

Takarazuka - Eine Traumwelt

Der Top-Star verkündet den Beginn der Aufführung ...Es ist der Beginn einer Traumzeit!

Die reale Welt wird in der Dunkelheit verloren gehen und die glitzernde Traumwelt wird sich vor uns öffnen. Wenn die Vorhänge aufgehen, kann sich jeder einem magischen Raum anvertrauen, der die reale Welt verlässt.

Warum ist Takarazuka eine Traumwelt?

Lebhafte Aufführungen des Orchesters, großartige Bühnenbilder, glitzernde Beleuchtung, luxuriöse Kostüme. Alles weit von unserem Alltag entfernt.

Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Grund: die „Otokoyaku (Männerrollen)“, die von Frauen gespielt werden! Die Takarazuka Revue (jap. „Takarazuka Kagekidan“ 宝塚歌劇団) ist nämlich eine reine Frauen-Musiktheatergruppe. Sowohl weibliche als auch männliche Rollen werden ausschließlich von Frauen dargestellt.

Diese Unwirklichkeit schafft einen geheimnisvollen Reiz. Und die Frauen in den Otokoyaku sind faszinierend! Sie verkörpern das ideale Männerbild der Frauen.

Wo ist der Ursprung dieser Traumwelt?

Wenn man von Osakas Umeda-Station mit der Hankyu-Bahn etwa 30 Minuten fährt, erreicht man die Endstation Takarazuka. Es handelt sich hierbei um die Stadt Takarazuka in der Präfektur Hyogo. Kobayashi Ichizo, der Gründer des Eisenbahnkonzerns Hankyu Dentetsu, hat hier ein Urlaubsgebiet gebaut, um die Auslastung der Züge zu erhöhen.

Schon 1914 fand die erste Aufführung von jungen, unverheirateten Mädchen als Attraktion statt. Dies gilt als der Beginn der Takarazuka Revue. Die Takarazuka Revue wird seither von vielen Menschen geliebt und viele Werke werden nach wie vor im Sinne von Kobayashis Leitspruch „(sei) unschuldig, aufrichtig, schön“ präsentiert.

Das Erkennungslied der Theatergruppe "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" stammt übrigens aus dem gleichnamigen deutschen Film von 1953 (sehr bekannt mit vielen deutschen Nachkriegsgrößen). Franz Doelle hat das Lied komponiert; die japanischen Texte wurden beigefügt.

Was macht diese Traumwelt so traumhaft?

Die Musiktheatergruppe hat sich in ihrer Geschichte einige Grundprinzipien bewahrt.

Alle Darsteller sind unverheiratete Frauen und Frauen übernehmen auch die Männerrollen.

Die sogenannten Takarasiennes („Schülerinnen“, angelehnt an das Französische, z.B. Parisienne) sind ledig. Wenn ein Mitglied heiraten will, muss sie die Theatergruppe verlassen. Obwohl die Altersgrenze 60 Jahre ist, verlassen die meisten Takarasiennes die Truppe früher. Man sagt, dann auch, sie hätten „absolviert“. Einige werden dann Schauspielerinnen oder auch Tänzerinnen.

Die Fangemeinde des Takarazuka ist enthusiastisch. Für einzelne Takarasiennes werden eigene Fanclubs gegründet, um dadurch das Idol zu unterstützen. Wenn diese allerdings die Takarazuka verlassen, wendet sich der Fanclub einem neuen Idol zu.

Übrigens: Als Takarasienne kann man nicht reich werden. Zuverlässige Informationen zu Gehältern, Alter, Leben sind nur sehr schwer zu erhalten. Es ist eine Traumwelt ...

Die Darsteller werden in der Takarazuka Musikschule ausgebildet, und auch nach dem Beitritt in die Takarazuka Revue-Truppe gibt es weiterhin Ausbildung und Prüfungen wie in der Schule.

Die Aufnahmeprüfungen für die hoch anerkannte Takarazuka Musikschule legen die Mädchen im Alter von 15 Jahren bis 18 Jahren ab. Es herrscht erbitterte Konkurrenz. Von etwa 1.000 Bewerberinnen bestehen nur etwa 40 Schülerinnen die Prüfung und werden zur zweijährigen Ausbildung zugelassen. Während der Ausbildungszeit lernen sie nicht nur die Grundlagen von Musik, Schauspiel und Tanz, sondern auch Kultur und Allgemeinbildung. Die Disziplin ist streng, gute Manieren werden gefordert

Nach dem Ende des ersten Ausbildungsjahres werden die Mädchen in Otokoyaku (Männerrollen) und Musumeyaku (Frauenrollen) eingeteilt. Der eigene Wunsch der Schülerinnen wird dabei

berücksichtigt, jedoch spielen die Körpergröße und Qualität (Stimme, Atmosphäre) eine Rolle bei der Entscheidung.

Nach dem Abschluss der Musikschule schließen sie sofort einen Vertrag mit der Musiktheatergruppe und werden Takarasiennes. Die Takarazuka Revue Company ist eine Abteilung der Hankyu Eisenbahngesellschaft. Takarasiennes sind also Angestellte der Eisenbahnfirma. Daran erkennen Sie noch den Ursprung der Truppe!

Nach dem Beitritt werden sie in einer von fünf Gruppen platziert: Hanagumi („Blumengruppe“), Tsukigumi („Mondgruppe“), Yukigumi („Schneegruppe“), Hoshigumi („Sterngruppe“) und Soragumi („Kosmosgruppe“).

Jede Gruppe hat einen eigenen Stil, was sich auf die Auswahl der Stücke und ihrer Darstellung auswirkt. Neben den fünf Hauptgruppen gibt es zudem einen Senka („Extrakurs“), in den „ältere“ Darstellerinnen wechseln können, wenn sie nicht aufhören wollen. Senka übernimmt oft die älteren Rollen in Stücken der fünf Hauptgruppen.

Es gibt insgesamt ca. 400 Takarasiennes.

Die Themenbereiche der Darbietungen sind vielseitig und auch die Arten der Darbietungen

Die Musiktheatergruppe hat das Ziel, dass „alle Generationen die Aufführung genießen können“.

Dafür bietet die Takarazuka Revue Company Musicals und Revuen an. Alle Genres werden abgedeckt: Geschichte, Drama, Fantasy, Comics, Science-Fiction usw.

Musik und Tanz sind auch vielseitig: Chanson, Jazz, Volkslieder, lateinamerikanische Musik, Tango, Flamenco, Operette, Stepptanz, moderner Tanz, Gesellschaftstanz, Hip Hop, Bolero usw.

Eigene Orchesterbegleitung

Takarazuka hat eigene Orchester. Das ist ein großer Luxus. Das Orchester begleitet sowohl die Musicals als auch die Revuen live.

Takarazuka hat ein fest engagiertes Management und betreibt zwei eigene Schauspielhäuser

Die Theatergesellschaft besitzt zwei Schauspielhäuser: das Takarazuka Grand Theater (Hyogo – Präfektur-der ursprüngliche Standort, 2.527 Plätze) und das Tokyo Takarazuka Theater (Chiyodaku, Tokio, 2.069 Plätze). Takarazuka hat jährlich ca. 1.500 Aufführungen und unterhält damit ca. 2,6 Millionen Zuschauer. Immer zwei der fünf Gruppen haben gleichzeitig Vorstellungen in Hyogo und Tokyo. Und die restlichen drei Gruppen proben die nächsten Produktionen und haben Aufführungen in anderen Städten.

Die Theatergesellschaft hat einen fest engagierten Leitungs- und Mitarbeiterstab wie Regisseure, Musiker (Komposition und Arrangements), Choreografen und andere Mitarbeiter, einschließlich spezieller Ausrüstung, Beleuchtung, Requisiten, Kostüme, Klang usw., um die Bühne zu unterstützen.

Warum sind Otokoyaku „cool“?

Das hängt mit dem Starsystem des Takarazuka zusammen: In jeder der Gruppen existieren zwei sogenannte Top Stars, ein Otokoyaku und eine Musumeyaku, wobei der Otokoyaku die offizielle Hauptdarstellerin des jeweiligen Casts ist.

Männliche und weibliche Hauptrolle in einem Stück werden so gut wie immer mit dieser Top Star Kombination besetzt. Es gibt eine klare Rangliste. Der Top Star wird basierend auf Popularität und Können ausgewählt. Die meisten Otokoyaku-Top Stars haben mehr als 10 Jahre Erfahrung seit ihrem Eintritt in die Truppe. Es braucht Zeit bis man ein „cooler Mann“ wird!

Auch die Drehbücher beim Takarazuka sind so angelegt, dass der Top Star besonders „leuchtet“. Ähnlich wie beim Kabuki hat Takarazuka eine sehr auffällige Makeuptechnik, damit jeder Zuschauer – egal wie weit er von der Bühne entfernt sitzt – das Gesicht und die Mimik deutlich erkennen kann. Zudem soll das Makeup nicht von der prächtigen Kostümierung übertrumpft werden.

Besuchen Sie doch eine Aufführung!

Die Aufführung besteht aus zwei Teilen: einem Musical von 100 bis 110 Minuten Länge und einer Revue-Show von 50 bis 55 Minuten Länge mit einer Pause. Die Aufführung dauert damit rund drei Stunden inklusive der Pause.

Die Revue ist besonders spektakulär. Wie cool ist es, wenn alle „Männer“ in schwarzen Smoking toll tanzen!

Zum Finale der Aufführung betreten alle Takarasiennes mit großen Flügeln auf dem Rücken über 26 Treppenstufen wieder die Bühne. Meisterhaft! ... aber leider das Ende der Traumwelt ...

Und seien Sie sicher: Die Aufführung endet pünktlich. Ohne zusätzliche Vorhänge!

Wir haben es ja schließlich mit einer Eisenbahngesellschaft zu tun!

Ich kann Ihnen den Charme von Takarazuka sicher nicht gut genug vermitteln.

„Was die Augen sehen, glaubt das Herz“. Bitte besuchen Sie doch einmal Takarazuka! Es wird ein Erlebnis für Sie sein.

Sie müssen sich aber zeitig um die Karten bemühen. Die Homepage, die auch eine englische Version hat, hilft Ihnen dabei weiter: <https://kageki.hankyu.co.jp>

Kuniko Chinzei (S. Sch.)

タカラヅカーそれは夢の世界

トップスターが舞台の始まりを告げると…夢の時間の幕開けです！

現実の世界は暗闇の中に失せ、きらびやかな夢の世界が目の前に現れます。幕が上がると、誰もが現実の世界を離れて不思議な空間に身を委ねることができるのです。

なぜ、タカラヅカは夢の世界なのでしょう？

オーケストラの生演奏に、大がかりな舞台装置、きらびやかな照明、そして豪華な衣装。全てが日常生活からかけ離れています。

そしてもう一つ、大きな理由があります。それは、女性が演じる「男役」です！タカラヅカ・レビュー（宝塚歌劇団）は、全員女性ばかりの劇団だからです。女性の役も、また男性の役も、女性だけが演じます。

その非現実性が摩訶不思議な魅力を醸し出すのです。そして、男役の女性はかっこいい！私たち女性の理想の男性像を体現しているのです。

この夢の世界の発祥の地はどこでしょうか？

大阪の梅田から阪急電鉄で乗ると、30分程で終点宝塚駅に到着します。この「宝塚」は兵庫県宝塚市のことです。阪急電鉄の創業者である小林一三は、電車の乗客を増やすためここに行楽地を作りました。

もう1914年には、そのアトラクションとして、未婚のうら若き乙女たちの最初の舞台が上演されました。これが宝塚歌劇団の始まりです。以来、宝塚歌劇は多くの人に愛され、小林の掲げた「清く、正しく、美しく」をモットーに、たくさんの作品を発表し続けてきました。

ちなみに、劇団のシンボル・ソング「すみれの花の咲く頃」は、1953年の同名のドイツ映画「リラの花咲く頃」（この映画はドイツの戦後世代にとってはお馴染みでしょう）に、日本の歌詞をつけたものです。作曲したのはフランツ・デーレです。（訳注：もっともこの曲は1928年に作られ、戦前の1930年タカラヅカが上演したレビューで主題歌として使われました。）

タカラヅカを夢の国にするものは何でしょうか？

歌劇団はその長い歴史の中でいくつかの基本原則を伝統的に守り続けています。

出演者は全員未婚の女性であり、男役も女性が演じる。

タカラジェンヌ（「生徒」の意。フランス語の「パリジェンヌ」に倣い、歌劇団入団以後も団員はこう呼ばれる）は未婚の女性なので、結婚すると退団しなければなりません。定年は60歳ですが、ほとんどのタカラジェンヌはその前に退団していきます。それを「卒業」と言います。女優やダンサーになる人も多いようです。タカラヅカには熱心なファンがファンクラブを結成していて、それぞれ自分たちのアイドルを育てています。自分たちのアイドルが退団すると、また新しいアイドルを見つけ、育てるのです。

ところで、タカラジェンヌとしてはお金持ちになれません。給料、年齢、私生活などについて確かな情報を知ることも難しいのですが、何せ、夢の世界の住人の事ですから……。

出演者は宝塚音楽学校で教育を受け、入団後も学校のようにレッスンや試験がある。

有名な宝塚音楽学校の入学資格を持っているのは、15歳から18歳までの女子です。厳しい競争になります。約1000人が受験し、受かるのはたった40人ほどです。修業期間は2年。音楽、演劇、踊りなど舞台に必要な基礎を学ぶとともに、文化や一般教養も身につけます。女性として、社会人として不可欠な礼儀やマナーを厳しくしつけられます。

入学1年後に、生徒は男役と娘役に振り分けられます。本人の希望が優先されますが、身長を目安に本人の持つ素質（声の音域、雰囲気）が関係してきます。

音楽学校卒業後すぐ歌劇団に入団し、タカラジェンヌになります。宝塚歌劇団は阪急電鉄の一部門であるためタカラジェンヌは阪急電鉄の正社員扱いになります。そのことは歌劇団の成り立ちからもおわかりですね！

入団後は五つある「組」のどれかに配置されます。現在は花組・月組・雪組・星組・宙組（そら）の五組です。

それぞれの組は独自のスタイルを持ち、それが演目の選択や彼女たちの演技に影響しています。五つの組に加えて、組に属さない「専科」があります。専科は、ベテラン（中年、老年）の役を引き受けます。

歌劇団には総勢約 400 余人のタカラジェンヌがいます。

演目の領域は古今東西にわたり、またショーなど、その型式も多彩である。

「老若男女誰もが楽しめる国民劇」を目標に、宝塚歌劇団は芝居（ミュージカル）やレビューを上演しています。ジャンルは古今東西を問わず、歴史劇、ドラマ、ファンタジー、漫画、SF にまで多岐にわたります。

音楽もダンスも多彩です。シャンソン、ジャズ、民謡、ラテンミュージック、タンゴ、フラメンコ、オペレッタ、タップ、モダンダンス、社交ダンス、ヒップホップ、ポレロなどいろんなジャンルを網羅しています。

伴奏はすべてオーケストラによる演奏である。

歌劇団は専属オーケストラを所有し、現在も宝塚と東京の公演は必ずオーケストラの生演奏です。ミュージカルもレビューも生音楽の伴奏付きとは、とても贅沢です。

タカラヅカは専属の経営スタッフを持ち、ホームステージを二つ持っている。

劇団は二つの劇場、宝塚大劇場（発祥の地・兵庫県、2527 席）と東京宝塚劇場（東京都千代田区、2069 席）を所有し、それらを中心に他の地域も含めて年間 1500 回の公演を行っています。観客動員数は年間 260 万人です。五つの組の内いつも二組が兵庫と東京で同時に公演をしており、残りの三組は次の本番のリハーサルや他の地域での公演をしています。

歌劇団は専属の演出家、音楽家（作曲・編曲）、振付師をかかえ、その他、舞台を支える装置・照明・大道具・小道具・衣装・音響係りなどの専属スタッフも自前で持っています。

どうして男役は“かっこいい”のでしょうか？

それはタカラヅカの「スターシステム」と関係があります。これは、それぞれの組にいわゆる男役：トップスターと、娘役：トップ娘役が存在し、男役トップスターは上演される作品の主役を演じるのです。

上演される作品の男女の主役はほとんどの場合二人のトップ・コンビが主役を務めます。明確な序列があります。トップスターは人気・実力をもとに選ばれます。入団から 10 年以上の経験を積んでいる人がほとんどです。“かっこいい男”になるには時間がかかるのです！

また宝塚の脚本もトップスターがより「輝く」ように構成されています。

歌舞伎のそれと同じようにタカラヅカ流のメイクは派手です。どの観客にも、舞台からどんなに遠い客席に座っていても、表情や身振りがハッキリとわかるようにするためです。さらに豪華な衣装や装置に負けないよう、一つ一つのパーツをクッキリハッキリ大きく描きます。

一度タカラヅカを見に来てください！

公演は、基本的にお芝居（歌劇、ミュージカル）100～110 分と休憩をはさんでのショー・レビュー作品 50～55 分という二部構成でできています。休憩時間を含め約 3 時間前後で終演します。

レビューは特に見応えがあります。黒燕尾服の男役たちによる群舞はどんなにかっこいいことか！

公演のフィナーレにはタカラジェンヌ全員が背中に大きな羽をつけて 26 段の大きな階段をおりてきます。これも圧巻です！…でも、残念ながらこれは、夢の世界の終わりを意味します…。

また、どうぞご安心ください。公演は時間通りに終わります。カーテンコールはありません！何せ、鉄道会社が経営していますから、遅延はないのです！

私には皆さんにタカラヅカの魅力をとても十分に伝えられたとは思えません。「百聞は一見に如かず」です。是非ご自分で一度タカラヅカに足を運んでください！きっと素晴らしい経験になるでしょう。

でも、チケット入手は早めにしてください。ホームページには英語バージョンもあります。

<https://kageki.hankyu.co.jp>

鎮西恭仁子