua phải, vũ công trước tiên phải đi qua trái; và để nhảy, trước tiên một vũ công phải uốn cong chân và đẩy lên khỏi mặt đất. Như vậy chuyển động của người vũ công mới chuyển động một cách hài hòa và cân bằng hơn.

“Luôn có âm và dương, luôn phải chuẩn bị trước khi thực hiện một chuyển động hay kỹ thuật,” anh nói thêm rằng “lực chúng ta dùng để nhảy hoặc di chuyển là hoàn toàn tự nhiên. Chỉ là để cơ thể con người uyển chuyển rất tự nhiên.”

Qua quá trình tìm hiểu về truyền thống Trung Hoa, và nghiên cứu các nhân vật để diễn xuất trên sân khấu, Kobayashi ngày càng trân trọng các giá trị truyền thống mà anh cố gắng truyền đạt trong các buổi biểu diễn của mình.

Kobayashi nói rằng khi anh có thể đạt được trạng thái thuận thiên và hiểu được các giá trị cốt lõi của văn hóa cổ xưa vốn được truyền từ đời này sang đời khác, thì khán giả có thể cảm nhận được những giá trị tích cực này.

Anh chia sẻ: “Lịch sử Trung Hoa quả thực rộng lớn. Ai đó có thể nghĩ rằng đó chỉ là chuyện của quá khứ; nhưng khi quý vị xem màn trình diễn của chúng tôi, quý vị sẽ thấy được sự thuận chính, thuận mỹ của nhân loại và thế gian, cũng như văn hóa và tài năng mà Thần đã ban tặng cho chúng ta. Chúng rất huy hoàng và quý giá.”

Hàn Mặc biên dịch

EPOCH
TIMES
TIẾNG VIỆT

www.etviet.com

CHÚNG TÔI ĐƯA
NHỮNG TIN TỨC
QUAN TRỌNG,
TRUNG THỰC VÀ
TRUYỀN THỐNG

EPOCH TIMES TIENG VIET

3 EASY WAYS TO SUBSCRIBE/Có thể đặt báo qua:

ONLINE: www.etviet.com

BY PHONE/Call:

(626) 618-6168
(714) 356-8899

BY MAIL:

Fill out the form to the right
and mail it to / Xin điền mẫu
bên cạnh và gửi đến:

Epoch Times Tiếng Việt
10962 Main Street, Ste 101,
El Monte, CA 91731

Weekly print paper to your
home / Một tờ báo sẽ được
giao tận nhà mỗi tuần.

All subscriptions will continue
until you request to cancel /
Báo vẫn tiếp tục giao cho tới
khi khách hàng yêu cầu ngưng.

Yes, I'd like to subscribe for/Vâng, tôi muốn đặt báo:

Normal delivery/Gửi thường (khoảng 6-7 ngày sẽ nhận được báo)

6 months for \$59 12 months for \$104

Fast delivery/Gửi nhanh (khoảng 2-4 ngày sẽ nhận được báo)

3 months for \$45 6 months for \$89 12 months for \$175

NAME/Tên _____

PHONE/Số phone _____

ADDRESS/Địa chỉ _____

CITY/Thành phố _____

STATE/Tiểu bang _____

ZIP/Mã vùng _____

EMAIL _____

PAY BY CHECK/Trả bằng chi phiếu
(Payable to /Trả cho: Epoch Times Tiếng Việt)

USE MY CREDIT CARD/Dùng thẻ tín dụng

VISA MasterCard Discover

Card number/Số thẻ: _____

Exp.date/Ngày hết hạn: _____

Signature/Chữ ký: _____

CVC # (REQUIRED) /Số CVC (bắt buộc): _____