出雲神楽

ESTÓRIA DA IZUMO KAGURA

O que é *Kagura*?

No Japão, desde os tempos antigos, acreditavam que as divindades habitavam em todos os elementos da natureza, como rochas, árvores, etc. E sempre valorizaram o senso estético, concretizando o senso de ressonância e empatia do homem em relação à natureza.

Sobre a palavra "*Kagura*", existe a versão de que tinha inicialmente o significado de festival realizado no "*Kamikura*", que por sua vez, significava "local para convidar a divindade para seu espírito estar presente nesse local". Inicialmente, a palavra era "*Kamikuragoto*", mas caiu o sufixo "*goto*" e tornou-se "*Kamikura*". Esta por sua vez sofreu alterações na fala ou sotaque tornando-se "*Kankura*" e com mais alterações posteriores tornou-se "*Kagura*".

Conta-se que muito tempo atrás, na Era da Mitologia, a *Amateraçu*, a Deusa do Sol, encerrou-se uma vez na gruta de rocha chamada *Ameno Iwato* e por causa disso, o mundo se tornou uma escuridão e ocorreram muitas calamidades. Quando todos estavam aflitos, sem saber o que fazer, a *Amenouzume* dançou na frente da gruta, de uma forma cômica e divertida, sendo bem sucedida em fazer que a *Amateraçu* saísse da gruta. E assim, o mundo se tornou claro novamente.

—Dançar para entreter as divindades— Dizem que este era originalmente o objetivo da *Kagura*.

História da *Izumo Kagura*

A Província de Shimane é uma das regiões onde a *Kagura* é apresentada com muito ânimo mesmo a nível nacional, existindo atualmente nesta Província mais de 200 grupos que promovem a *Kagura*. A *Kagura* desta Província tem características peculiares em cada uma de suas áreas, de Izumo, Iwami e Oki.

A *Kagura* da área de Izumo é chamada "*Izumo Kagura*" e sua principal característica é ser composta de três sessões: "*Shitiza*", "*Shikiçamba*" e "*Shinnou*".

Como uma antiga *Izumo Kagura* existe o *Sada Shinnou* (Propriedade cultural folclórica intangível importante designada nacionalmente / Patrimônio cultural intangível por UNESCO), que foi criado no Templo Xintoísta Sada, localizado em Kashima-cho do Município de Matsue.

Dentre as três sessões da *Izumo Kagura,* a "*Shitiza*" é executada para exorcizar e purificar o local de apresentação da *Kagura*, sendo uma sessão de dança ritual sem colocar máscara, mas segurando nas mãos os instrumentos chamados *Torimono.*

As sessões "*Shikiçamba*" e "*Shinnou*" são ditas terem sido adicionadas na Era de Edo. Veio sendo transmitido que no início da Época Moderna, no Período Keityo (1596 ~ 1615), um sacerdote do Templo Xintoísta Sada aprendeu em Quioto a modalidade teatral *Noh* e ao voltar, introduziu-a à *Kagura* convencional. No livro "Kaikitsudan" publicado no ano 2 do Período Shouou (1653), registrado pelo confucionista Sekisai Kurosawa, do Domínio feudal de Matsue, encontra-se registrado um artigo a respeito de "*Shinnou*" apresentado na cidade ao redor do Castelo Matsue. Supõe-se portanto que o "*Shinnou*" já existiu pelo menos na fase inicial da Era de Edo. "*Sada Shinnou*" exerceu grandes influências sobre a *Kagura* da área de Izumo. E assim, a *Kagura* tornou-se a ser constituída de três sessões.

Entretanto, entre os programas de *Izumo Kagura* existem os tais como o "*Gogyo*", que era apresentado desde antes da concretização do "*Sada Shinnou*", o que nos leva a deduzir que sua história é bem longa.

Assim é a *Izumo Kagura* dedicada anualmente no outono à divindade xintoísta tutelar da área, como festival de cerimônia. Em algumas áreas, são apresentadas as chamadas "*Yokagura*" (*Kagura* noturna), em que dançam até altas horas da noite.

Como *Kagura* era um evento ritual a ser dedicado às divindades, as pessoas que dançavam eram limitadas como os sacerdotes. Mas no início da Era de Meiji, por volta de 1870, foi proibida a apresentação de *Kagura* pelos sacerdotes e então algumas danças foram sucedidas pelo pessoal de cada área. Essas danças de *Kagura* interpretadas pelas pessoas da área são apresentadas nos festivais de templos xintoístas, em dedicação às divindades tutelares que protegem a sua área.

Características da *Izumo Kagura*

Shitiza

Shitiza é uma dança ritual executada para exorcizar e purificar o local de apresentação da *Kagura*, sendo apresentada sem colocar máscara e segurando nas mãos os instrumentos chamados *Torimono*. Dançam sem colocar máscara, segurando vários tipos de instrumentos. É chamada "Shitiza" porque é composta de sete atos, mas esse programa varia em cada área.

Shiokiyome (Purificação com sal)

Sal significa "pureza" e é usado para exorcizar e purificar o local e as pessoas.

Shihouken (Espadas nos 4 pontos cardeais)

São quatro dançarinos. Os dois da frente dançam levando nas mãos sino e instrumento de papel chamado *hei* e os dois de trás com espada. É um ato para exorcizar e purificar o local de apresentação da *Kagura*.

Yaotome (Oito donzelas)

Na cidade de Izumo veio sendo transmitida a dança apresentada por quatro donzelas.

Kanjou / Norito / Kamioroshi (Oração ritual em veneração a divindades)

Na cidade de Izumo, recita o *Norito* (prece xintoísta) e depois de ler em voz alta o nome de *Sanjubanshin* (Trinta divindades guardiãs), convida as divindades sacudindo para cima e para baixo o dispositivo chamado "*Tengai*" (Dossel).

Shikiçamba

São danças com a introdução de música comemorativa de *Noh* à *Kagura*. Inicialmente eram compostas de três partes: "*Okina*" (Ancião), "*Titoce*" (Mil anos) e "*Sambaçou*". E esta parte de "*Sambaçou*" é muito apreciada, sendo uma dança apresentada por crianças.

Shinnou

São danças que têm como temas principais a mitologia e a origem dos templos xintoístas registradas no "Kojiki" (Registro de Assuntos Antigos) e "Nihon Shoki" (Crônicas do Japão). São muitos os programas que têm como cenário a área de Izumo, como "*Kuniyuzuri*" (Cessão de território), "*Yamatano Oroti*" (Serpente de oito cabeças), "*Hinomiçaki*", etc.

Apresentação de programas de *Izumo Kagura*

Aqui apresentamos alguns dos programas representativos de *Izumo Kagura*. (O nome do programa, as personagens e o conteúdo das estórias variam um pouco conforme a programação e o grupo que desenvolve.)

A palavra chave é *Sakaki* (Cleyera japonica) ! — *Yamano kami* (Divindade das montanhas)

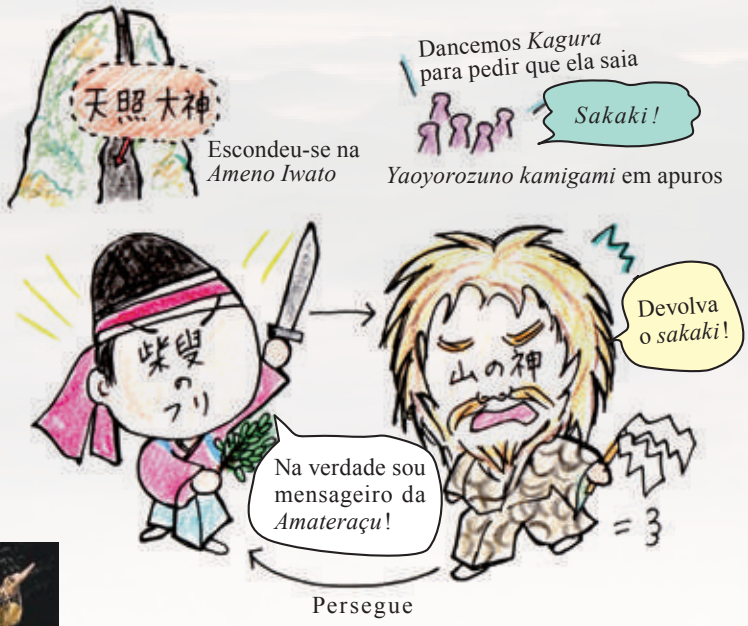
Kagura de ligação entre *Shitiza* e *Shinnou*. Entende-se a origem porque a planta *sakaki* é usada em rituais xintoístas e na *Kagura*.

É *Kagura* que tem como cenário a estória mitológica de "*Ameno Iwato*".

Quando a *Amateraçu Oomikami*, a Deusa do Sol, encerrou-se na gruta de *Ameno Iwato*, o mundo se tornou uma escuridão e ocorreram muitas calamidades. Nessa situação difícil, *Yaoyorozuno kamigami* (inúmeras divindades) se reuniram, discutiram e resolveram dançar *Kagura* para que a *Amateraçu Oomikami* saísse da gruta. *Kaçuga daimyoujin*, encarregado de ir buscar a árvore de sakaki necessária para a *Kagura*, disfarçou-se em *Shibaçou*, dirigiu-se à montanha *Ameno Kaguyama* e levou embora a *sakaki* sem ter pedido permissão.

Ooyamazumino mikoto, a divindade da montanha, percebeu que *sakaki* tinha desaparecido e então começou a fuga da divindade que estava com *sakaki* e a perseguição por parte da divindade da montanha, até que finalmente foi presa a divindade que estava com *sakaki*.

Mas quando o *Ooyamazumino mikoto* soube que quem tinha sido preso era *Kaçuga daimyoujin*, imediatamente ajoelhou-se apavorado e rendeu-se com respeito, cedendo-lhe o *sakaki*. Mas em troca desse ato, o *Ooyamazumino mikoto* recebeu do *Kaçuga daimyoujin* a espada com a qual puniu o mau e apaziguou o mundo. Assim é a estória.



Estória mitológica *Kuniyuzuri* (Cessão de território) — *Kohjin* (Divindade impetuosa)

Kagura que tem como tema a "Estória mitológica *Kuniyuzuri*" registrada nos livros de "Kojiki" e "Nihon Shoki", é conhecida como "*Kuniyuzuri*".

Duas divindades, *Takemikazutino kami* e *Futsunushino kami*, enviadas da *Takamagahara*, pressionaram o *Ookuninushino kami* para que cedesse o seu território. *Ookuninushino kami* e seu filho *Kotoshironushino kami* concordaram em ceder, mas o outro filho, *Takeminakatano kami*, de índole mais violento, resistiu com força. Depois de perder a luta, o *Takeminakatano kami* consentiu a cessão do território e assim, chegou a paz nas terras de *Shinshu Suwa*, atual Província de Nagano.

O ponto culminante desta *Kagura* é a luta violenta entre o *Takeminakatano kami*, que não queria ceder o território, e as duas divindades mensageiras.

Luta do *Suçanoono mikoto* contra *Yamatano oroti* (Serpente de oito cabeças) !!

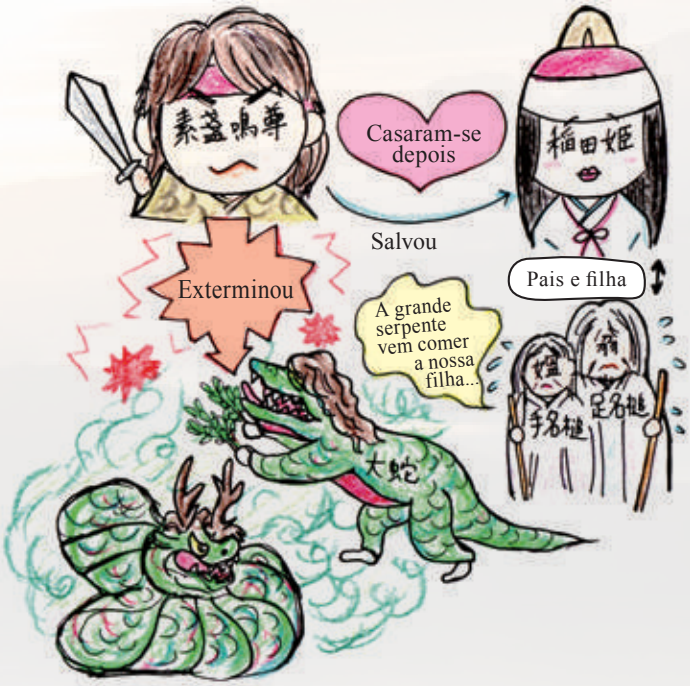
Yato

(Oito cabeças)

Kagura muito conhecida, que tem como tema a estória mitológica de extermínio da *Yamatano oroti*

Suçanoono mikoto é expulso da *Takamagahara*, como punição por ter praticado violência. Quando desceu às margens na montante do Rio Hiikawa, em *Izumono kuni*, encontrou-se com um casal de idosos, *Tenazuti* e *Ashinazuti* e *Inada hime* (Princesa Inada). Contaram eles que tinham inicialmente oito filhas, mas que a cada ano a *Yamatano oroti* foi comendo uma das filhas e por isso no momento somente restava esta *Inada hime*. *Yamatano oroti* era a serpente monstruosa terrível que tinha oito cabeças em um só corpo, que rondava rastejando pelas 8 montanhas e 8 vales.

Então, com a condição de tomar a *Inada hime* como sua esposa, *Suçanoono mikoto* prometeu exterminar a *Yamatano oroti*. Usou uma bebida alcoólica venenosa como ísca atrativa e quando a grande serpente ficou bêbada, puniu-a com espada. No rabo da grande serpente foi encontrada a espada chamada *Ameno murakumono tsurugui*. E dizem que é esta espada a *Kuçanaguino tsurugui*, um dos Três Tesouros Sagrados legados até o tempo presente.



Aparece a personagem famosa como *Seiitaishogun* (Generalíssimo subjugador de bárbaros)!

Tamura

Pontos atrativos são os movimentos divertidos dos aldeões.

O imperador dessa época ouviu dizer que um diabo havia se estabelecido na montanha de Suzuka, de *Iceno kuni* (atual Província de Mie) e que estava praticando atos perversos em toda essa região. O imperador ordenou ao shogun (general) *Sakanoue Tamuramaro* para exterminar o diabo. O shogun foi ao *Iceno kuni* e chamou os aldeões para que contassem os detalhes. E então, os aldeões se prontificaram a servir de guia nos caminhos das montanhas, caso o shogun fosse exterminar o maldito diabo. Entrando nas matas da montanha, aparece o diabo. Apresentam-se mutuamente e começam a lutar com espadas. Finalmente o diabo é decapitado e o shogun termina a dança com a cabeça do diabo nas suas mãos.

Defender o "lugar sagrado, onde o sol se põe"!

Hinomiçaki

É apresentada muitas vezes como a última dança da *Kagura* noturna e leva também um outro nome: "*Yoakeno Hikoharu*" (*Hikoharu* de madrugada).

Esta estória é de que o *Hikoharu*, uma divindade maldosa vinda de *Tenjiku* (atual Índia), veio atacar, trazendo a sua grande tropa *Juura gun*. Mas o *Hinomiçaki daimyoujin* (divindade Hinomiçaki), que era perito em arco e flecha, derrotou-o e defendeu o território de *Izumo*.

Apresentação musical, instrumentos e trajes

Os indispensáveis na *Kagura* são as músicas e trajes pomposos e também as máscaras.

Apresentação musical

Vários instrumentos musicais são usados na *Izumo Kagura* : *Dou* (tambor grande), *Shimedaiko* (tambor pequeno com corda amarrada na sua cintura), flauta, bate palmas (címbalos de cobre), *Ootsuzumi* (tambor grande que bate com a mão), *Kotsuzumi* (tambor pequeno que bate com a mão), etc. Na *Shitiza* são usados o *Dou*, o *Shimedaiko*, a flauta e os címbalos de cobre e na *Shikiçamba* se usam o *Ootsuzumi* e o *Kotsuzumi* no lugar de *Dou*. E no *Kaguranou* são muitas vezes usados o *Shimedaiko*, a flauta e os címbalos de cobre, mas dependendo do programa, usa-se também o *Dou*. É no uso do *Ootsuzumi* e *Kotsuzumi* é que percebemos a influência de *Noh*.

Dou
(tambor grande)

Shimedaiko
(tambor pequeno com corda amarrada na sua cintura)

Flauta

Bate palmas
(com címbalos de cobre)

Tsuzumi
(tambor que bate com a mão)

Torimono (instrumentos que trazem nas mãos)

Os instrumentos que trazem nas mãos variam conforme o programa.

Hei
(Tiras de papel dobrado, para oferenda)

Espada

Arco

Leque

Sakaki
(Cleyera japonica)

Sino

Cana de pesca

Máscara

Chama-se *Kagura men* (máscara de *Kagura*). Ao colocar a máscara, os atores podem se identificar com os seus papéis de um diabo, uma divindade, etc. e também a plateia diverte-se mais por ser mais impressionante. Também as máscaras têm características peculiares. No caso da *Izumo Kagura*, são feitas esculpindo a madeira. Já na *Iwami Kagura*, que é apresentada na região de Ishimi, no Oeste da Província de Shimane, dançam colocando máscaras feitas de *Sekishuu washi* (papel de Sekishuu).

Trajes

Na cabeça, leva coroa ou *eboshi* (chapéu usado por nobres em traje de gala). As princesas colocam a coroa. Em baixo da coroa ou chapéu muitos colocam os cabelos chamados *shaguma* e às vezes usam também o *hatimaki* (bandana ou faixa). O traje na parte superior veste a *tihaya* e na parte inferior a *sashi bakama* ou *ooguti bakama*. O tecido usado é *kinran* (brocado de ouro).

Yamatano oroti, de várias formas e figuras

A estória de exterminação de *Yamatano oroti*, cujo cenário é a área de Izumo, é muito apreciada como um programa representativo da *Izumo Kagura*. Na *Izumo Kagura* a serpente *Yamatano oroti* aparece com várias formas e figuras. Na cidade de Izumo, muitas vezes tem patas e rabos, como se fosse lagarto: "*Tokague ja*" (cobra lagarto). Na *Okuiishi Kagura*, que veio sendo sucedida principalmente na área de Iishi Gun, aparece a "*Makuja*" (serpente envolvida com cortina), como se fosse *Shishimai* (dança do leão). No *Sada Shinnou* do Município de Matsue, a serpente gigante aparece numa forma especial, "*Tati oroti*" (serpente em pé). E na máscara usada pela serpente do *Sada Shinnou* estão pintados 16 olhos para expressar 8 cabeças.

Tokague ja (cobra lagarto)

Oohara Shinshoku Kagura
(*Kagura* desempenhada por sacerdotes de Oohara)

Tokague ja (cobra lagarto)

Karakawa Kagura (*Kagura* de Karakawa)

Makuja (serpente envolvida com cortina)

Okuiishi Shinshoku Kagura,
(*Kagura* desempenhada por sacerdotes de Okuiishi)

Tati oroti (serpente grande em pé)

Sada Shinnou

Tyoutin jadou (serpente sanfonada, imitando lanterna de papel)

Akatsuka Kagura (*Kagura* de Akatsuka)

Como é feita a máscara *Kagura men*

Como é feita a *Kagura men* (máscara de *Kagura*), que simboliza a *Izumo Kagura*? Vamos apresentar aqui as etapas de manufatura da máscara de *Kagura* usada por *Ooyamazumino mikoto*, que aparece no programa "*Yamano kami*" (Divindade das montanhas).

〈Cooperação à entrevista: escultor Sr. Shigeru Sugitani, do Estúdio Sugitani〉

1ª etapa: "*Kidori*" (Cortar a madeira em tamanho apropriado)

A máscara usada na *Izumo Kagura* é feita de madeira. Como ela é grande, é escolhida principalmente a madeira de *kiri* (paulównia) A madeira de *kiri*, é leve e não tem a resina que se torna a causa de manchas e irregularidade de cor, sendo conveniente para a máscara que é usada por tempo prolongado.

Inicialmente, da madeira de *kiri* preparada, extrai cortando pelo contorno da máscara. Como a máscara da divindade das montanhas deve ser escavada com profundidade por ter traços acentuados, deve ser considerada também a espessura.

2ª etapa: "*Arabori*" (Escavação básica inicial)

A *Arabori* é a etapa mais importante na manufatura da máscara de *Kagura*. Não é exagero dizer que "Tudo depende de *Arabori*". Localiza adequadamente os olhos, o nariz e a boca e esculpe de uma vez só.

Na expressão das faces e testa aparece a técnica adquirida pela experiência do escultor.

Usando mais de 20 cinzéis e facas de entalhe, escava ousadamente com cinzel as partes que quer escavar fundo e pica as partes detalhadas usando outras facas adequadas de entalhe. E assim se consegue determinar o arcabouço da máscara.

3ª etapa: "*Shiague*" (Acabamento)

Terminada a etapa de *Arabori*, aperfeiçoa devagar e cuidadosamente a parte superficial da máscara, usando facas pequenas de entalhe, arranjando bem o formato total da máscara. Em seguida, abre o buraco nos olhos, na boca e no nariz.

E finalmente, passa a lixa de papel na parte superficial para alisar. Antigamente era usada no acabamento da parte superficial da máscara uma planta chamada *tokuça* seca.

Estando pronta a parte superficial, embutir peças metálicas na boca e nos olhos.

4ª etapa: "*Saishiki*" (Pintura)

A tinta usada na primeira demão é preparada misturando o *gofun**1 e solução de grude*2.

Finalmente, é feita a coloração. Na máscara da divindade das montanhas usam-se as trê cores principais: "preto, vermelho e marron claro". Para o preto é usada a tinta da china, para o vermelho, a bengala (em holandês)*3 e para o marron claro, pigmentos minerais*4. Às vezes são usados os extratos de chá preto ao invés de pigmentos minerais. Cada matéria prima é misturada com a solução de grude e as barbas e as rugas são pintadas de forma a obter gradação minuciosa de cor.

*1 Pigmento branco preparado queimando o pó de concha.
*2 Solução aquosa de substância gelatinosa obtida fervendo o couro animal na água e secando o extrato.
*3 Pigmento vermelho que tem como principal componente o óxido de ferro.
*4 Pigmento preparado por trituração de minérios.

5ª etapa: Concluído "*Keue*" (Plantio de pelos)

Para barbas e sobrancelhas são usados os pelos do rabo de cavalo. Fazer furos usando brocas e furadores e implantar aí os pelos que são afixados com adesivos. O comprimento e a quantidade de pelos são ajustados conforme o local onde são implantados.

O rabo de cavalo é usado não somente na máscara, mas também na *shaguma*, que é a peruca.

Concluído

Sr. Shigeru Sugitani ~ Seu sentimento em relação à máscara de *Kagura* ~

Eu cresci sempre vendo de perto a *Izumo Kagura*, isto é, vivi junto com a *Izumo Kagura*.

Hoje em dia existem vários utensílios práticos, como ferramentas elétricas e portanto podemos executar as operações, desde o abate das árvores até a escultura da máscara, com muita facilidade em comparação com os tempos passados. Mas os nossos predecessores, que viveram nessa época em que ainda não haviam esses instrumentos vantajosos da civilização, manufaturaram muitas máscaras realmente fantásticas.

Normalmente, as coisas se estragam pouco a pouco com o passar do tempo. Mas, quanto mais usar e quanto mais se envelhecer, as máscaras feitas por nossos predecessores adquirem aspecto melhor. É um mistério!

Eu também gostaria de me aproximar deles e por isso faço o possível de usar matérias primas naturais e me esforço muito para fazer máscara que se torne cada vez melhor com o passar do tempo. Eu acho que devemos estudar a vida inteira.

Apreciar mais a *Izumo Kagura* P&R

◇Qualquer pessoa pode apreciar a *Kagura*, independentemente de religião?

Sim, originalmente era um evento xintoísta, mas atualmente pode ir assistir a bel-prazer.

◇Onde podemos assistir?

Podem ir assistir quando são dedicadas nos festivais de templos xintoístas ou em outros eventos e apresentações.

Anualmente, no outono, todos os grupos de *Kagura* se reúnem na "Apresentação de Propriedade Cultural Intangível do Município de Izumo", promovida pelo Conselho de Ligação de Propriedade Cultural Intangível do Município de Izumo. O calendário de apresentação e outros eventos de oferendas relacionados de cada grupo está publicado no website do Município de Izumo.

◇Qual é a duração aproximada de apresentação? Posso me levantar no meio da apresentação?

Muitos programas são de 30 a 45 minutos cada um. Quando se apresenta em salões teatrais, cada grupo costuma apresentar um ou dois programas. Recomenda-se que se levantem no intervalo entre os programas.

◇Para conhecer a *Kagura* a fundo?

A leitura de "Kojiki" e "Nihon Shoki", que são os livros de História mais antigos do Japão, permitirá apreciar a *Kagura* mais profundamente. Que tal, familiarizar-se primeiro por meio de mangás?

◇Quais são as pessoas que dançam *Kagura*? É necessária a qualificação?

Os encarregados de *Sato Kagura* (*Kagura* das aldeias) são as pessoas comuns do local. Essas pessoas se esforçam em prol da preservação e sucessão da dança, tendo em mente a missão de preservação de tradição da área. Em alguns grupos há a *Kagura* infantil. As crianças se familiarizam naturalmente com as estórias da mitologia japonesa, também.

Patrocínio **Japan Arts Council / Agency for Cultural Affairs**

Contatos **Departamento Cultural e do Cidadão, Divisão de Patrimonios Culturais de Izumo**
〒693-0011 Ootsucho 2760, Izumo-shi, Shimane (Museu Izumo Yayoi no Mori)
Fone: 0853-21-6893

【Referências】 "ISHIZUKA, Takatoshi. **Izumo Kagura**. [S.l.]: Conselho de Educação de Izumo, 2001."
"Edição do Museu Provincial de Shimane de História da Izumo Antiga. **Kagura de Shimane - Artes performativas e cerimônias rituais**. [S.l.]: Editora de Fotos do Japão, 2010."
"Conselho de Ligação de Propriedade Cultural Intangível do Município de Izumo. **50 anos do Conselho de Ligação de Propriedade Cultural Intangível do Município de Izumo**., [S.l. S.n.], 2016."

【Fotos de cortesia】 Associação de Titulares de Kagura do Templo Xintoísta Ichimori / Sociedade de Preservação de Oodochi Kagura Kagurakata / Sociedade de Preservação de Akatsuka Kagura Shagiri / Sociedade de Preservação de Sotozono Kagura / Sociedade de Preservação de Unate Kagura / Associação de Titulares de Mimiku Kagura / Sociedade de Preservação de Agu Shinnou / Comunidade Karakawa, Karakawa Kagura / Associação de Titulares de Sada Shinnou / Sociedade de Preservação de Oohara Shinshoku Kagura / Associação de Titulares de Okuiishi Shinshoku Kagura / Centro de Cultura Antiga da Província de Shimane / Michi Kashima

【Colaboração】 Shigeru Sugitani / Yuuki Sugitani / Hiroo Fujihara / Conselho de Ligação de Propriedade Cultural Intangível do Município de Izumo

JAPAN CULTURAL EXPO

Agency for Cultural Affairs, Government of Japan

beyond 2020

Projeto em patrocínio e copatrocínio da Exposição Cultural do Japão 2020,

Elaborado em 2021