

НО

Авторы: М. В. Есипова

Персонажи драмы но в Музее Эдо (Токио).

Сцена из драмы но.

НО (япон., букв. — мастерство, совершенство), *ногаку* (япон. «совершенная музыка [музыкальное представление]»), классическая япон. музыкальная драма. Одно из высших достижений мирового музыкально-театрального иск-ва. Сформировалась как придворно-аристократич. мистериальный жанр в среде самураев, обобщила разл. виды и жанры япон. иск-ва, среди которых — придворная музыка *загаку*, буддийские песнопения (см. раздел Музыкальная культура в ст. *Буддизм*) и эпич. сказания, музыкально-театральные и танцевальные жанры и формы сангаку, бугаку, кагура. Основателем Н. считается актёр и драматург Канъами Киёцугу (1333–84). Его сын Дзэами (Сэами) Мотокиё (ок. 1363 — ок. 1443) — также актёр и драматург, адепт школы Сото в дзен-буддизме (см. *Дзен*), автор св. 100 пьес для театра Н. и 24 трактатов (3 из них не сохранились, 16 впервые опубл. в 1909), в которых дано теоретич. и филос.-эстетич. обоснование Н. В трудах Дзэами содержится учение о способах познания посредством практики Н., изложены осн. принципы иск-ва Н.: высокая степень канонизации всех компонентов — музыкального (с собств. муз.-теоретич. системой), пластического и драматического, их взаимообусловленность и

чёткая внутр. координация при импровизац. свободе исполнения. Н. — наиболее яркое худож. воплощение дзен-буддизма в муз. театре. В основе эстетики и худож. метода Н. лежат средневековые, детально разработанные Дзэами категории югэн (скрытая, мистич. красота), хана (букв. — цветок; по Дзэами, «зерно цветка — в душе художника/актёра»), мономанэ (подражание) и др.

Первоначально Н. называлась дэнгаку-но но или саргаку-но но, что отражало её преемственность с древними театральными жанрами дэнгаку и саругаку. Представления давались после богослужения в буддийских (позднее также в синтоистских) храмах и монастырях, составляя часть праздника поминовения. На раннем этапе полное представление, которое могло длиться неск. дней, включало цикл из 5 пьес определённых категорий и эмоциональных модусов: о божествах, о мужчинах (воинах), о женщинах, о безумных, о демонах; после 3-й пьесы исполнялся фарс кёгэн (в разговорном стиле, без муз. сопровождения). В буддийский Новый год и праздник поминовения исполнялся цикл из 7 пьес: в его начало добавлялась пьеса «Окина» («Старец»; др. назв. — «Камиута», т. е. «Божественная песня»), состоящая из 3 танцев-молитв о мире, плодородии и долголетию и имеющая синтоистский характер; в конец — пьеса «Сюгэн-Но» («Хвалебное Но»). За неделю до представления гл. актёр проходил обряд очищения (соблюдается поныне в случае исполнения пьесы «Окина»). Манера исполнения Н. могла меняться в соответствии со временем года и суток, а также с характером местности, где разыгрывалось представление (в целях нахождения соответствия с «божественными силами»); всё это было призвано способствовать достижению гл. цели Н. — установлению «мировой гармонии».

Ныне драмы театра Н. разыгрываются на спец. сцене под крышей, с помостом слева от сцены, по которому выходят актёры, и с единственной декорацией на заднике – изображением сосны (символ долголетия и процветания). Для резонанса (в т. ч. для усиления шумовых призывов при любых движениях актёров) под сценой подвешиваются глиняные горшки (обычно 7). В представлениях используются старинные костюмы и маски. Исполнительский состав традиционно мужской: 2 ведущих актёра – ситэ (в маске) и ваки (в маске, если в роли женщины); 2–3 второстепенных (без масок и без грима); иногда актёр-ребёнок – коката; хор дзи (или дзиутай), как правило, состоящий из 8–12 чел.; малый инструментальный ансамбль хаяси, который включает поперечную флейту нокан, 2 малых барабана в форме песочных часов – коцудзуми и оцудзуми, цилиндрич. барабан тайко (симэдайко).

Композиц. основу пьесы Н. составляют 5 сцен (годан – «пять данов»), организованных в 2-частную форму (4+1); между частями исполняется инструментальная интерлюдия (гаку) или фарс кёгэн. В каждой сцене (дан) приблизительно 40 малых сцен (сёдан), которые строятся путём нанизывания мелодико-ритмич. моделей (всего известно ок. 200). Совмещение мелодич. вокальных и мелодико-ритмич. инструментальных моделей подчиняется определённым правилам.

Вокальный пласт Н. – ёкёку (иногда этот термин используется в качестве синонима Н.) – включает стилизов. речь (на языке прозы 14 в.; как правило, без инструментального сопровождения), речитацию и распевание (в т. ч. текстов классич. поэзии и цитат из буддийских текстов). Метрика словесного текста основана на 12- (7+5), 8- и 16-сложных размерах; др. размеры трактуются как видоизменения трёх основных. Вокальная метрика, как правило, основана на 8-дольных метрич. структурах ансамбля хаяси (наследие гагаку). Общий диапазон ёкёку – ок. 2 октав; звукорядные структуры – япон. происхождения, но не имеют аналогов в др. жанрах япон. музыки; абсолютная высота тонов (в отличие от гагаку) не учитывается. Ёкёку нотируется спец. знаками справа от иероглифич. колонки лит. текста пьесы. Психоземotionalный аспект и мелодич. характеристики ёкёку определяются сильным влиянием буддийских песнопений.

Инструментальный ансамбль хаяси является самостоят. компонентом драмы (в осн. не аккомпанирует пению), его звучание «распадается» на отд. линии; одновременное звучание всех инструментов встречается редко. Внутри 8-, 4- или 6-дольных метрических структур музыки хаяси располагаются ритмич. модели барабанов, в рамки которых в соответствии с правилами заключается мелодия флейты. Начало каждой ритмич. модели обозначается выкриком (какэгоэ) барабанщика (чаще исполнителя на коцудзуми). Инструментальная нотация (спец. значки) используется только при обучении.

Структура сценич. движения спектакля аналогична строению лит. текста драмы, стилистика которого определяется как цудзурэ-нисики («парча из лоскутков»), а метод строения – как цугихаги («нанизывание одного на другое»), и муз. структуре в целом. В пластич. отношении сцена складывается из статич. поз – ката (всего известно ок. 250) и движений – хакоби. Специфика передвижения актёра по сцене – не отрывая пятки от пола, что создаёт эффект скольжения. Кульминац. моменты действия – танцы кусэ (в 1-й части пьесы) и май (во 2-й части); в танцевальных разделах ансамбль хаяси и хор дзи приобретают аккомпанирующую функцию.

В основе динамич. организации сценич. и муз. движения лежит принцип дзё-ха-кю (медленное вступление, развёрнутая экспозиция, быстрый финал; подразумевает ускорение к концу), осмысленный Дзэами как закон

вселенского характера (в частности, в трактате «Носакусё» – «Записи о создании Но») и ставший с тех пор гл. принципом организации любого композиционного процесса в япон. временных искусствах, риторике, поэзии. Он пронизывает композицию Н. на всех уровнях, определяя скорость действия, структурную плотность и последовательность в фазовой цепи развития. Последняя фаза (кю) содержит в себе зарождение новой триады. Такая пульсирующая динамич. структура целого, с одной стороны, обеспечивает долгое развёртывание формы, с другой – создаёт логич. завершённость каждой структурной единицы на разных масштабных уровнях, что при постановке пьесы позволяет отказаться от к.-л. второстепенных звеньев композиции, не нарушая равновесия всей структуры.

Обилие правил и ограничений при объединении вокального и инструментального пластов звучания требует большой тренировки памяти (по традиции обучение Н. начиналось в 6-летнем возрасте). С жёсткой регламентацией метрич. структур, лежащих в основе временной организации Н., сочетается принцип интуитивности, которая является гл. показателем индивидуального творч. начала.

Ныне существуют 5 исполнительских школ актёров ситэ: кандзэрю (основатели – Канъами и Дзэами), компарюрю (основатель – зять Дзэами драматург Компарю Удзинобу Дзэнтику, 1405–70?), хосёрю (основатель – Хосё Рэнъами, ум. 1468), конгорю (основатель – Конго Сосэцу, ум. 1576), китарю; их репертуар насчитывает ок. 200 пьес. Работают также школы актёров ваки: фукурю, такаясурю и др. В нач. 21 в. в Японии насчитывается ок. 1500 актёров Н. В Токио функционирует Нац. театр но (Кокурицу Ногакудо).

Распевание текстов пьес Н. без инструментального сопровождения существует и как самостоят. жанр иск-ва (вне театра). В эпоху Токугава (1603–1867) в храмовых школах тэракоя для мальчиков было организовано преподавание ёкёку как духовной дисциплины.

Литература

Лит.: Peri N. Le théâtre No: études sur le drame lyrique japonais. Tokyo, 1944. P., 2005; O'Neill P. G. Early No Drama: its background, character, and development 1300–1450. L., 1958; Zeami. La tradition secrete du No. P., 1960; idem. On the art of the noh drama: the major treatises. Princeton, 1984; idem. The flowering spirit: classic teachings on the art of No. Tokyo; N. Y., 2006; idem. Performance notes / Transl. by T. Hare. N. Y., 2008; Глускина А. Е. Об истоках театра Но // Театр и драматургия Японии. М., 1965; Keene D. Nō: the classical theatre of Japan. Tokyo, 1966; Nakamura Y. Noh: the classical theater. N. Y., 1971; Tamba A. La structure musicale du No, theatre traditionnel japonais. P., 1974; The World of music. 1975. Vol. 17. № 3; Конрад Н. И. Театр Но. Лирическая драма // Конрад Н. И. Избранные труды. Литература и театр. М., 1978; Sieffert R. No et Kyogen: théâtre du Moyen Âge. P., 1979; Ёкёку – классическая японская драма. М., 1979; Komparu K. The Noh theatre: principles and perspectives. N. Y., 1983; Анарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984; Hare T. Zeami's style: the noh plays of Zeami Motokiyo. Stanford, 1986; Zobel G. No-theater. Tokyo, 1987; Yasuda K. Masterworks of the Noh theatre. Bloomington, 1989; Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или Предание о цветке (Кадэнсё) / Пер., коммент. Н. Г. Анариной. М., 1989; Bethé M., Emmert R. Noh performance guides. Tokyo, 1992–1997. Vol. 1–7; Japanese No dramas / Ed., transl. by R. Tyler. L., 1992; Ortolani B. The Japanese theatre: from shamanistic ritual to contemporary pluralism. 2nd ed. Princeton, 1995; No and Kyogen in the contemporary world / Ed. G. R. Brandon. Honolulu, 1997; Asai S. M. Nomai dance drama: a surviving spirit of medieval Japan. Westport, 1999; Есипова М. В. Дзэн-буддизм и музыкальная драма Но // Музыкальная академия. 2002. № 2.

