

Няч!

82
страницы

Твой аниме журнал
№2 (27) март 2012

Рецензии:

Ты и я
Сумерки Кью
Дочери Мнемозины
Голос в темноте
Гё

Герой номера:

Интегра

Аниме номера:

Cowboy Bebop

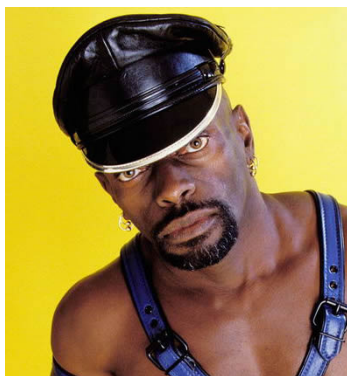
J-Музыка - Cosplay - Фестивали - Дорамы - VN - Манга

НЯ!

Стоимость одного номера 49 р., подписки на 3 месяца - 139 р.

Если тебе нравится наш журнал - поддержи няс!

Внимание!

Если ты получил этот журнал обманными путями, по знакомству, блату или через постель, Чёрный Властелин обязательно покарает тебя аНЯльно.

**В комплекте
подписчика:**

+1 аудиоподкаст

НЯ!

Ты наш подписчик
и, возможно,
замаскированная
кавайная нека! Мы
рады, что ты с нами!

Мы любим тебя!

Теперь можно не только
читать о музыке в «НЯ!», но
и слушать ее.

Ищите бонусный
радиоподкаст, посвященный
лучшим синглам октября-
ноября в своем личном
кабинете подписчика на
сайте <http://nya-journal.ru>

**НЯШИ
СООБЩЕСТВА:**

[http://vkontakte.ru/
club15717125](http://vkontakte.ru/club15717125)

twitter

[http://twitter.com/
animejournalNya](http://twitter.com/animejournalNya)

@mail.ru

[http://my.mail.ru/
community/nyajournal](http://my.mail.ru/community/nyajournal)

[http://www.privet.ru/
community/nya_journal](http://www.privet.ru/community/nya_journal)

Мы с вами стоим на пороге серьезных перемен. Февраль и март станут для нашего журнала во многом определяющими. Во-первых, это будет связано с кратным увеличением аудитории. При всех очевидных успехах, достигнутых за последние пару лет существования нашего журнала, до

сих пор о нем знало абсолютное меньшинство анимешников. Если быть совсем точным и даже слегка скучным, то аудитория составляла сотые доли от потенциально возможной. «Хватит это терпеть!» - решили мы. Даем продвижение аниме-культуры в широкие народные массы.

Выросшая посещаемость и «качаемость» станет для нашей дружной команды серьезным испытанием, но также и действенным стимулом к качественному развитию и моральному росту. В любом случае знай, дорогой читатель, что любую проблему или возникший по журналу вопрос мы поможем тебе разрешить в кратчайшие сроки. По первому запросу на форуме или в разделе «Обратная связь».

Чтобы обезопасить себя и вас любимых от возможных технических косяков, мы загодя перебрались на отдельный сервер в далекой Германии, способный выдержать Армагеддон. Кстати, если у вас есть интересный аниме-проект, мы готовы оказать ему тех. поддержку на льготных условиях.

Вторым новшеством, которое большинство из вас точно заметило, стала наша новая наша страница подписки. Если все будет хорошо, мы в столь же кавальерском стиле оформим и остальную наш сайт. Планов, словом, громадное количество!

Чтобы они осуществились, нужна ваша помощь, и мы на вас очень надеемся. Подписывайтесь на наш журнал, рассказывайте друзьям, пишите письма с предложениями и замечаниями на nya-pochta@mail.ru. А чтобы помогать было проще, с марта месяца мы открываем уникальную акцию: предпоследний номер теперь можно будет абсолютно легально и по-честному купить за почти любую цену. Специальное предложение «Свободная цена» позволяет платить столько, сколько вы сами сочтёте нужным. От 5 рублей до бесконечности. По сути, это ваше добровольное пожертвование, возможность поучаствовать в большом и важном деле и заодно, приобрести номер со скидкой до 90%. Первый месяц предложение будет работать в тестовом режиме.

Те наши любимые подписчики, которые каждый месяц покупают журнал по фиксированной цене и оформляют подписку на несколько месяцев, не только смогут читать новые выпуски раньше всех и пользоваться бонусными плюшками, но неизбежно будут вознаграждены вполне реальными призами и подарками.

На преобразование потребовалось время, так что в феврале пришлось вас оставить один на с суровыми буднями. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы это ценим.

В мартовском номере «НЯ!»:

Оно изменило жизнь миллионов. Ностальгия по «Сейлор мун».

«Черной, черной ночечкой...» Японские страшилки.

Бегая за мамонтами. С чего началась современная Япония.

Хозяин чудовища. «Железная леди» Интегра.

Люди, в которых хочется верить. Ковбой Бибоп

«Водка» по-русски — то же, что и «вода». Дочери Мнемозины

А аудио-подкаст с лучшими синглами месяца. Подписывайтесь и читайте первыми!

Главный редактор журнала «НЯ!» Андрей Романов

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Главный редактор

Андрей Романов

Первый редактор

Egor [Unrave] Щёголев

Журналисты

Комнатный Воин, Светлана

Мальчикова, Марфа

«TananDa666» Васильевна,

Дмитрий Пуховский, Иван

«ZyXyS» Бышонков, Елена

[Dzeiy] Никитина, Нита

«NitaNever» Неверова,

Доктор Фоксли

Художник

Анастасия Терелецкая

Корректоры

Олег Торбасов

Поддержка сайта

Павел Бессмертный

Valan

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

www.nya-journal.ru

По вопросам сотрудничества
и рекламы обращаться:

ICQ: 218146132

nya-pochta@mail.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.

За достоверность рекламной информации ответственность несут рекламодатели.

© 2009-2012 «НЯ! Твой журнал об аниме!» Вся информация и материалы, размещенные на сайте и в журнале, защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текста, фото и видеоматериалов, опубликованных на сайте или в журнале, допускается только при условии указания ссылки на источник публикации www.nya-journal.ru, точного воспроизведения используемых материалов и предварительного уведомления редакции о намерении использования.

Содержание

7 ФЕСТИВАЛИ

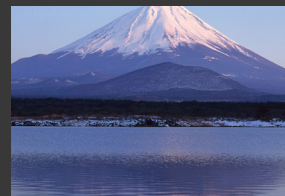
Няшки номера
ANIMATRIX

13 ТЕМА НОМЕРА

Сейлор Мун: Вспомнить
всё

Городские легенды
История Японии.
Часть 1.

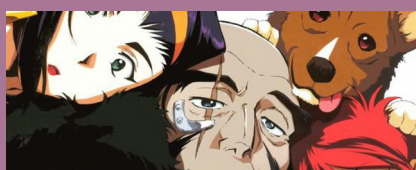
35 ПЕРСОНАЖ НОМЕРА

Интегра

39 АНИМЕ НОМЕРА

Ковбой-бибоп

56 РЕТРО

Легенда о белой змее

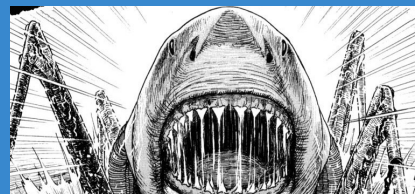
59 РЕЦЕНЗИИ

Ты и я
Сумерки Кью
Дочери Мнемозины

78 МАНГА

Голос в темноте
Гё

81 МУЗЫКА

Топ 5 J-Rock синглов

PHOTOGRAPHY
DMITRIY KRAYNEV (DIEMOTION)

Няшки номера
ANIMATRIX

DMITRIY KRAYNEV (DIEMOTION) | PHOTOGRAPHY

DMITRIY KRAYNEV (DIEMOTION) | PHOTOGRAPHY

DMITRIY KRAYNEV (DIEMOTION)
PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY
DMITRIY KRATNEV (DIEMOTION)

Фотограф: Крайнев Дмитрий

Сейлор Мун: Вспомнить всё

Это — легенда. Даже не так: Легенда. Именно это аниме подразумевается под словосочетанием «китайский порномультик». Именно это аниме стало самым первым для тысяч мальчишек и девчонок в России, словно первая любовь, первый поцелуй, первое ещё что-нибудь. Незабываемый, сказочный, неповторимый романтический мир для (до)школят предстаёт перед нами повзрослевшими. Давайте же снова трепетно прикоснёмся к Легенде, будем надеяться, что сей бриллиант нашего детства не потерял своего блеска.

Инкубационный период

У каждого из нас была своя траектория вхождения в мир аниме. Кто-то раньше осознал, чем и как «заразился», кто-то — позже. Кто-то вспыхнул сразу, а у кого-то инкубационный период занял несколько лет.

Но в итоге мы все здесь.

Сей многостраничный, не побоюсь этого слова, труд, будет моим личным взглядом назад. Сейлор Мун — лично моя дверь в мире аниме. С этого сериала всё началось. И продолжается до сих пор. Срав-

ните свои мысли и ощущения, если «заражены» мы оказались одинаковым образом. В любом случае — приглашаю всех.

И ещё. Сразу хочу оговориться (и, возможно, извиниться за то), что эта статья не будет пересказом бескрайнего океана информации по сериалу. Для изложения истории развития сюжета, фактов и мифов потребуется отдельный выпуск журнала. Может, оно когда-нибудь и случится.

Вы можете найти всё, или почти всё, в Интернете. И да поможет вам Википедия.

Коротко о Любви

Но всё же для наших читателей, не знакомых с миром Сейлор Мун, необходимо провести обзорную экскурсию по сериалу. Как пишется во множестве книг, если вы знакомы с темой этого раздела — можете переходить к следующему. Но я бы не рекомендовал этого делать.

Здесь положено улыбнуться.

Итак, героинь у нас десять. И один герой. Хотя, честно признаться, это — спорный момент, так как некоторые из героинь претендуют-таки на звание героя. Интересный лесбо-нюанс в аниме для среднего школьного возраста, не так ли? Но тогда я всех этих нюансов не знал, не понимал, в отличие от, наверное, японских своих сверстников, поэтому для меня такое поведение персонажей было непонятно и чуждо. Впрочем, и сейчас чуждо, но теперь-то я понимаю, что каждый человек сам распоряжается всеми частями своего организма. Мы ещё вернёмся к этой теме, чего уж тут.

Завершают сей короткий список героев кот и кошка — Луна и Артемис. Они просто волшебные, даже объяснять нечего.

Все героини — девочки-волшебницы. Борются за Добро и Справедливость во имя разных планет (и их спутников) Солнеч-

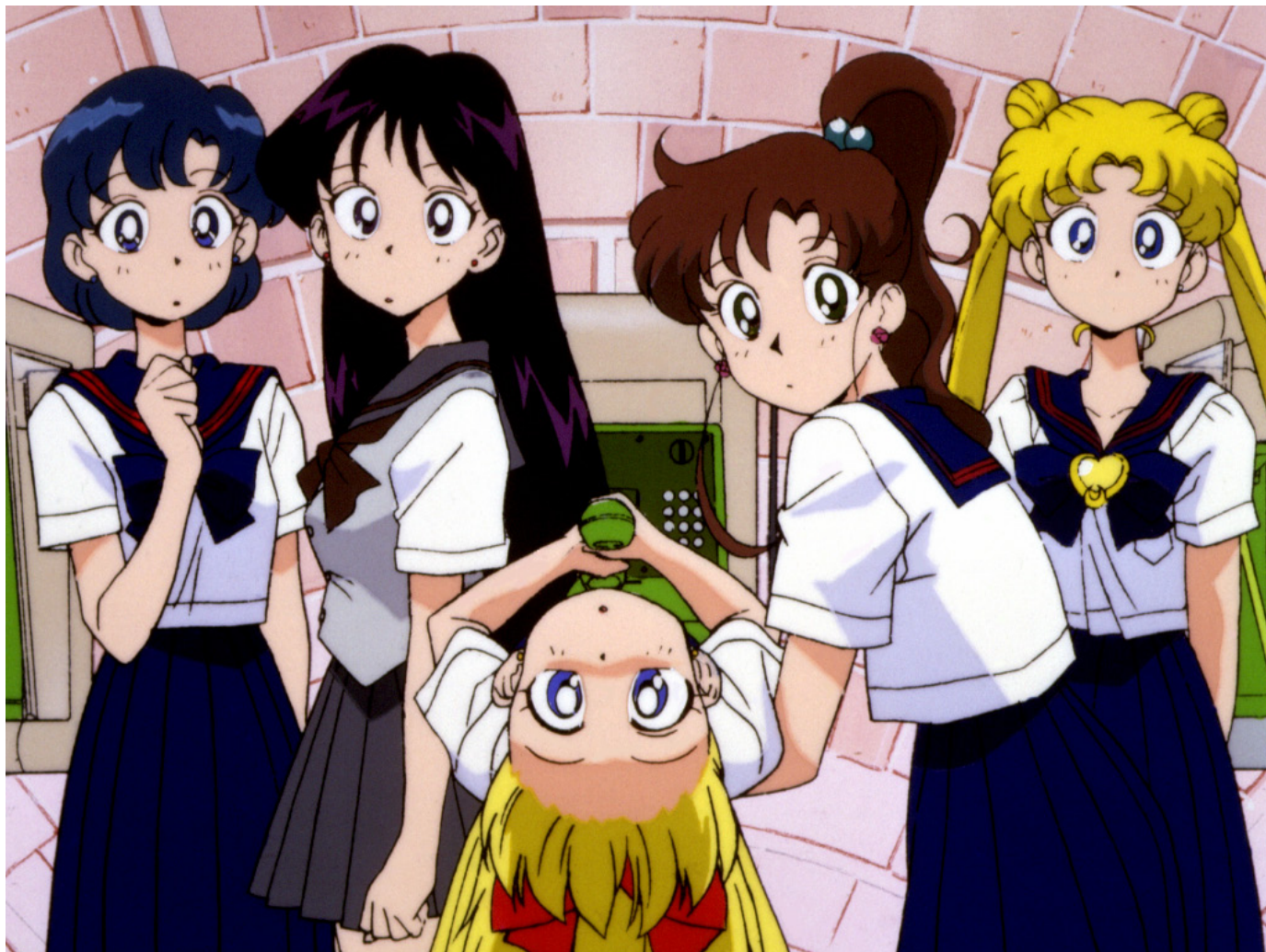
ной системы. Собственно, именно эта особенность чудесного, в прямом смысле, сериала дала толчок к моему увлечению хиромантией и астрономией. Ни профессиональным звездочётом, ни гадалкой я не стал, но последствия аукаются до сих пор.

Главных героев, по сути, несколько меньше. Это сама Сейлор Мун — Усаги (англ. Банни) Цукино, Мамо-ру Тиба, он же Такседо Маск, Ами Мицуно — Сейлор Меркурий, Рэй Хио — Сейлор Марс, Макото Кино — Сейлор Юпитер, Минако Аино — Сейлор Венера.

В столь раннем возрасте я был знаком с астрономией, поэтому знал, что на Меркурии, например, дневные температуры колеблются от -180 до +430 градусов по Цельсию. Ни о какой воде, а именно ей «заведует» Сейлор Меркурий, речи там быть не может. Это теперь я понимаю, что чувство, которое возникало у меня в момент ведения боевых действий Ами, называется «когнитивным диссонансом». А тогда я просто тихо негодовал. Но вот с Сейлор Юпитер, с её мощными молниями, всё было в полном порядке, ибо атмосфера Юпитера вполне может себе позволить такие грозы, каких ни один любитель Армагеддона в собственном кошмаре увидеть не в состоянии.

И в довесок у нас есть Малышка — дочь Усаги и Ма-

мору из далёкого будущего; Митиру Кайо — Сейлор Нептун, Харука Тэно — Сейлор Уран и Сэцуна Мэйо — Сейлор Плутон. Камушек в пустоте, который человечество не так давно лишило статуса планеты.

Героини ведут себя так, как и подобает подросткам, — ни минуты покоя. Они иногда ссорятся, комично выясняют отношения, комично делают глупости и попадают в передряги.

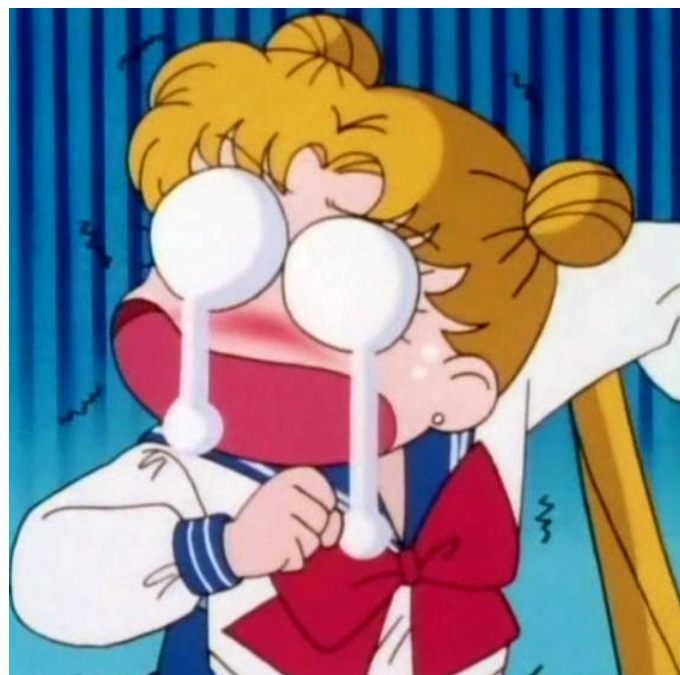
Кстати говоря, когда я в первый раз столкнулся с миром аниме, непривычные на тот момент пиктограммы эмоций поставили меня в тупик. Что это за капля? Откуда она взялась? Впрочем, это быстро разрешилось.

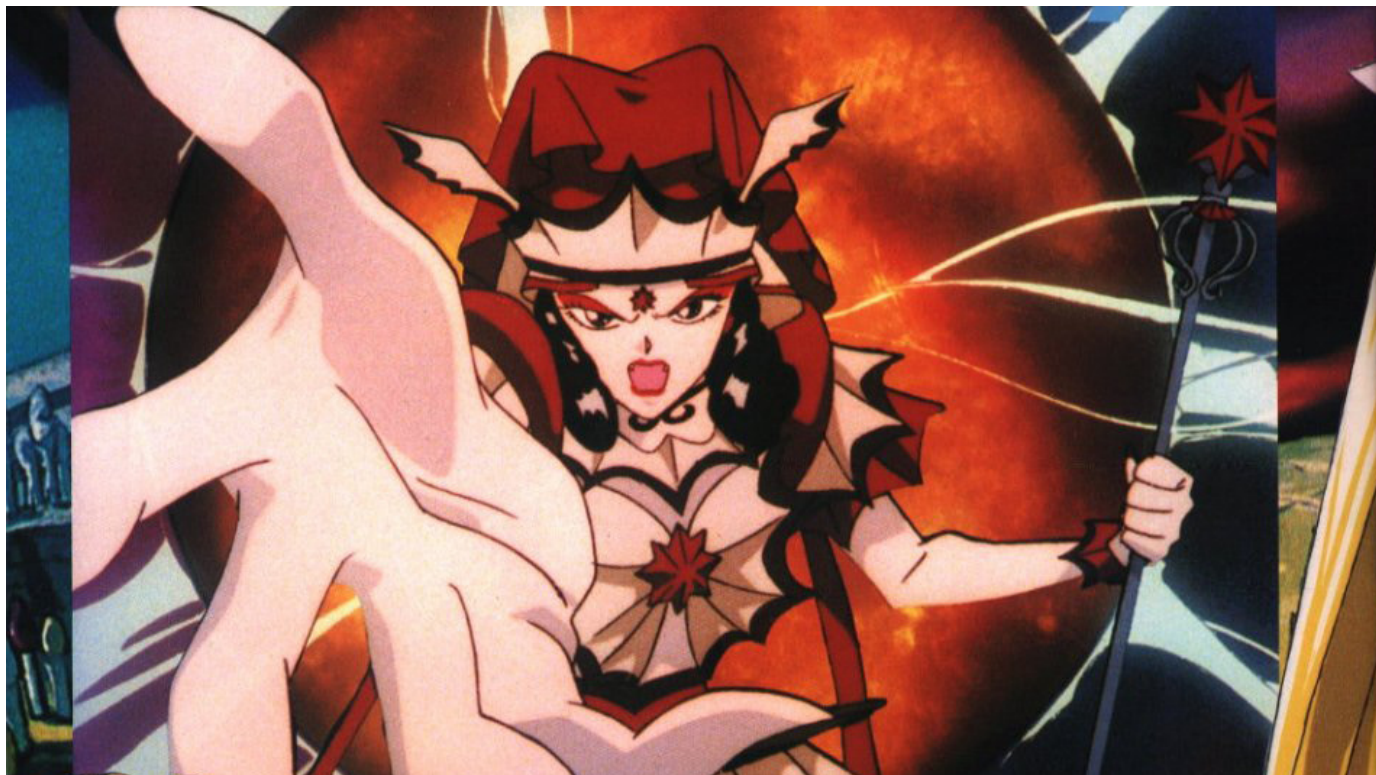
Но вот рожицы, которые корчили все, без исключения, персонажи... Это сейчас обыденно и привычно. Хотя, если подумать, то в последнее время мне почти не попадает столько материала с таким адовым количеством гримас, сколько можно встретить в Сейлор Мун. Но сериал, несмотря на серьёзность (а в подростковом возрасте нет полутонов), также является отличной комедией. Ну, для своего возраста.

Теперь о врагах, а их на протяжении 200 серий пяти сезонов более чем достаточно. В двух словах — их много.

Сюжет кажется достаточно простым, но на самом деле это не так. На протяжении всех сезонов будут попадаться новые и новые монстры, чудовища, люди и нелюди. Коварные враги будут строить свои жестокие планы. Честно говоря, нет какого-то смысла рассказывать обо всём этом. Конечно, в процессе

борьбы не только за свою любовь, а вообще за свои жизни и будущее, девушки вырастут, повзрослеют и изменятся. Несмотря на все те перипетии, что переживают наши героини, борьба со злом сама собой отходит на второй план, уступая место взрослению персонажей. Безусловно, основной род занятий напрямую способствует этому, но это кажется не важным. Профессия у них такая — мир спасать. ❀

Дети и Смерть

Чем покорило тебя аниме, дорогой читатель?

Это я сейчас понимаю, что меня привлёк сюжет. Основные идеи, проработка миров, в которых живут персонажи, их отношения, развитие (зачастую — трагическое) сюжета. Это было и остаётся главным, тем, что задевает и увлекает. Героика.

Наверное, я не преувеличу, если скажу, что аниме не-будем-показывать-пальцем-каких-студий претендует на звание «умного» кино. Не на пустом месте претендует. Да, конечно, в такой огромной индустрии, сравнимой с Голливудом и Болливудом, есть место разношёрстному непотребству и, к сожалению, его количество только растёт. Но есть и жемчужины. И Сейлор Мун — одна из них.

Да, это сейчас сюжет прост и даже смешон, герои картонные, а розовые сопли каплют с экрана. Волшебство и чудеса воспринимаются так же, как бисер — драгоценными камнями. То есть — никак.

Но тогда... тогда всё было внезапно и впервые и «срывало» голову, как первая любовь.

Сюжет действительно поражал фантастичностью и неожиданными поворотами. Впрочем, удивляет и сейчас. Сердце моё бедное иной раз рвало на части от переживаний, и я днями не находил себе места. Да и для меня, мальчишки, эти разодетые сказочные девчонки казались не просто красивыми, они были богинями. Они были мечтой. А про налёт эротичности уж и говорить не приходится.

Кстати, про него. Эротичность, это, конечно, не плохо, но уж больно тонка сия грань. Для зрителя в период полового созревания это та характеристика продукта, которая создаёт ему успех, но... Но. Но. Когда тонкая грань, где эротичность гармонирует с романтичностью, дополняя её, нарушается, получается пошлятина. Примеров такого рода «подделок» каждый из вас, дорогие читатели, вспомнит, не напрягаясь, множество.

Одно меня сейчас смущает. Такой же лёгкий

оттенок нетрадиционного поведения, скажем так. Девочки, которые ведут себя, как мальчики, и мальчики, которые нежны друг к другу, как девочки. Я конкретно про генералов злодейки Берилл (в нашей озвучке — Королева Погибель) Зойсайта и Кунсайта, испытывающих друг к другу более чем нежные чувства. Тогда, много лет назад, сие меня безмерно удивило — я был чист и невинен душой и телом — было безумно и непонятно. И противоестественно. Сейчас — понятно. Не в силу какого-то опыта, а в силу наличия определённых знаний в истории нашего грешного мира. Кстати, сцена смерти Зойсайта действительно душевно болезненная. Про «голубых» я тогда слыхом не слыхивал, а вот тема смерти и потери любимого человека была, в общем-то, понятна.

Перейдём к ней.

На момент незабываемой встречи с Сейлор Мун, я, конечно, знал и понимал, что она где-то есть. Но впервые душу разорвали, о ужас, не героические примеры воинов Второй мировой (к моему стыду). А именно смерть этих красивых и отважных девчонок в конце первой арки. Сейчас я могу ответить на этот вопрос — почему.

Несоответствием.

Чудовищным по тем меркам пониманием, что прекрасные, всесильные, непобедимые Воины в Матросках одна за другой отдавали свои волшебные жизни друг за друга, сражаясь до конца. Их улыбки, их смех, их светлая счастливая жизнь, которой бы, как лесному ручейку, петь... Сейчас я знаю, что это чувство называется «катарсис». С высоты своего определённого, уже имеющегося, жизненного опыта, конечно, грустно осознавать и понимать, что именно стало причиной моих душевных движений.

Но честно надо сказать — способствует. Тень переживаемого отчаяния очень сильно и серьёзно способствует душевному развитию. И уже всё равно, что стало толчком, ведь он произошёл.

Но вернёмся к аниме.

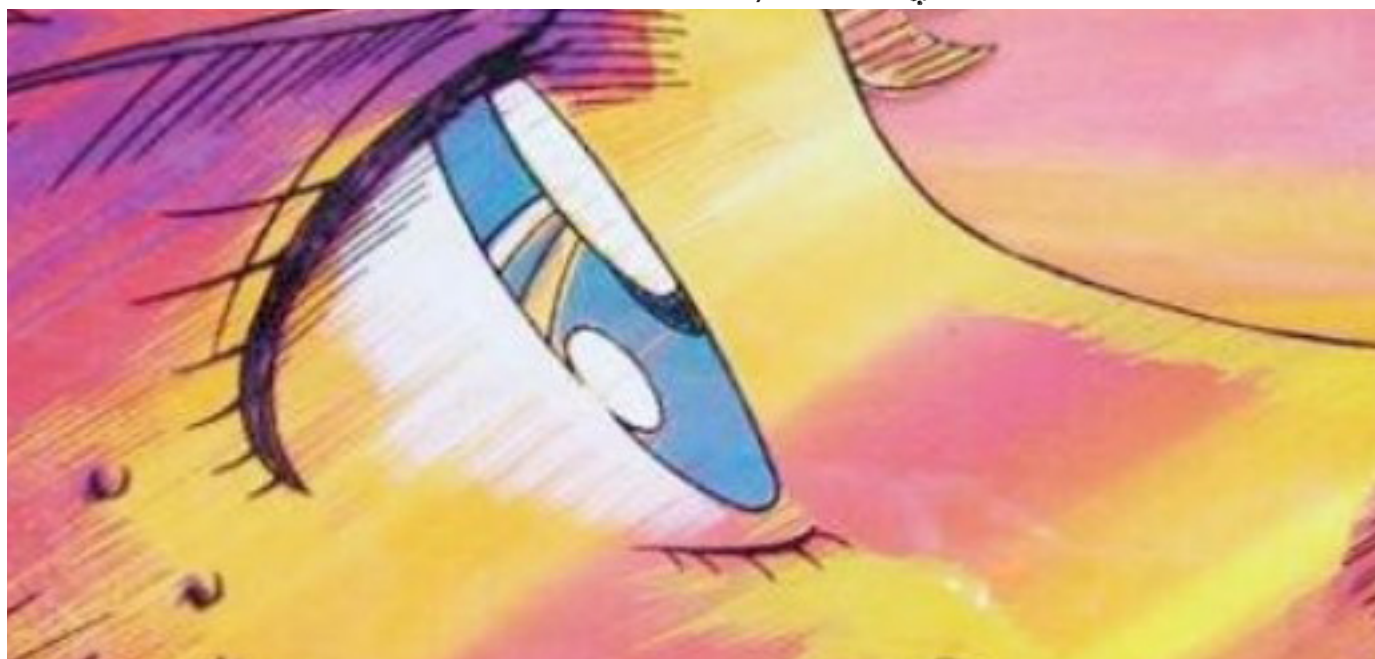
Злодеи были злодеями, однако, опять же (как в жизни), не все и не потому, что они были плохие, а потому что так получилось. Именно эта грань в ани-

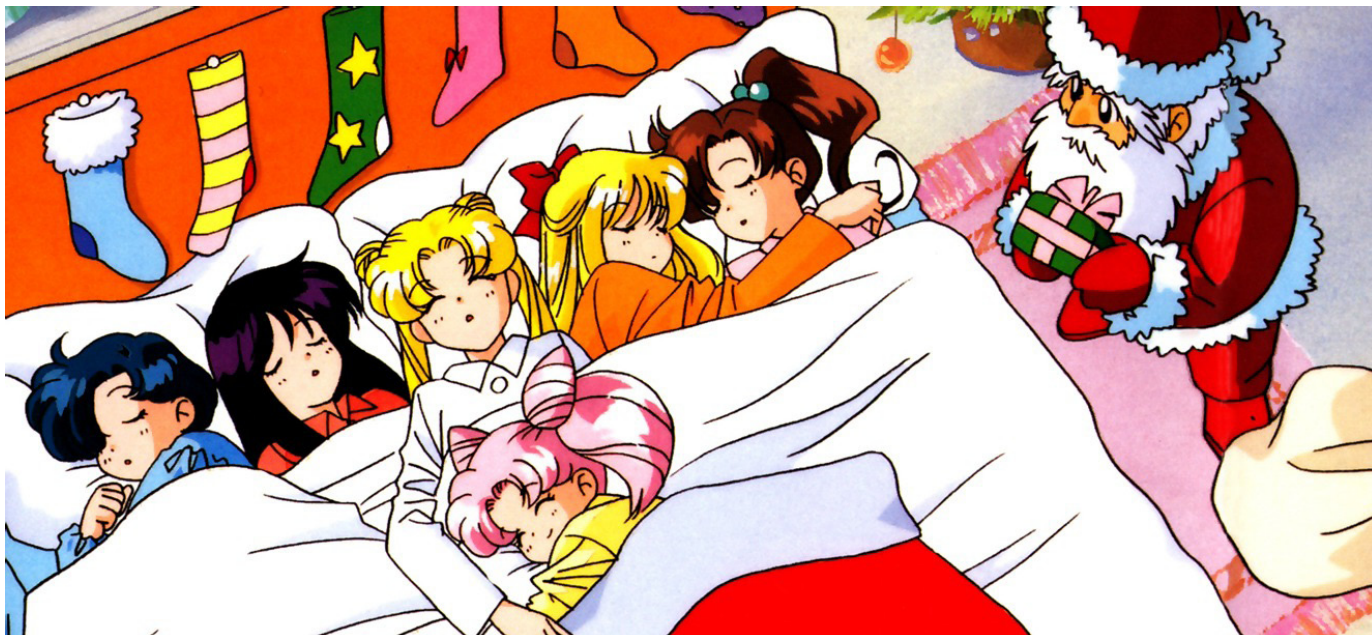

ме мне импонирует.

Во множестве произведений они плохие из-за того, что так сложилось, так получилось (а в жизни именно так и бывает), и каждая из столкнувшихся сторон по-своему права. И только ты, зритель, видишь всю глубину их обоюдных заблуждений и ошибок, и начинаешь понимать, как же это сложно — жить. Но в Сейлор Мун всё попроще, конечно. Хотя вероломство Зла, игравшего на высших чувствах главных героев, иногда не знало границ. Разумеется, в рамках того понимания.

Сейчас же, всё, конечно, достаточно глупо и импульсивно. 🍀

90% информации

Визуальное восприятие составляет 90 % всего потока поступающей информации.

Итак, рисовка и дизайн персонажей.

Смотреть будем с позиции настоящего времени, так как тогда всё было впервые и вновь, трава была зеленее, а небо — голубее.

Итак. Девчонки все глазастые, с проявленными вторичными половыми признаками. Отрисовка — фирменная, так сказать, почти что «драгон-болловская». Посмотрите (или, как в моем случае, вспомните) «Ведьму Салли», «Кэнди-Кэнди» или «Лулу — ангел цветов». Все эти волшебные мультики из детства (а тогда они были мультиками!) — производства одной и той же студии «Тозэй энимейшен».

Персонажи достаточно детализированы. Сейчас, с развитием всяких разных компьютерных технологий, статичные фоны уже «не идут», но динамика сериала смывает все эти «недостатки». Ну, надо хоть к чему-то придраться! Противники и враги выглядят отталкивающе. Подавляющее большинство врагов — особи женского пола, но вот их дизайн как раз переступает грань равновесия эротичности и романтичности. Получаются полураздетые страшные несвежие тётки. Да ещё и нелюди. С другой стороны, иногда самих «мунёх» изображают настолько длинноногими, что любая фотомодель обзавидует. И как они с такой высоты видят, куда наступают?

Мужчины исключительно плечисты, статны, и тоже, в общем, красивы. Некоторые — женственны. Меня эти модники тогда ещё удивляли, но я быстро терял интерес к внешнему виду, внимание на себя неизбежно перетягивало развитие сюжета.

А это, как мы знаем, гораздо важнее любой качественной картинке. Потому что сюжет — пища для души. А «красивости» — для глаз.

И их было хоть отбавляй. Взять хотя бы моменты перевоплощения героинь. Я ждал их как манны небесной. Не из-за того, что девушки на какие-то мгновения предстают номинально-обнажёнными (никаких откровенных сцен, всё достаточно прилич-

но, не считая соблазнительных контуров тел), а из-за волшебства момента. Когда в течение нескольких секунд на экране проносятся радужные сочетания цветов, звучит энергичная, красивая музыка и творится Чудо. Кстати, всегда с душевным скрежетом переносил голоса девушек во время таких моментов, когда они призывали разные Силы дать им... силы. Зачем было портить такие мелодии? Про дубляж уж не говорю совсем.

Моменты перевоплощений воодушевляли. То есть дарили однозначно положительные эмоции, как дарит любое предчувствие чуда, чуда предстоящего, неминуемого и прекрасного. Ведь разве это не волшебство, когда простая девчонка, любая из твоего двора, с которой ты ежедневно встречаешься в школе или гуляешь после уроков, — может на самом деле оказаться такой же волшебницей? Разве это не чудесно?

И я знал, что такое возможно. Что где-то эти прекрасные воительницы есть, и возможно, совсем рядом. Конечно, я тайно искал и надеялся встретиться с ними. Но... встреча не состоялась.

Сами боевые действия, с кривляниями, непонятными мудростями и фантастическими боевыми стойками вызывали скорее разочарование и томительное ожидание развязки. Когда она уже наговорится? Не всегда, конечно, далеко не всегда, но — зачастую. Особенно когда какого-нибудь монстра убивали Любовью. На тот момент я считал, что Любовь — только созидательное чувство и убить ей кого-то ну никак нельзя. Абсурд полнейший же. Время покажет, что я был не прав, равно как и в понимании словосочетания «убить знаниями». Главное, чтобы книга потяжелее была.

Про жезлы и прочие «боевые побрякушки» и вспоминать страшно. Дизайн этих, не побоюсь этого слова, игрушек меня однозначно отталкивал. Но, опять же, всё это проходило мимо.

Музыка. Она заслуживает отдельного упоминания, потому что до Сейлор Мун я никогда не слышал такого чудного моему уху сочетания инструментальной и рок-музыки. Музыка меня покорила. До сих пор, я очень люблю красивый инструментал, поэтому чрезвычайно рад, на волне написания статьи, находению 70 альбомов с инструменталом из Сейлор Мун. Вот чего мне не хватало более дюжины лет назад! Саундтреки к сериалу можно слушать как отдельные, самостоятельные музыкальные произведения.

И, конечно же, я не могу напоследок не пошутить.

Думаю, мои дорогие читатели согласятся, что в соревновании по пафосу между Банни Цукино и Космическим пехотинцем из Warhammer 40000, победит наша славная милая неугомонная девчонка.

В заключение

Мы все выросли. Кто-то уже обзавёлся семьёй и своими детьми, кучей забот, оброс тысячами вещей, необходимостей, потребностей, желаний.

Но наш Бриллиант никогда не утратит своего блеска, несмотря ни на что. Потому что в первую очередь мы помним не само прошлое, а себя в нём. А так как наша память имеет свойство стирать негативное, то прошлое, в итоге, всегда светлее, чем было на самом деле.

И Сейлор Мун будет сиять, сквозь толщу времени, подобно тому самому серебряному кристаллу, отдаваясь всё дальше и дальше, унося с собой детство в тёмные воды прошлого.

Но эта звезда никогда не угаснет, как не угаснут другие звёзды Детства для других людей. У каждого они свои.

Каким бы ни был этот сериал, для меня он стал первым осознанным и самым важным, открыв дверь в аниме. И что самое главное, эта дверь никогда не захлопнется за спиной, как это случается в фильмах ужасов и кошмарах. Потому что она ведёт в мир Любви, Добра и Справедливости. Заходите, если что...

Доктор Фоксли

спонсоры:

interNational

brother
at your side

BUSINESS CAR

ITOCHU

PRO COSPLAY

дневники
diary.ru

НяО!
твой журнал об аниме

YAMAHA

Grishko

FUJIFILM

AzuMedia
anime parties and concerts

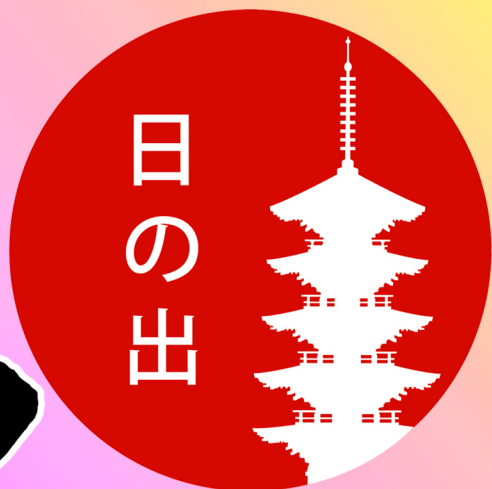
digitalObserver
Electronic Anime Magazine

Покупайте билеты на:

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

CONCERT.RU

644 2222

Хинодэ

Встречайте рассвет в Японии!

КОСПЛЕЙ-ФЕСТИВАЛЬ

Главный приз -
БЕСПЛАТНАЯ
поездка в Японию
на World Cosplay Summit!

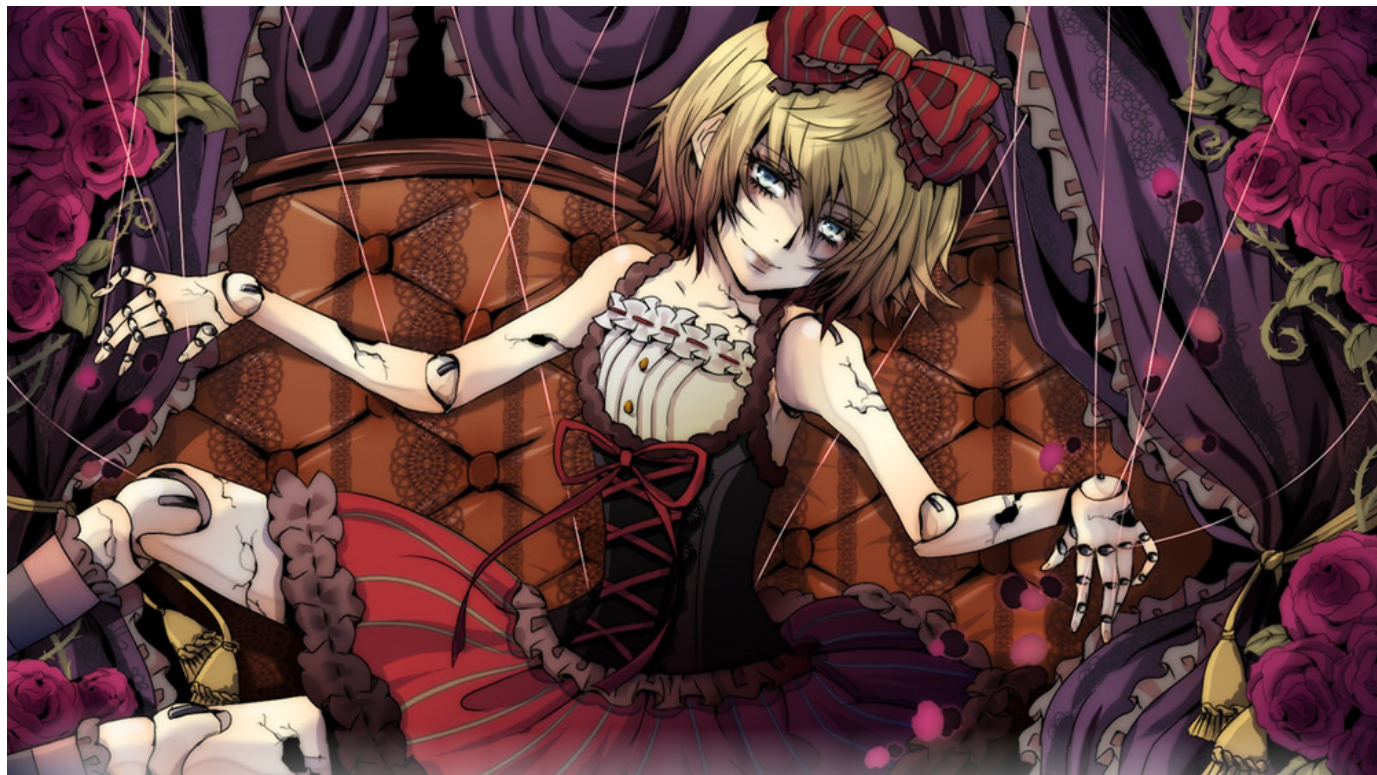
Ценные призы
для победителей от:

- YAMAHA
- Brother
- Fujifilm
- Casio
- и др.

www.hinode.asia

15 апреля 2012 • КЗ „Измайлово“

Начало в 13.00

Страх и ненависть в Японии.

Городские легенды Страны Восходящего Солнца. Часть 1.

Гуляя по тихим японским улочкам, будьте весьма осторожны. На каждом углу может подстерегать опасность. Если прекрасная женщина с повязкой на лице окликнет вас и спросит: «Я красива?», не вздумайте ей ответить. Шагая по школьным коридорам, вы можете услышать детский плач. Но не спешите бежать на помощь. А если ваша вторая половина носит красный шарф, не снимая, ни в коем случае не заставляйте снимать его. Не хотите слушать? Ну что ж, мы предупреждали.

«Можно обладать тысячью учёных степеней, но человек по природе своей всегда верил и будет верить в существование чего-то, не поддающегося рациональному объяснению»

Кодзи Судзуки, «Кольцо» / «Звонок»

Япония другая страна

Япония страна другого менталитета. Она развивалась по совершенно иному пути, разительно отличаясь от Европы. Долгое время страна была закрытой, для иностранцев доступ был строго ограничен. Своеобразные природные условия, социальные нормы и правила, традиции и мифология соединились в интересную, но чуждую европейцу смесь. На этой почве возник своеобразный пласт культуры — городские легенды.

Что же такое эти городские легенды? На самом деле это страшные истории, основанные на мифологии и культуре страны. Помните, как в детстве пугали друг друга историями о красной простыне, зелёной руке и чёрном гробе на колёсиках? Так вот, японцы тоже любят поугадать друга всякими страшилками. Только истории у них будут пострашнее и способны напугать не только школьников, но и впечатлительных взрослых.

Обычно в качестве главных героев в японских городских легендах выступают онрё — мстительные духи, вернувшиеся с того света, чтобы наказать обидчика. Нам эти призраки знакомы, прежде всего, по популярным японским ужастикам. Садоко Ямамуру, девочку из фильма «Звонок», знают все. Кстати, в книге Кодзи Судзуки, по которой снято кино, Садоко была взрослой девушкой — классический образ онрё.

Кайдан или квайдан — традиционный фольклорный жанр в Японии, призванный испугать слушателя рассказами о встречах со сверхъестественным. Несомненно, он оказал огромное влияние на формирование городских легенд Японии. Это литературное

направление создало благоприятную почву для возникновения современного городского фольклора. Тем более, что многие классические страшные истории переложили на современный лад, превратив их в городские легенды.

Традиционно сама японская культура богата на разнообразные страшилки: призраки, монстры, странные создания населяют Японию. Поэтому не мудрено, что по городам бродят Тэк-Тэк, Женщина с разрезанным ртом и другие страшные монстры.

Помимо этого, после падения военно-самурайского режима Токугава (периода Эдо) в Страну Восходящего Солнца вместе с иностранцами хлынули истории из Европы. Они, конечно, тоже повлияли на формирование городского фольклора японцев. Ко многим современным японским страшным историям мы можем вспомнить аналогичные легенды США, Германии или других стран.

Городские легенды Японии для удобства можно разделить на несколько категорий.

Месть

Одна из основных тем, которым посвящены японские страшилки, это отмщение. Призраки умерших мстят своим обидчикам, их потомкам, детям, соседям, друзьям и даже тем, кто случайно оказался на их пути. «Не в то время, не в том месте» — весьма актуальное выражение в отношении легенд, повествующих о расплате.

Иногда несправедливость так велика, а жажда мщения так сильна, что душа не может обрести покой. Она остаётся привязанной к значимому для неё месту. Как правило, это место, где человек умер. Хорошо ещё если кара настигает обидчика. Но чаще всего «на орехи» достаётся безвинным гражданам.

Всем известен фильм «Проклятье» 2003 года режиссёра Симидзу Такасимы и его американский ремейк. Проклятье, рождённое разъярённым разумом умирающего, не может бесследно исчезнуть. Образ невинно загубленной души вновь и вновь является каждому, кто пытается постичь тайны её судьбы. Никому не спастись, соприкоснувшись, с всепожирающей яростью. Подобные истории бытуют во всех уголках Японии. Подчас имея под собой реальные основания из-за случившихся трагедий.

Есть и такие легенды, где за жертву мстят другие. Над мальчиком издевались его одноклассники. Часто дело доходило до рукоприкладства. Бабушка ребёнка знала, что над внуком издеваются, но ничего не могла поделать. И однажды мальчика так

сильно избили, что он умер. Женщина тут же заявила в полицию, что её внука убили в школе. Но школьное начальство ответило, что это был несчастный случай, и на этом дело закрыли. Женщина ничего не добилась. «Не желаю этого слышать», — сказала она и отрезала себе уши. Старушку положили в больницу, и с тех пор о ней ничего не было слышно.

Через несколько недель у школьных ворот стала появляться пожилая женщина в фиолетовом кимоно (фиолетовый цвет в Японии ассоциируется со смертью). У тех детей, с которыми она заговаривала, она вырывала печень. Чтобы её отогнать, нужно сказать «фиолетовый», что значит «покойся с миром». Поэтому будьте всегда начеку, вдруг к вам обратится бабушка с просьбой перевести её через дорогу.

Ещё одна городская легенда повествует о том, что в районе Сибуя в Токио орудовала банда грабителей. Один из них, красивый парень, познакомился и флиртовал с девушками, потом приводил их в отель, где поджидали товарищи. Однажды, как обычно, красавец пригласил девушку в отель. И, как обычно, его товарищи устроили засаду...

Наступил вечер следующего дня, а гости всё не выходили из номера. Служащие отеля забеспокоились и зашли в комнату. Там лежали четыре трупа, разорванных на куски...

Эта страшная история, в разных вариациях встречающаяся практически во всех странах несёт в себе и некую долю воспитательного момента — расплата за деяния может настигнуть где и когда угодно, та-ся в самых безобидных, на первый взгляд, вещах. Иногда охотник может превратиться в жертву.

Обитатели школ

Отдельная группа городских легенд — легенды о призраках-обитателях школ. Место, где японские школьники проводят своё время, полно тайн и загадок. Особенно загадочен и таинственен школьный туалет. Да, да. Вы не ослышались. Именно туалет. Легенд о тех, кто поджидает школьников в кабинках, великое множество.

Если вам не хватает острых ощущений и жизнь без адреналина не имеет смысла, то приходите в два часа ночи в северный корпус школы, на лестницу между третьим и четвёртым этажами. Возьмите с собой свечу и что-нибудь вкусенькое. Поставьте лакомство позади себя и пропойте, обращаясь к своей тени: «Господин Тень, господин Тень, пожалуйста, выслушайте мою просьбу». А потом поведайте ему своё желание.

Если всё пойдет как надо, из вашей тени выйдет Господин Тень и исполнит просьбу. Но будьте осторожны! Если свеча погаснет, господин Тень разозлится и заберет какую-нибудь часть вашего тела. Причём он не будет спрашивать, какой орган вам меньше всего пригодится в жизни.

Пробыв ещё немного в туалете и благополучно пережив приход Господина Тень, вы услышите голос: «Вам красную или синюю бумагу?» Здесь тоже надо собрать волю в кулак и подумать, что ответить заботливому призраку, беспокоящемуся о наличии

у вас всего необходимого для посещения туалета. Если сказать «красную», то смерть неминуема, при этом всё тело будет залито кровью. Если сказать «синюю» — у вас высосут всю кровь. Как ни крути, одно не лучше другого. Но есть способ остаться в живых — сказать «жёлтую бумагу». Тогда туалетная кабинка наполнится... Ну, вы сами понимаете. В утешение скажем, что это не смертельно...

В некоторых школах у вас могут спросить: «Тебе красный плащ или синий плащ?» Но теперь-то вы знаете, как ответить зловредному призраку. А затем отправляться прямиком в душ.

Для исследователей и просто любителей паранормальных явлений японский школьный туалет должен стать местом для паломничества. В сущности, не нужно прилагать никаких усилий, стоит всего лишь трижды постучаться в дверь третьей кабинки женского туалета на третьем этаже и сказать: «Ханако-сан, давай играть!» В ответ вы тут же услышите: «Да-а...» и сможете лицезреть призрак Ханако-сан собственной персоной.

Альтернативный способ вызова девочки из туалета требует больше усилий. Придётся уговаривать кого-то из друзей составить вам компанию, ведь

одному никак не справиться. Вам придётся запихнуть вашего товарища во вторую туалетную кабинку от входа, а самому остаться снаружи. Подпирая дверь, чтобы не выпустить вырывающегося друга из кабинки, постучите четыре раза в дверь. Запертый внутри и обречённый на встречу с призраком друг должен ответить двойным стуком, но если он просто колотит ногой в дверь и требует выпустить его немедленно, то засчитывайте его удары за два. Остальное сойдёт за шум. Затем нужно позвать: «Ханако-сан, давай играть! Ты хочешь в резиночку или в салочки?»

Скучающее привидение тут же отзовется: «Хорошо. Давайте в салки». И тогда того, кто внутри, тронет за плечо девочка.

Конечно, можно и самому занять место в кабинке, но эффект будет уже не тот. К тому же, всегда можно сказать, что Ханако вы уже вызывали, только в другой школе. А теперь исследуете внешние проявления призрачных эманаций, влияющих на флуктуации воздушных потоков. Ну, или ещё что-нибудь придумайте. Главное, чтобы позакывыристей, иначе друг не поверит и пойдёт.

Ханако-сан — популярнейшее привидение Японии, слухи о котором ходят с 50-х годов XX века. К тому же, девочка-призрак водится практически во всех японских школах. Не мудрено, что она стала героиней нескольких фильмов и аниме.

Историй о том, как душа бедной девочки оказалась в плену у туалета, великое множество. По одной из версий, у Ханако-сан было слабое здоровье, и когда одноклассники заперли её в туалете, у девочки остановилось сердце. По другой версии на Ханако напал маньяк. Она убежала и спряталась в школьном туалете, но это не помогло — он её там всё равно нашёл... Третья версия рассказывает о семейных проблемах, с которыми приходилось жить девочке. Её отец изменял матери, и та от ревности сошла с ума. Сумасшедшая женщина задушила младших детей, но Ханако успела убежать и спряталась в школьном туалете. Но мать всё же нашла старшую дочь... А по четвёртой легенде Ханако-сан совершила самоубийство из-за того, что ей обрезали длинные волосы.

Проклятые места

Городских легенд, связанных с проклятыми домами, больницами, парками и другими популярными местами, пруд пруди. В каждом городе имеется парочка таких достопримечательностей. Они служат местом паломничества любителей паранормального и возможностью проверить себя на смелость. При желании пощекотать нервы можете посетить проклятое место и оставить своё имя на стене. Но будьте осторожны, не позволяйте проклятью вовлечь вас в свои сети...

В 1972 году в Сэннити, районе Осаки, произошёл пожар, в котором погибло сто семнадцать человек. Ходили разговоры, что теперь это место проклято.

Один служащий припозднился, заканчивая отчёт для начальника. Он поспешил домой и вышел из метро в Сэннити. Шёл сильный дождь. Поэтому мужчина раскрыл зонт и пошёл, уклоняясь от людей, снующих туда-сюда. Мужчина взглянул на прохожих, и холодок пробежал вдоль позвоночника: все люди были без зонтов, бледные и мрачные. Пустые глаза ничего не выражали, взгляды устремлены в одну точку.

Вдруг неподалёку от мужчины остановилось такси.

— Иди сюда! — крикнул водитель.

— Но мне не нужно такси.

— Неважно, садись!

Мужчина хотел скорее покинуть это место, поэтому он подчинился. Таксист был бледен как полотно. Переведя дух, он сказал:

— Я ехал по маршруту, когда увидел, как Вы идёте по пустой улице и уворачиваетесь от кого-то, словно от проходящих мимо людей...

Век технологий

Компьютеры, плееры, Интернет, мобильные телефоны — мы уже не мыслим жизни без всего этого. Технологии глубоко вошли в нашу жизнь. И, конечно, это не могло не отразиться на городских легендах. Появились страшилки, связанные с телевидением, всемирной сетью и мобильными телефонами. Вспомнить хотя бы популярные фильмы ужасов «Звонок», «Один пропущенный звонок» и другие.

Если на том конце провода маньяк — это ещё не самое ужасное, что может случиться с владельцами телефонов.

Вы знаете Сатору, который может ответить на любой вопрос? Нет? Тогда сейчас расскажем. Чтобы его вызвать, нужен мобильник, телефон-автомат и монета в 10 иен. Опустите в автомат монету, позвоните на свой мобильный телефон и скажите: «Сатору-кун, Сатору-кун, если ты здесь, иди ко мне, и, пожалуйста, ответь на мой вопрос».

В течение следующих двадцати четырёх часов Сатору-кун будет звонить вам на мобильник. Каждый раз он будет говорить, где находится. Это место будет всё ближе и ближе к вам. В последний раз он скажет: «Я у тебя за спиной...» Теперь вы можете задать вопрос, ради которого решили рискнуть своей жизнью. На него обязательно последует от-

вет. Но, если вы обернетесь, желая посмотреть на всезнающего пришельца, или не сможете придумать вопрос, Сатору-кун вас убьёт. И ответ не узнаете и умрёте раньше времени. С японскими призраками шутки плохи.

Ещё одна вариация на тему телефонных звонков — легенда о Таинственном Ансере. Если вам мало общения с Сатору-куном или вам хочется испытать судьбу ещё раз, тогда возьмите десять мобильных телефонов и позвоните с первого на второй... и так далее. Чтобы замкнуть цепочку, последний десятый звонок направьте на первый телефон — образуется круг. Когда все телефоны соединятся друг с другом, вы свяжетесь с человеком по имени Ансер, который ответит девяти людям на их вопросы. Ну а десятому члену команды по вызову духов Ансер сам задаст вопрос. Если он не получит ответ, из экрана мобильного телефона вылезет рука и утащит какую-нибудь часть тела собеседника. Ансер — ребенок-урод. У него есть только голова и, чтобы стать полноценным человеком, он крадёт части тел, а попутно отвечает на любые вопросы. Если вы не уверены в своей эрудиции, лучше не рисковать. Или, по крайней мере, не

быть владельцем десятого телефона.

Много легенд ходит вокруг фотографий. Например, нельзя становиться в центре, если фотографируются трое. Это грозит бедами и даже смертью.

«Сфотографировать — значит вынуть душу» такое мнение долгое время существовало в Японии. Прижилось оно с эпохи Эдо, когда в Страну Восходящего Солнца попала фотография. Такое отношение к новому изобретению изначально возникло во многих странах. Возможно, это неспроста. Кто может сказать, теряем ли мы часть души, запечатлевая свой образ на очередной фотографии?

Уродства

Уродства и красота привлекают внимание в равной степени. Даже если вы бежите по делам и не обращаете внимания на спешащих рядом людей, взгляд всё равно зацепится за красавицу, проходящую мимо, или за человека без одной ноги или руки.

Японцы не обошли своим вниманием и эту тему. Тем более что выделяться из толпы здесь не принято.

Одна из самых известных городских легенд Японии «Женщина Рот-Щель» или «Женщина с разрезанным ртом». По мотивам этой городской легенды в 2007 году режиссёр Коси Хираиси снял одноимённый фильм ужасов. Существует вариация Рта-щели — Атомная девушка, изуродованная взрывом и задающая детям тот же вопрос.

Кутисакэ Онна или Женщина Рот-Щель — весьма популярная страшилка, получившая особенную известность в связи с тем, что полиция до сих пор находит много похожих сообщений в своих архивах. Согласно легенде, по улицам Японии ходит необычайно красивая женщина в марлевой повязке. Если ребёнок идёт по улице один, то она может подойти к нему и спросить: «Я красивая?» Если он замешкается, то Кутисакэ срывает с лица повязку. Огромный шрам пересекает её прекрасное лицо от уха до уха, гигантский рот наполнен острыми зубами, а язык подобен змеиному. После чего девушка снова задаст вопрос: «А теперь я красива?» Если ребёнок ответит «нет», то она отрубит ножницами ему голову, а если «да», то она сделает ему такой же шрам. Не спешите отвечать! Единственный способ спастись в этом случае — дать уклончивый ответ. Например, можно ответить: «Ты выглядишь средне» или «Ты выглядишь неплохо».

Ещё одна история, пугающая японцев до смерти, «Тэк-Тэк». Эта страшилка повествует о женщине, погибшей под колёсами поезда.

Тэк-Тэк или Касима Рэйко — призрак женщины, которую переехал поезд и разрубил её пополам. С тех пор она бродит по ночам, передвигаясь на локтях, издавая звук «тэк-тэк». Если девушка увидит кого-нибудь, то будет преследовать его, пока не убьёт. Рэйко разрубит свою жертву косой пополам и превратит в такого же монстра как она. Согласно поверью, Тэк-Тэк охотится на детей, которые играют в сумерках.

Тут можно провести аналогию с американской детской страшилкой под названием «Клэк-Клэк»,

которой родители пугали гуляющих допоздна детей. Если вы ребёнок, не задерживайтесь допоздна на улице. Всё же неприятно, когда вас лишают ног.

Как уже стало ясно, в Японии, прежде чем ответить на какой-то вопрос, нужно хорошенько подумать. Иначе это может повлечь за собой летальный исход. Кто знает, может, ваши слова будут восприняты буквально. Так, в следующей городской легенде можно лишиться ног, если дать ответ, не подумав.

Однажды мальчик шёл домой после уроков. К нему с вопросом обратилась пожилая женщина. «Тебе ноги нужны?» — спросила она. Мальчик, конечно, сказал, что нет. У него же есть ноги, зачем ему ещё одни?! Его тело тут же пронзила невыносимая боль. На крики ребенка сбежались прохожие. Увидев мальчика, они ошелотились от страха — у него не было ног.

Призрак, описанный в легенде, ужасен тем, что сходу придумать правильный ответ на его вопрос невозможно. Сказав «нет», лишишься ног, сказав «да», — получишь третью. Можно схитрить, ответив: «Мне не нужны, но можете спросить у того-то». Призрак переключит своё внимание на того, чьё имя назвали, а вы останетесь целы. Поэтому лучше заранее заготовить имя недруга, чтобы немедля выпалить его, если к вам обратятся с подобным вопросом.

Куклы

Длинные чёрные волосы, бледные лица, утончённые черты, таинственная улыбка. Нет, это не прекрасные японки, это фарфоровые куклы. Навсегда застывшие образы, воплощения когда-то живых людей. Одна из японских городских легенд рассказывает о таинственной кукле Окику, волосы которой вдруг начали расти после смерти её хозяйки.

Согласно легенде, кукла первоначально была куплена в 1918 году семнадцатилетним мальчиком по имени Эйкити Судзуки. Он купил игрушку на Тануки-кодзи — известной торговой улице Саппоро. Это был подарок для двухлетней сестры Окику. Девочке игрушка очень понравилась, и она не желала с ней расставаться ни на миг. К несчастью, Окику неожиданно заболела и скоропостижно скончалась. Семья поместила куклу в домашний алтарь и молилась ей каждый день в память об Окику, безвременно покинувшей своих родных.

Некоторое время спустя родственники стали замечать, что волосы куклы стали расти. Беспокойный дух Окику нашел убежище в кукле...

Говорят, что если ребенок долгое время играет с одной игрушкой, то она может ожить. В этом есть доля правды, ведь для ребенка кукла, плюшевый медведь или деревянный солдатик не просто вещь, а друг, который выслушает, поймёт и разделит горе и радость. Так почему бы игрушке не обрести душу? Тем более, если это японские куклы.

Однажды девочка по имени Юрико переехала с родителями в другой город. Перед отъездом мать

велела ей избавиться от куклы Ликки-тян. Игрушка с самого раннего детства была самой любимой и дорогой для девочки, но она не смогла послушаться мать и всё-таки выбросила куклу.

Через некоторое время, когда Юрико почти освоилась с новым местом, завела друзей в школе, зазвонил телефон.

— Это я, Ликка-тян. Я в ***. И я иду к тебе, — прошептали на том конце провода.

*** — место, где раньше жила семья. Девочка испугалась и бросила трубку. Но через некоторое время телефон снова затрезвонил.

— Это я, Ликка-тян. Я на ***, — сообщил тот же голос.

*** — это была ближайшая станция от дома девочки.

Так продолжалось несколько раз, пока Юрико не выдержала и не закричала:

— Ты кто? Скажи мне, кто ты!

Но в телефоне раздавались гудки — звонивший бросил трубку. Девочка приоткрыла занавеску и выглянула на улицу. Там никого не было. И тут зазвонил телефон.

— Это я, Ликка-тян, — услышала Юрико. — Я у тебя за спиной...

Агентство по продажам этих кукол запустило сервис «Телефон Ликки-тян». По этому телефону вы можете услышать таинственный шёпот ожившей куклы. К сожалению, там звучит запись. Но, быть может, нам только так говорят...

Как бы на самом деле ни обстояли дела, осторожнее выбирайте подарки и сувениры своим родным и друзьям. Нечаянно вы можете приобрести необычную куклу.

Это только часть того огромного пласта культуры, который называется «городские легенды». Мы немного прикоснулись к таинственным и страшным историям, бытующим среди населения Японии. Продолжения ожидайте в следующем номере.

Подготовила Светлана Мальчикова

На заре истории

Япония древнее самобытное государство. Духовная жизнь, социально-психологические особенности, культурная сфера, политическое становление и многое другое разительно отличает Страну Восходящего Солнца от Европы. Можно сказать, что мы и знаем, и не знаем её одновременно. Казалось бы, известно всё, но если копнуть поглубже, оказывается, что, как раз, большинство фактов нам неизвестно или знакомо поверхностно. Это касается и истории Японии.

*Всё дальше милая страна,
Что я оставил...
Чем дальше, тем желаннее она,
И с завистью смотрю, как белая
волна
Бежит назад, к оставленному
краю*

Аривара Нарихира

Земля до начала времён

История Страны Восходящего Солнца, как и любой другой, начинается в незапамятные времена, когда Земля была покрыта ледниками, а на обширных территориях будущей родины аниме и манги водились мамонты, слоны Наумана и большерогие олени. Япония в то время ещё не представляла собой архипелаг, соединяясь с материком перешейком.

После таяния ледников (около десяти тысяч лет до н. э.) Япония, благодаря повышению уровня моря, стала настоящим архипелагом. Все пути сообщения пропали, оставив Страну Восходящего Солнца в изоляции.

Согласно исследованиям, первые поселенцы на

территории будущей Японии появились ещё во времена палеолита и колонизировали южную часть архипелага. До сегодняшнего дня дожили лишь малочисленные их потомки — айны. В настоящее время эта народность сохранилась только в Японии и насчитывает примерно тридцать тысяч человек: около двадцати пяти тысяч живут на Хоккайдо, остальные — в других частях Японии, в основном, в Токио.

Вслед за айнами через архипелаг Рюкю — группу островов в Восточно-Китайском море — на территорию Японии пришли представители южно-монголоидной расы, близкие к современному населению страны. Позднее на севере (остров Хоккайдо) появились эскимосы и алеуты, а на юге — пришельцы из Австралии и Полинезии.

Можно сказать, население архипелага было довольно пёстрым. Но все эти народности ассимилировались и растворились в протояпонских племенах, пришедших через Корейский полуостров. Это случилось немного позже — лишь IV-III вв. до н. э. — III в. н. э.

Благодаря изменению климата животный и растительный мир кардинально переменялся: дубовые и хвойные леса соседствовали с буковыми и субтропическими зарослями. Благодаря природным богатствам — огромному количеству животных и рыб — жители Японских островов не нуждались в сельском хозяйстве или скотоводстве, поэтому они долгое время оставались обществом охотников-собирателей.

Вскоре древние японцы догадались, что пищу удобнее готовить в чём-нибудь, а не просто на кострах, и хранить её лучше не на листьях и камнях, а в удобной и практичной ёмкости, и стали изготавливать керамические изделия. Делали они преимущественно кухонную посуду для хранения, варки и жарки пищи. Характерной особенностью этих изделий был «шнурковый орнамент», который по-японски называется дзёмон. Именем этого рисунка нарекли целый период развития народа Японии — Дзёмон.

Найденные образцы древней японской посуды из обожжённой глины считаются первыми образцами керамической посуды в мире. Самые ранние образцы японской керамики датируют тринадцатым тысячелетием до н. э.

В позднем неолите предки самураев и ниндзя перешли к осёдлому образу жизни. За последнее время было раскопано несколько значительных поселений периода Дзёмон. В наиболее крупном из них находилось до четырёхсот жилищ, по-видимому, использовавшиеся на протяжении жизни нескольких поколений.

План жилища древних японцев был не затейлив и прост: прямоугольник или чаще круг диаметром в 4-5 метров. Пол иногда покрывали каменным настилом, однако более обычным был земляной пол. В центре жилища чаще всего располагался каменный или керамический очаг. Чтобы утеплить жилище, деревянный каркас дома покрывали корой или листьями.

В период Дзёмон встречаются и более крупные строения, чем обычный дом для одной семьи. Так, на стоянке Сугивадай в префектуре Акита археологи обнаружили строение площадью в 273 кв. ме-

○ Dogu. Неолит

○ Айны - коренные жители Хоккайдо

тра с десятью очагами. Вероятно, оно могло служить в качестве общинного жилища во времена зимней стужи.

Религией того времени выступал культ Земли — символа рождения и жизни. Бытовала вера в существование духов, одушевлённость всей природы. В этом плане древние японцы не отличались от других народов, чьи верования были довольно схожи.

В связи с постоянным местом жительства собирательство, как один из основных способов добывания пищи, отпадало само собой, и нужно было получать еду какими-то иными способами. Поэтому древние обитатели архипелага стали заниматься примитивным разведением каштанов, бобовых, гречихи, культивацией устриц; было освоено примитивное рисоводство. Эти роды занятий были развиты на примитивном уровне, но всё же давали альтернативные источники пропитания.

Одно из главнейших составляющих, без которого мы не представляем Японию, и одно из важнейших нововведений того времени — крупномасштабное заливное рисоводство — появилось на островах в I тысячелетии до н. э. Сначала эту культуру освоили жители острова Кюсю, а потом она распространилась в другие районы архипелага. Люди переселились на равнины и в долины рек, чтобы постоянно заниматься разведением риса. Появились новые орудия труда, новые типы зданий для хранения зерна, сельскохозяйственный календарь и, конечно, праздники в честь богатого урожая.

Период Яёй (I тысячелетие до н. э. — III век н. э.) помимо рисоводства может похвастаться и культурой обработки металлов — меди, бронзы и железа. Также древние японцы начинают изготавливать керамические изделия нового стиля. Красноватый цвет, отсутствие узора и богатство видов посуды — главные его характеристики. Впервые посуда такого рода была найдена в городке Яёй. Откуда, оно и понятно, пошло название целого исторического периода.

Формирование японского государства

Китай — это огромная страна, о могуществе и богатстве которой ходят легенды. Китайская империя сложилась и развилась намного раньше своих соседей. Она захватила множество территорий, и долгое время оказывала влияние на менее развитые государства. Китай представлял собой центр культуры и прогресса. Здесь велись исторические хроники, касавшиеся жизни не только самой Великой Империи, но и всех исторически значимых событий мира.

В хрониках I века н. э. китайской империи Хань содержатся первые письменные упоминания о Японии. К этому моменту японцы уже сложились как этнос.

Китайская династическая хроника «Вэй Яматай Чжи» (220—265 гг.) содержит краткое сообщение о «людях Ва» (японцах). Она даёт весьма красочное описание ситуации и нравов, царивших на архипелаге в то время. Хотя, по-видимому, не полностью достоверное. Так, в ней говорится, что японцы живут на отличающихся тёплым климатом гористых островах. Они занимаются выращиванием риса, конопли

○ Веревоочная керамика.Эпоха неолита

○ Железный доспех (пос. Эйхэйдзи, преф. Фукуи)

и тутового дерева и используют железные орудия. В «земле Ва» насчитывается около тридцати «стран», в которых «люди высокие» имеют по четыре-пять жён, люди более низкого происхождения могут себе позволить иметь только две-три жены. Одни люди там считаются подданными других. В этих «стра-

нах» собираются налоги, а также устроены «рынки», где производится обмен товарами под надзором властей. Особо выделяется одна из этих «стран» — Яматай. Она главенствует над остальными и даже имеет там своих наместников, чтобы держать их «в страхе и ужасе».

Данные о политической истории Ва, сообщаемые «Вэй-Чжи», гласят, что после периода длительных войн между государствами, которыми правили мужчины, престол заняла девственница по имени Хими-ко (Пимику). Она обладала магическими способностями и не показывалась людям на глаза. Помогал править «волшебнице» её младший брат. Он выступал в роли медиума и оглашал волю правительницы. В 248 г. Хими-ко умерла, а вместе с ней и мирная жизнь. Начались междоусобные войны за престол «волшебницы».

С государством Яматай связано много научных и околонуных дискуссий: местоположение государства; соотнесение правительницы Хими-ко с историческими фигурами, упоминаемыми в японских летописных источниках более позднего времени. Согласно различным научным теориям, государство помещают либо на севере Кюсю, либо на равнине Нара. А единственным приемлемым кандидатом «на роль» Хими-ко является Дзингу. Японские письменные источники сообщают только об одной женщине-правительнице. Но опять-таки это только предположения и теории.

По подсчётам учёных, примерно в 400 году н. э. страна объединилась под властью племени Ямато с политическим центром в провинции Ямато, ныне —

префектура Нара. В конце периода Яёй Япония вступила в стадию образования племенных союзов, и на рубеже III-IV веков н. э. путём слияния двух мощных племенных союзов того времени — Яматай и Ямато — возникло раннеклассовое государство Ямато.

Время господства периода Кофун на Японских островах продлилось практически триста лет — с III века до середины VI. Этот временной промежуток помимо формирования государственности в Японии может также похвастаться возникновением обычая хоронить состоятельных лиц в земляных курганах. Японские усыпальницы имели огромные размеры, занимая территории целых современных городских кварталов. Формы они имели различные, но самая распространенная из них напоминает замочную скважину, если рассматривать курган с воздуха. Наибольшее количество подобных могил находилось в Ямато и Кавати, это территории современных префектур Нара и Осака.

К настоящему времени открыто более десяти тысяч курганов, однако раскопаны далеко не все. Это объясняется их большим количеством и нежеланием императорского дома открыть учёным доступ к захоронениям правящего рода из-за боязни «потревожить» души предков.

Первые сооружения курганного типа или функю-бо появились в III веке на севере Кюсю. В ранних курганах захоронения осуществлялись в деревянных гробах при почти полном отсутствии погребального инвентаря.

Процедура похорон в кургане включала в себя два этапа: могари — временное захоронение и

постоянное захоронение. После смерти правителя или другого высокопоставленного лица сооружалось специальное помещение (мо-гари-но мия — «временный погребальный дворец»), в которое помещались останки усопшего. Они могли находиться там до нескольких лет. В это время строилось постоянное место успокоения — курган. В месте временного пребывания усопшего проводились различные ритуалы, призванные умиротворить душу покойного и обеспечить её переход в иной мир.

В период Кофун государство Ямато стало активным членом восточноазиатского международного сообщества. Дела велись и с помощью оружия и с помощью дипломатии. Последние, правда, приносили пользу реже — политика «меча и копья» пользовалась большим успехом. Ямато поддерживала регулярные дипломатические отношения с Китаем, что по тем временам было очень важно. Только заручившись помощью и признанием более сильной страны, молодое государство могло расти и развиваться. После ряда походов японцев в Корею во второй половине IV века Япония получила опорный пункт на полуострове — государство Минама — и начала активно вмешиваться в дела Кореи. Страна Восходящего Солнца оказывала военную помощь государствам Силла и Пекчэ, которые воевали с северным государством Когурё.

Тесные контакты с государствами континента способствовали поступлению на японский архипелаг самых разнообразных изделий, животных. Благодаря эмигрантам из Кореи и Китая в Японию было импортировано немало достижений цивилизации материка. Новые знания — способы изготовления прочной керамики, ювелирную обработку металлов, инженерное дело, медицину и иероглифическую письменность — дали огромный толчок для дальнейшего самостоятельного развития культуры Страны Восходящего Солнца.

Среди животных, привезённых в Японию, особое место занимала лошадь. Она стояла очень дорого и первоначально использовалась только для выездов привилегированных людей. Только они и могли позволить себе такую роскошь. Но вскоре верховая лошадь становится неотъемлемой частью вооружения японцев. Это повлекло за собой перевооружение войск — короткие железные панцири на заклёпках сменили длинные кавалерийские панцири из мелких железных пластинок (на один такой панцирь расходовали около тысячи мелких пластинок), изменились боевые луки и стрелы, тактика ведения боёв.

Пришлые мастера с континента, владевшие техникой производства керамики суэки, внесли большие усовершенствования в гончарное искусство Японии. Теперь при формовке новых сосудов пользовались гончарными кругами, обжиг проходил в десятиметровых наклонных печах при температуре более тысячи градусов. Поэтому они обладали твёрдым черепком серого или тёмно-серого цвета. Керамика суэки очень разнообразна: большие кувшины с широким горлышком, с узким и коротким горлышком, с узким и высоким горлышком — хэй; с коротким горлышком — цубо; фляги; небольшие кувшины с отвер-

○ Статуя Будды в Японии

стием на тулове — хасоцу; горшки — камэ; блюда с крышкой — фатацуки; пиалы — мари; вазы на высокой подставке — такацуки и подставки.

Буддизм и синтоизм

Изначально религией Японии выступал только синтоизм. Он основан на вере в то, что при рождении человек временно сходит с пути богов, а после смерти снова возвращается на него. В синтоизме можно выделить два основных постулата. Во-первых, это национальная религия. В соответствии с ней император является потомком Солнца, что подтверждает его божественную сущность. Во-вторых, — это почитание природы. Здесь всё является божествами, не только силы, действующие в природе. Не существует ничего, что не было бы божеством.

Согласно синтоизму есть богиня Солнца, бог Пищи — «рисовый человек», бог Огня, бог Воды. Почитаются также котёл, сковорода, кузнечные мехи и молот; вулканы, реки, озера, деревья, звезды, цветы. Многочисленные сказки и истории повествуют о волшебной силе тех или иных животных, растений или предметов, являющихся божествами.

Если верить китайской «Истории Династии Лян», в 467 г. пять монахов из Гандхары ездили в страну Фусан — «Страну Крайнего Востока» за морем, вполне вероятно — в восточную Японию, куда они принесли буддизм.

Официально буддизм пришел в Японию только в VI веке. Согласно официальным японским хро-

никам, буддийское учение впервые было принесено в Японию в 552 году корейским проповедниками из Пэкчэ.

Новая вера нашла в Японии и страстных приверженцев и отчаянных противников. Представители служилой знати Сога не могли возвести своё происхождение к древним божествам синтоизма, поэтому они пытались поднять свой статус при дворе за счёт принятия буддизма. Позиция правящего рода Мононобэ и Накатоми была полностью противоположна. Хотя и аристократы не могли не признать пользу объединения народа, поклоняющегося одному божеству.

После ожесточённой борьбы Сога удалось одержать победу, и буддизм получил официальное признание. Популярности буддизма способствовало благосклонное отношение к нему принца Сётоку, который правил в 574—622 годах. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

Япония это древнее государство, история которого насчитывает несколько тысяч лет. Это страна с многовековым культурным наследием и технологиями, уходящими далеко в будущее. Страна Восходящего Солнца таинственная и загадочная. Путешествие по страницам её истории ещё не окончено. Оно только начинается.

Подготовила Светлана Мальчикова

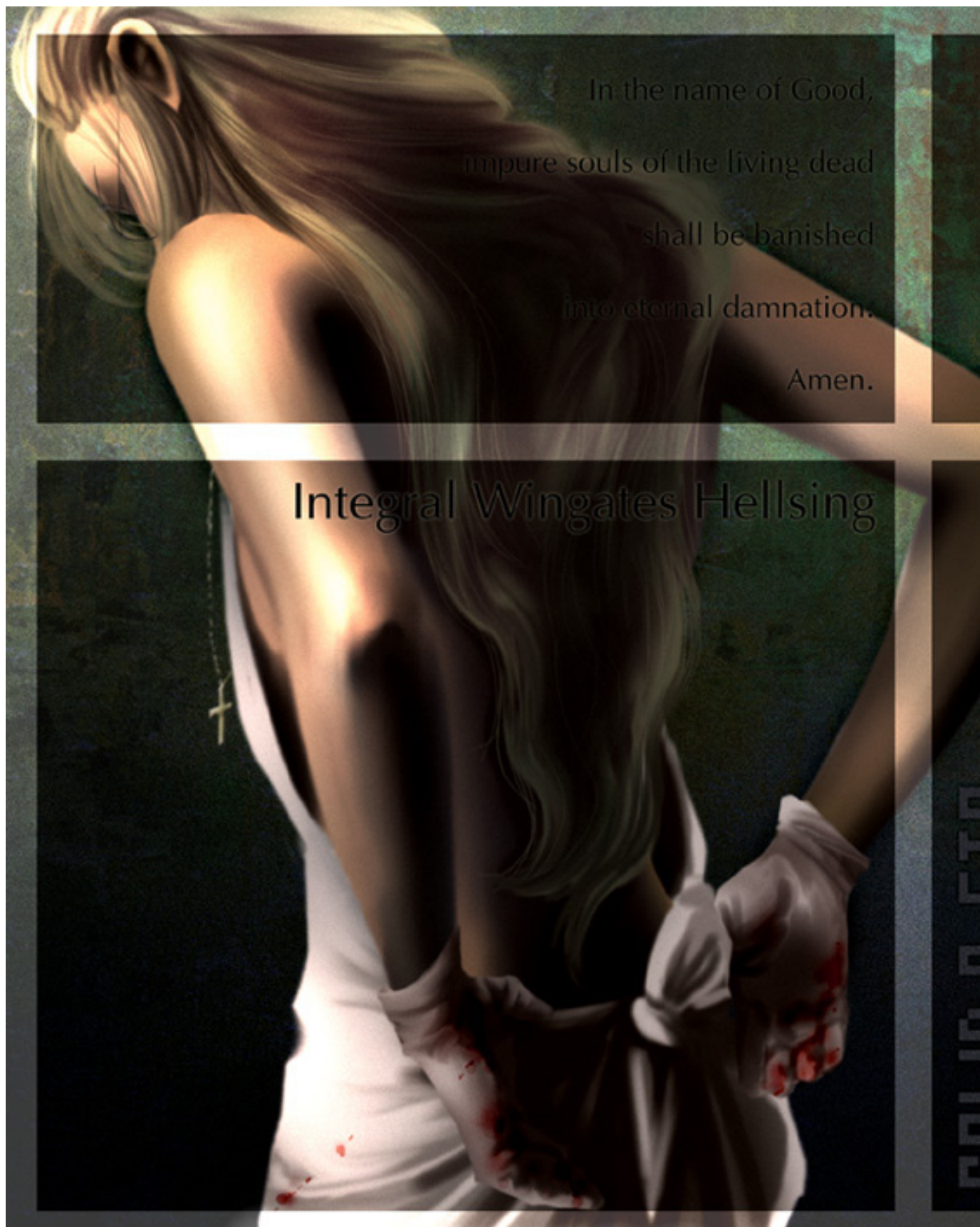

○ Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов

○ Рукояти мечей периода Кофун

In the name of Good,
impure souls of the living dead
shall be banished
into eternal damnation.

Amen.

Integral Wingates Hellsing

Интегра ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Девушка облокотилась спиной на стену и упёрлась ногами в противоположную. В такой незатейливой позе Интегра Фарбрук Уингейтс Хеллсинг, более известная как Интегра Хеллсинг, родившаяся 27 октября 1977 года, расположилась в самом укромном месте огромного замка организации «Хеллсинг». Но полное имя упоминают лишь официальные документы, а подчинённые предпочитают обращаться к ней «госпожа Интегра». Когда-то давно её немного корбило от такого обращения, но с того момента утекло много воды, и эти мелочи стали привычными слуху. Лишь Алукард позволяет себе называть её «Интегра», будто равную себе.

Блондинка слабо улыбнулась, вспоминая вампира, позволявшего себе слишком много того, что рядовому члену организации не позволительно. Она часто ловила себя на мысли, что лишь наедине с собой может позволить так улыбаться, ибо лишние чувства могут мешать трезво оценивать ситуацию. Контроль эмоций — первое, чему Интегра научилась, оставшись единственной наследницей известного семейства Хеллсинг.

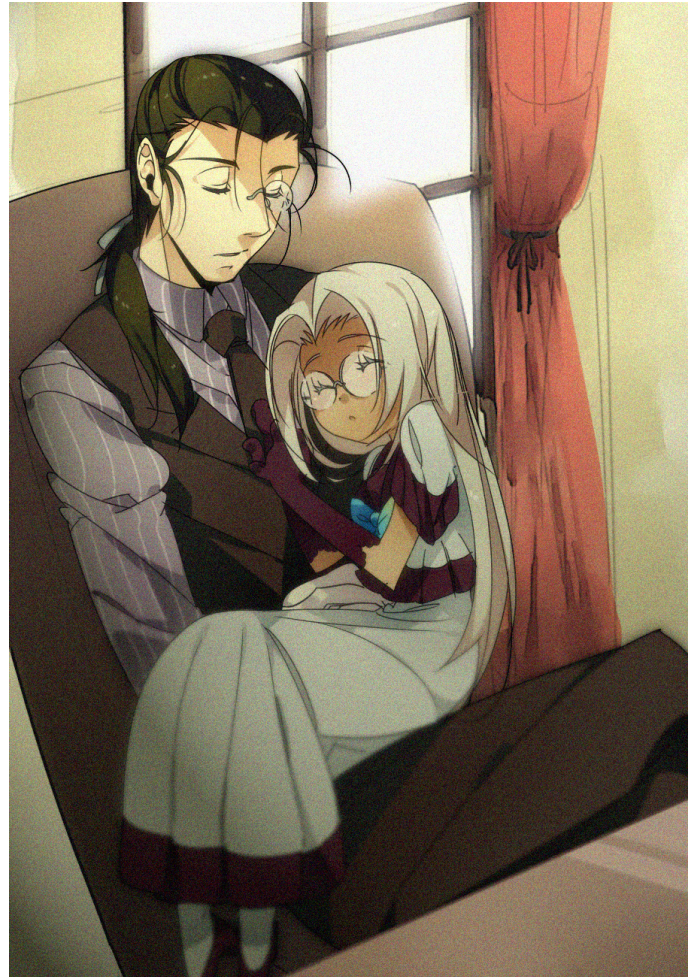
Она до сих пор помнит, будто это было всего несколько часов назад, как отец усадил её на колени и спросил, знает ли дочка почему их фамилия «Хеллсинг». Малышка трясёт белокурой головой и

смотрит на него распахнутыми от любопытства глазами, ждёт той тайны, которую никто другой уже не откроет. Отец наклоняется к самому уху и говорит то, что Интегра никогда не забудет: «Мы являемся потомками известного Абрахама Хельсинга — голландского метафизика, врача и философа, но „Hellsing“ — это аббревиатура от «Her Royal England Legions of Legitimate Supernatural and Immortal Night Guard» или «Её Величества Английский Легион Законной Сверхъестественной и Бессмертной Ночной Стражи». Мы служим королеве и наша фамилия прямое тому доказательство. Всегда помни это...» И Интегра навсегда это запомнила.

Она закрыла глаза и явственно вспомнила отца — Артура Хеллсинга — серьёзного с подчинёнными, но часто улыбающегося с ней. Представители её рода, люди, которые вынуждены жить в темноте, как и те, с кем они столько веков сражаются во имя защиты Королевской семьи.

В день, когда она, будучи маленькой девочкой, оказалась на волосок от смерти, отец был бледен. Интегра просто не могла поверить, что Артур Хеллсинг может умереть — этот сильный человек, который, не дрогнув, мог защитить её от кого угодно, теперь лежит в постели и говорит, что теперь она станет «им». В 12 сложно верить в такие вещи.

Может, всё бы иначе, если б дядя Ричард в день смерти отца не промахнулся и убил Интегру. Почему она так хотела жить? Зачем? Потому что отец верил, что, несмотря на свою молодость, она сможет защитить Англию от наступающей нежити. Отец всегда растил её, как преемника — рано или поздно она всё равно стала бы наследницей. Артур научил дочь стрелять, фехтовать, что сильно развило её концентрацию и скорость реакции.

Дядя Ричард хотел прибрать к рукам «Хеллсинг», избавившись от неё. Но маленькая девочка, как истинная дочь своего отца, не собиралась сдаваться. Нужно было сражаться, и она была готова. Таинственный подвал был единственным спасением, о котором всегда говорил отец, но всегда умалчивал почему. Сложно сказать, что спасло Интегру: то что она интуитивно уклонилась от выстрела, или то, что дядя, несмотря на свой возраст, был сентиментальным и решил произнести поистине глупую речь. Благо, изголодавшийся Алукард пробудился от попавшей на него крови.

Статная блондинка приложила руку к плечу, что прострелили в тот далёкий вечер. Эти времена давно прошли. Естественно, Адукард всё знал, и знал истинного хозяина, которого необходимо защитить. И тогда, когда её повторно пытался убить Ричард, Интегра навсегда перестала быть маленькой девочкой, когда собственноручно убила дядю точным попаданием. Меньше слов, больше дела.

Нож в спину меньше всего можно ожидать от близких людей. Таких, как Уолтер. Дворецкий семьи, что всегда был верен отцу и ей, в один момент решил предать всё, что ему было близко. Его гибель стала вторым потрясением для Интегры. Этот худощавый мужчина, что в первые годы всегда её поддерживал, когда становилось слишком тяжело управлять огромной организацией и нести ответственность. Когда приходилось доказывать, что в столь молодом возрасте она может управлять и брать на себя ответственность. И он предал её!

Приняла бы она его назад, остаётся загадкой. С одной, стороны предатель должен умереть, несмотря ни на что, но всё то, что он сделал для организации и для неё лично, давало надежду на прощение. Дворецкий был ей другом, но теперь остался только Алукард.

Да и его не назвать в полной мере другом. Интегра имеет над ним власть и понимает, что он порой единственное эффективное оружие против монстров, что всё быстрее проникают и вмешиваются в жизнь людей. Сложно сказать, кто он для неё на самом деле.

В эту секунду остро захотело закурить. Она запустила руку в карман классических брюк и достала пачку сигарилл. Она часто хотела бросить, но с такой

работой скорее умрёшь от пули, чем от рака лёгких. В левом кармане нашла зажигалку. Щелчок. Отпустить Алукарда на свободные хлеба, освободив от печати, инсценировать свою смерть и исчезнуть, — что за трусливая мысль.

Интегра почувствовала, что кто-то вторгся в пределы замка, хотя и умело прячет своё присутствие, направляясь непосредственно в ту часть замка, где находился её кабинет. Тень скользила дальше. Это мог быть кто угодно. Выждав минуту, она вышла в коридор и увидела, как густая темнота просачивается в кабинет, где уже находился нарушитель спокойствия в организации.

Преодолев расстояние в несколько метров, она оказалась возле резной двери. Не затушенная сигарета всё так же дымилась в руке. Интегра открыла дверь и увидела картину, что уже не удивляла взор. Вампир наклонился к шее насмерть испуганной девушки, которая от страха даже дышать не могла. Интегра усмехнулась и выдохнула дым:

— Алукард, отпусти девушку. Она ни в чём не виновата, кроме своего любопытства...

Марфа Васильевна (TanDa666) 🐾

Ковбой-бибоп

Джаз прошедше-будущего времени

Эта история случится в далёкие времена, когда мужчины вновь станут суровыми, сильными и отважными, а женщины вспомнят, что значит любить страстно и беззаветно. Эта история произойдёт в мире ковбоев, гангстеров, крутых копов и роковых красоток, когда язык оружия вновь станет главным языком настоящих мужчин, которые в споре за Свою Женщину готовы будут перегрызть друг другу глотки.

Такие люди уже жили во второй половине девятнадцатого века на американском Диком Западе, они уже вели войны на тёмных улицах Большого Города в 1920—1950-х годах. На протяжении всего двадцатого века они в одиночку противостояли Злу и сами были Злом. Настоящие Люди, умеющие жить в полную силу.

Канули в Лету лихие времена, исчезли великие герои и великие негодяи. Скучно и пусто стало в мире. Но мы-то верим, что придёт Новая эпоха, где найдётся место людям смелым, сильным и красивым. Тогда и случится история, рассказанная в аниме «Ковбой-бибоп». ❀

информация

Название: Ковбой-бибоп / Cowboy Bebop

Жанр: приключения, комедия, драма, фантастика

Выпуск: 1998 г.

Тип: ТВ, 26 эп., 25 мин.

Студия: Санрайз / Sunrise

Режиссер: Ватанабэ Синъитиро

Автор оригинала: Ятатэ Хадзимэ

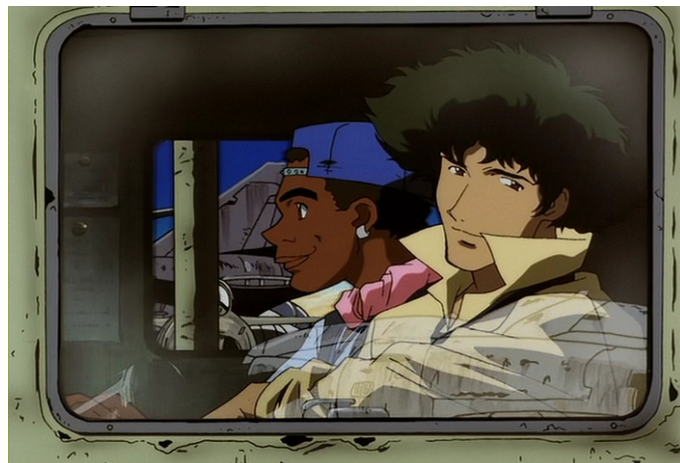
Коротко о сюжете

Год 2071. Человечество освоило космос. До звёзд людям добраться пока не удалось, зато они колонизировали все пригодные для жизни планеты, спутники и астероиды Солнечной системы.

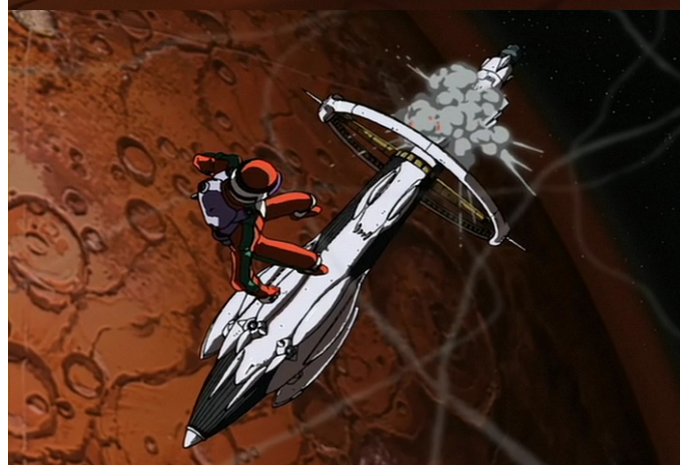
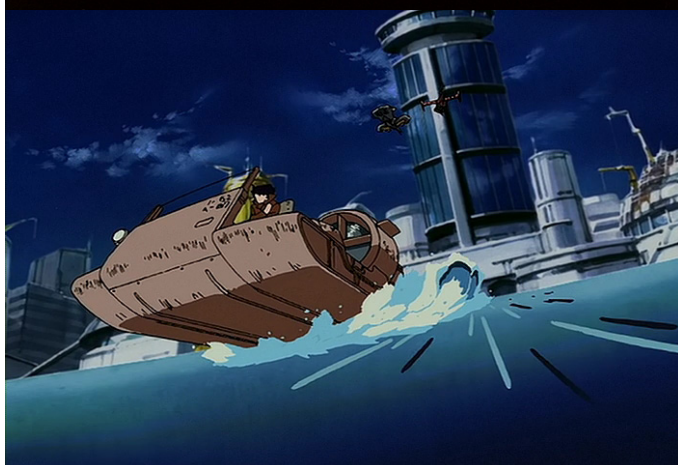
На Земле-матушке, правда, произошёл «бада-бум»: за 50 лет до начала описанных в аниме событий произошёл взрыв на одном из гейтов — ворот в гиперпространственный туннель. Взрывом в буквальном смысле разнесло пол-Луны, и на Землю стали падать её осколки. Метеоритные бомбардировки продолжаются до сих пор. Из-за этого рельеф Земли постоянно меняется, а большинство выживших либо разъехалось по Солнечной системе, либо переселилось под поверхность планеты.

С тех пор жизнь на Земле, Марсе, Ганиমেде, Венере и в прочих уголках доступного человечеству космического пространства идёт своим чередом. Теневым бизнесом управляет преступный синдикат «Красный дракон». То тут, то там периодически безобразничают хакеры, террористы и прочие асоциальные элементы. А по космосу шатаются вольные ковбои (охотники за головами), живущие за счёт вознаграждений, полученных за пойманных преступников. Работа рискованная: преступники, понятное дело, ловиться не хотят, а правительства планет ищут любой предлог, чтобы зажить трудовую копейку (точнее трудовой вулонг).

Вот в таком не слишком дружелюбном мире живут герои аниме — охотники за головами, члены экипажа космического корабля «Бибоп». Бывший полицейский Джет Блэк, бывший гангстер Спайк Шпигель,

женщина без прошлого, мошенница и стерва Фэй Валентайн, очень умная собака Эйн и странная девочка-хакер, именующая себя «Радикал Эдвард», или просто Эд.

Джаз на струнах сердца

Вопреки традиционным принципам построения рецензии рассказ об аниме «Ковбой-бибоп» просто необходимо начать с разговора о музыке.

Над саундтреком работала Ёко Канно — очень разносторонняя и талантливая женщина-композитор. Специально для создания музыки к «Ковбою» Канно собрала группу «Ситбелтс» (The Seatbelts), в состав которой, кроме японцев, вошли также французы и американцы. Плоды интернационального творческого союза получились сладкими и сочными и очень быстро приобрели бешеную популярность, в том числе в США. Музыка к «Ковбою», с одной стороны, очень разнообразная. Есть быстрые, зажигательные композиции, есть лирические и романтические, есть проникновенные и печальные. При этом вся музыка выдержана в едином стилистическом ключе. В основном Канно с командой работала в жанрах бибоп (подвид джаза), блюз, фолк.

Великолепной музыкой насыщена буквально каждая сцена «Ковбоя». Это кровь аниме, живая, теплая, стремительно бегущая по его венам и артериям.

Атмосфера и ритм повествования задаются в оупенинге. Под композицию Tank! на фоне «газетных статей» и последовательно меняющихся цветов заливки один за другим перед нами предстают главные герои. Каждый кадр дышит динамикой и стилем.

Эндинг совершенно иной. Лирическую композицию The Real Folk Blues сопровождает видеоряд, выполненный в чёрно-белых тонах. Причём это не просто набор красивых картинок. Это своеобразная хроника, воспоминания, из которых можно больше

узнать об отношениях Спайка, Джулии и Вишеза — персонажей одной из центральных сюжетных линий сериала.

Фоновая музыка, звучащая в сериях, не менее яркая и запоминающаяся. Впрочем, как известно, говорить о музыке — всё равно, что танцевать об архитектуре. Не поленитесь прослушать хотя бы один альбом ОСТ-ов. Вы всё поймёте сами.

Музыка присутствует даже в самом названии этого аниме. «Бибоп» — это джазовый стиль, зародившийся в сороковых годах двадцатого века. Так что странноватое на первый взгляд название «Ковбой-бибоп» на самом деле вполне правильное и грамотное. Можно вспомнить, например, аналогичное «Шанхай-блюз». «Ковбойский бибоп» или «Бибоп ковбоя» звучат, конечно, привычнее, однако не имеют и той доли заложенного в оригинальном названии колорита и стиля. Возрадуемся же, что хоть в кое-то веки устоявшимся и общепринятым оказался самый лучший вариант перевода — «Ковбой-бибоп». ❀

Анахроничное будущее

В искусстве есть такое понятие «анахронизм». Это отнесение событий, личностей, предметов, явлений к тому времени, когда они ещё точно не могли существовать. Проще говоря, анахронизм — это когда средневековый рыцарь посреди боя достаёт автомат Калашникова и начинает палить по врагам, или барышня восемнадцатого века появляется на балу в джинсах. Часто анахронизм используется для создания комического эффекта, ну, потому что рыцарь в доспехах и с «калашом» — это действительно нелепо и смешно.

Анахронизм может появляться и в будущем как нечто устаревшее, несоответствующее времени. Например, над Тогусой из «Призрака в доспехах» коллеги подшучивают из-за его любви к «древнему» оружию — револьверам.

Если анахронизм появляется в прошлом, сами герои могут воспринимать его как нечто обыденное. Комизм смешения времен в этом случае понятен только зрителю, который точно знает, что в Средние века автоматов быть не могло.

А вот анахронизм в будущем обязательно должен быть чужеродным для самих героев, иначе зритель не догадается, что револьвер или мотоцикл — это уже нечто безнадежно устаревшее, а не обычный предмет для мира будущего, каким его представляет автор.

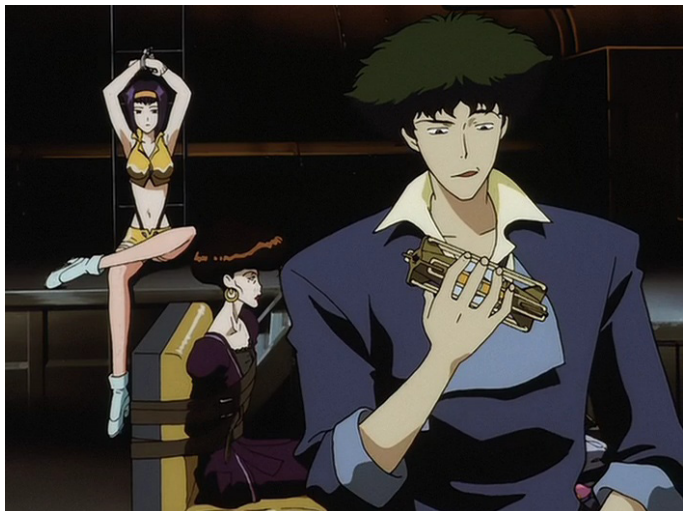
Будущее обычно связывается в наших фантазиях либо с небывалым прогрессом, либо, наоборот, со страшным упадком человечества. Вещи из прошлого в мире прогрессивного будущего с межпланетными космическими крейсерами и высокими технологиями выглядят странными. Дробовику не место в далёком будущем. Через сотни лет люди просто обязаны будут изобрести для убийства себе подобных нечто новенькое.

Другое дело — будущее регрессивное. Если произошла Третья Мировая война или другая глобальная катастрофа, которая отбросила человечество на несколько столетий назад, тогда да — в таком будущем совершенно нормально могут сосуществовать рыцари, револьверы, компьютеры, самовары и жёлтая «лада-калина». Но на всём этом будет лежать отпечаток упадка и вырождения.

«Ковбой-бибop» с лёгкостью нарушает эти скучные правила. Действие этого аниме происходит, скажем так, в умеренно прогрессивном будущем. Ни о каких глобальных катастрофах (взрыв на гейте не в счёт), приведших к регрессу, речи не идёт, хотя особых прорывов в науке и технике люди тоже не добились. Освоен космос, на планетах создаются условия, пригодные для жизни людей, Сеть стала общедоступной. Однако повседневная жизнь и быт людей практически не изменились. Даже наоборот: они словно взяты из первой половины двадцатого века.

За исключением реалий, связанных с космо-

сом и космическими полётами, всё осталось прежним. Во вселенной «Ковбоя» нет откровенной фантастики: ни инопланетных гуманоидов, ни роботов, ни суперсовременного оружия.

Вот обычный Большой Город с узкими улочками, безликими обшарпанными многоэтажками, сомнительными забегаловками, торговыми кварталами, помойками. Только находится этот город на Марсе. Вот сверкающее неоновыми огнями казино, где за пару часов можно просадить целое состояние в старую добрую рулетку. Но расположено это казино в открытом космосе.

Архитектура, одежда, еда, бытовые приборы, средства связи, оружие, транспорт и т. д. — всё это родом из двадцатого века. Да и люди ничуть не изменились.

Как же авторам удалось настолько органично спаять прошлое и будущее?

Давайте немножко порассуждаем об исторических процессах. Ковбои, гангстеры, продажные чиновники и честные борцы с коррупцией были порождением своего времени — длительного, многоэтапного периода рождения и становления нового государства — США. Менялась историческая ситуация, и «герои своего времени» неизбежно уходили в прошлое либо преображались до неузнаваемости.

В будущем, показанном в «Ковбой-бибипе», сложилась обстановка, очень похожая на раннеамериканскую, только уже в масштабах Солнечной системы. А если есть все условия для появления ковбоев

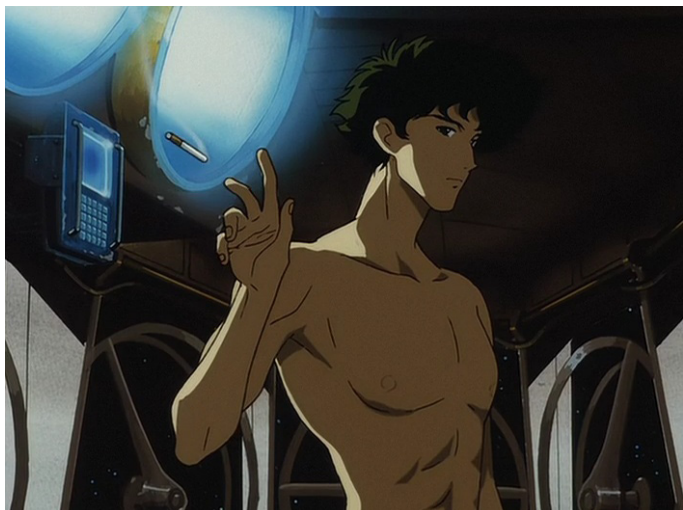
и гангстеров, то почему бы им не появиться? Конечно, в реальности эти ребята никогда не встречались, потому что ковбои Дикого Запада отскакали свое задолго до появления донов карлеоне. Однако в нашем аниме и нет РЕАЛЬНЫХ ковбоев, мафиози и полицейских, точно так же как нет их в вестернах и нуаре. Есть РОМАНТИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об этих людях. Все они — герои наших любимых фильмов, которые словно бы сошлись в одном сюжете, в едином художественном пространстве. Каждый из них привнёс во вселенную «Ковбой-бибипа» свои реалии, свой набор сюжетов, тем, образов, штампов, а все вместе они создали весьма реалистичный мир.

Без компромиссов

Если не вдаваться в частности, то почти все зрительские отзывы о «Ковбой-бибипе» можно поделить на две категории. В первой «Ковбоя» называют безусловным шедевром, одним из лучших аниме девяностых, образцом чётко выдержанного стиля, в другой — вторичной американизированной фигней, штампованной-перештампованной поделкой без единой свежей мысли, героя, сюжетного хода.

Думаете, сейчас будет какая-нибудь смиренномудрая фраза, о том, что каждый прав по-своему, а истина находится посередине? Да вот ничего подобного! Потому что «Ковбой-бибип» — это действительно классная, очень умная, интересная и стильная вещь. Просто словить от неё кайф могут только те 🐾

люди, которые понимают романтику старых вестернов, старых «гангстерских» и «полицейских» боевиков, старой фантастики.

— Теперь уже такого не снимают...

— Таки да...

Критикам «Ковбоя» скажу одно: можно не любить джаз, но нельзя не признавать, что эта великая музыка, в которой заключена целая эпоха. Не любите «Ковбоя», не смотрите его, разломайте диск с этим аниме на мелкие кусочки, но не называйте «Ковбоя» бессмысленным подражательным отстоем — стыда потом не оберётесь.

«Ковбой-бибоп» — это не ученическое подражание и не пародия. Это именно попытка создать свой вариант произведения любимых жанров, бережно собрав и переработав знакомые и глубоко запавшие в душу произведения-предшественники. «Ковбой» — это не подражание американским фильмам, так же как ребёнок — не подражание родителям. Да, «Ковбой-бибоп» вырос из американских фантастических фильмов, вестернов, боевиков, впитал из них всё самое лучшее и превратился в самостоятельное произведение.

Похожий фокус проделал Квентин Тарантино в дилогии «Убить Билла», только там он синтезировал элементы восточных боевиков.

Чтобы получать удовольствие от просмотра таких фильмов, нужно знать толк в их предшественниках, любить дух первоисточника. Иначе просто не поймёшь, в чём прелесть творящегося на экране действия.

Но если Тарантино вдохновлялся одной определённой категорией фильмов, то с «Ковбой-бибопом» всё гораздо сложнее.

Крайне редко встречаются люди, которые предпочитают один единственный жанр, оставаясь совершенно равнодушными ко всему прочему. Обычно наши вкусы более разнообразны. Вот и приходится разрываться, как той мартышке из детского анекдота, которая и умная, и красивая. Сегодня смотрим классический нуар про полицейских и гангстеров, а завтра фантастику про космические корабли и другие планеты. А как иначе?

Создатели «Ковбоя» решили не идти на компромиссы. Можно было снять фильм в стиле ретро, или фантастику, или спагетти-вестерн про ковбоев, или гангстерскую сагу о любви, дружбе и предательстве, или футуристическую антиутопию, или боевик о крутом полицейском, или киберпанк, или мелодраму о девушке, потерявшей своё прошлое. Авторы «Ковбоя» перечеркнули надоедливые «или», объединив все несовместимые, казалось бы, жанры и сюжеты в одном сериале. Более того, они сумели переплавить все эти многочисленные компоненты и получить нечто новое, восхитительное и органичное.

Перенеся действие в будущее, авторы обеспечили себе полную свободу творчества. Список героев, сюжетов и жанров, которые стало возможным использовать в рамках одного сериала, разросся до небывалых размеров.

Хотите роуд-муви про дальнотойщиков? Запросто. Многотонные грузовики, крутые водилы, дорожное братство. Только колесят они не по дороге, ❄

а по космосу. В остальном всё в лучших традициях жанра. Хэви-металл в обе колонки прилагается.

Тащитесь от гангстерских саг с мрачными героями и ещё более мрачными антигероями? Запахи оружейной смазки, пороха и крови уже витают в воздухе. Страсти накаляются. История любви, предательства и мести ждёт вас.

Обожаете ковбоев? Да вот же они! Настоящие космические ковбои. Такие же отчаянные, как их предшественники с Дикого Запада. Конечно, в угоду времени они пересели с лошадей на космические истребители, но духа свободы не утратили. Где ковбои — там и индейцы. Вигвамы, украшения из перьев, трубка мира, шаманство и Великая Мудрость Богов — всё при них. Вам всё-таки не хватает настоящего ковбоя в шляпе и на лошади? Да не вопрос! Сделаем! В двадцать втором эпизоде появляется именно такой персонаж — малыш Энди, альтер-эго Спайка Шпигеля. Там есть замечательная сцена их дуэли на раздолбанной взрывом крыше небоскреба. Покорёженная крыша, засыпанная пылью и обломками строительных плит, очень напоминает песчаную прерию. В роли перекаати-поля — спутниковая тарелка.

Любите «полицейские» боевики? К вашим услугам Джет Блэк — бывший коп. А значит, в аниме непременно будет серия про его встречу со своим давним напарником (потому что полицейский без напарника — это как... как ковбой без лошади!). Ещё будет серия про дочку старого знакомого, которая попала в странную и опасную передерягу. Не обойдётся и без печального рассказа о давней любви Джета. Ирония судьбы: двум сильным людям не ужиться вместе, ведь ни один из них не готов подчиниться. Сильная женщина уходит к слабаку, а по-настоящему достойному её мужчине остается лишь тоскливо выть на луну и хранить давно остановившиеся часы.

Предпочитаете сюжеты посовременней? Искусственный интеллект, попытки обрести вечную жизнь в Сети, фантастически ловкие взломы. Вам по пути с Радикалом Эдвардом и инфособакой Эйном.

Точно так же преображаются и встраиваются в общую картину элементы других жанров и сюжетов.

Ещё раз подчеркну: «Ковбой-бибоп» — это не пародия, не высмеивание штампов. Это, если хотите, идеальный мир, созданный фантазией людей, влюблённых в героев и сюжеты американского кинематографа двадцатого века. Проблемы мира «Ковбоя» и людей, его населяющих, не картонно-опереточные, а вполне реальные. Иногда они преподносятся с юмором, иногда серьёзно, но всегда реалистично.

Из двадцати шести серий только два эпизода носят откровенно шуточный характер. Это уже упоминавшаяся серия про «настоящего ковбоя Энди» и крышесносящий эпизод в духе «Чужого» и прочих «космических фильмов ужаса». На «Бибопе» неизвестно откуда появляется злое тварь, которая по очереди нападает на каждого члена экипажа. В финале даже есть мораль. Убийственно правдивая, кстати. Если вы за свою жизнь ни разу не вырастили в холодильнике «чужого», значит вы поразительно дисциплинированный человек. Лично я этим похвастаться не могу. Было дело, было...

Можно составить целый каталог или карту этих микросюжетов. Но вот стоит ли? Ведь разбивать «Ковбоя» по жанровым и сюжетным составляющим — всё равно, что судить о художественной ценности картины на основе химического анализа каждой использованной для её написания краски.

«Ковбой Бибоп» изобилует цитатами и отсылками к другим произведениям, но оценить остроумие авторов могут лишь те, кто знаком с первоисточником. Подробные комментарии из вторых уст здесь не помогут. Много ли толку знать, что название серии N отсылает к песне M, а в эпизоде T обыгрывается фильм Z, если вы не дышали той музыкой и не жили теми фильмами? Ведь, даже обладая этими сведениями, вы не сумеете пережить момент узнавания.

Ценность «Ковбоя» не в отсылках и цитатах, адекватность восприятия которых зависит исключительно от широты кругозора зрителя. Прелесть этого аниме в том, что оно само по себе увлекательное и запоминающееся.

Если вы всё-таки интересуетесь цитатами, спрятанными в «Ковбое», то много полезных сведений можно почерпнуть из фай-

COWBOY BEBOP

IN THE RAIN

ла-приложения к субтитрам, выполненным Сергеем Светличным (они среди прочих выложены на www.fansub.ru). Переводческую работу Сергея оценивать не берусь, так как смотрела «Ковбоя» в другом переводе. А вот матчасть он проработал мощно. Огромное ему спасибо. Подобная комментаторская работа важна ещё и потому, что тематический русскоязычный сайт, посвящённый «Ковбой-бибопу», похоже, приказал долго жить.

Биография вещей

Даже законченные педанты не в силах долго сохранять новую вещь в первоначальном виде. На всех предметах, которыми человек пользуется в повседневной жизни, остаются следы и отметины: сколы, царапины, потёртости, трещины, вмятины, затяжки, катышки, дыры, надписи, подпалины. Это «шрамы», которые наносит предметам сама жизнь. Идеально сохраняются лишь «мёртвые», никому не нужные вещи, да и на них время накладывает свой отпечаток.

Эту простую истину нередко забывают кинематографисты и аниматоры. В результате мы видим на экране якобы жилую комнату, содержащуюся в безупречном порядке и больше похожую на операционную; блестящий автомобиль без единой царапинки, на котором по сюжету герой ездит уже лет пять; вылизанные улицы якобы спального района с якобы старыми домами, которые по внешнему виду могут соперничать с новостройками. И прочее, прочее, прочее.

Неестественная новизна — вот что отличает режиссуру и декорации от настоящих предметов. «Ков-

бой-бибоп» в этом отношении поразительно реалистичен. Каждую серию можно просматривать по кадрам, любясь достоверностью изображения пространства, которое окружает героев. С первого взгляда веришь, что по этим дорогам ежедневно ходят десятки людей, дома заселены много лет назад, в помещениях космического корабля живут, а на истребителях летают и сражаются.

Меню, вывески, указатели, граффити на стенах осмысленны. Это действительно надписи, а не условные «каляки-маляки». Причём выполнены они на разных языках. Кириллические надписи там тоже есть. Грамматика и правописание, конечно, хромают. Но прежде чем требовать от японцев идеального знания русского языка, давайте для начала сами выучим японский и попытаемся более-менее пристойно накаркать хотя бы один кандзи. ❀

Люди, в которых хочется верить

Если вы даже не смотрели «Ковбой-бибоп», вы наверняка не раз видели его персонажей — на аватарах, обоях, скриншотах. Герои этого аниме действительно яркие, запоминающиеся, харизматичные. Причём это относится как к главным, так и к второстепенным и даже эпизодическим персонажам.

Можно сколько угодно искать «формулу успеха», которой руководствовались авторы при создании характеров и дизайна персонажей. Можно долго жонглировать эпитетами, пытаясь точнее охарактеризовать героев этого аниме.

Да только ответ на самом деле прост. В этих героях хочется верить, потому что они живые. При всем «киношности» и «романтизированнойности» они действительно живые люди. Такой вот художественный парадокс.

Главные герои: ковбойский квинтет

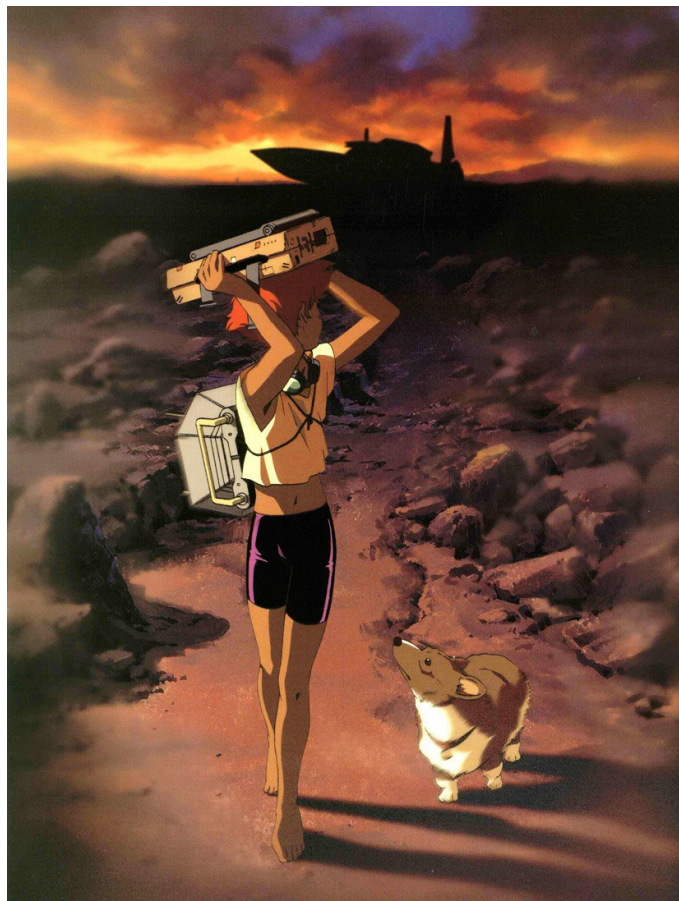
Спайк Шпигель — бывший член синдиката «Красный дракон». О его прошлом зрители узнают в основном из разговоров персонажей да отрывочных воспоминаний. Судя по всему, в синдикате Спайк был далеко не последним человеком. Видимо, занимался убийствами вместе с Вишезом, своим товарищем по оружию (назовем его так, потому что слово «друг» к Вишезу неприменимо принципиально). Однако Спайк покинул организацию. Он безумно влюбился в Джулию, женщину Вишеза, «демонического ангела или ангельского демона» как характеризует её Фэй. Джулия стала первой и единственной настоящей любовью Спайка, его «второй половиной». Расставшись с ней, Спайк потерял и часть своей души. Но, как известно, из мафии просто так не уходят. Да и Вишез никогда не был склонен к великодушию и прощению...

Кстати, уже зная историю Спайка, совсем иначе воспринимаешь первую серию «Ковбоя» — про преступника, решившего «кинуть» синдикат и сбежать со своей любимой женщиной на Марс. Аналогии очевидны.

Но вернёмся к Спайку. Когда-то он лишился одного глаза, и ему вживили искусственный. От этого во взгляде героя есть что-то необычное. Сам Спайк говорит, что один его глаз видит настоящее, а другой смотрит в прошлое. И эта метафора совершенно точно отражает характер персонажа.

В большинстве серий Спайк предстает безбашенным раздолбаем, который в погоне за добычей крушит всё на своём пути и считает, что лучший способ починить забарахливший прибор — как следует пнуть его пару раз. И он же одновременно человек, намертво связанный со своим прошлым, герой поистине шекспировского любовного треугольника, человек отчаянный и отчаявшийся.

Сквозь молодецкую удачу Спайка время от времени проступает какой-то надрыв. Не то чтобы герой целенаправленно ищет смерти. Однако он постоянно рискует, словно ожидая, что в очередной схватке Судьба всё же одержит над ним верх.

Фэй Валентайн — мошенница, карточный шулер, охотница за головами, алчная, лживая, стервозная дамочка. Такой Фэй предстает при первом своём появлении. Но постепенно становится понятно, что с Фэй не всё так просто. Хотя она выглядит как двадцатилетняя девушка, на самом деле родилась она более пятидесяти лет назад. Однако из-за некоей катастрофы Фэй получила тяжелые травмы, которые в то время ещё не могли вылечить. Поэтому девушку заморозили в криокамере. Через полвека её вылечили и разбудили. А потом потребовали оплатить пребывание в криогенном центре за все пятьдесят лет. Вдобавок Фэй обвели вокруг пальца, повесив на неё ещё и чужие долги.

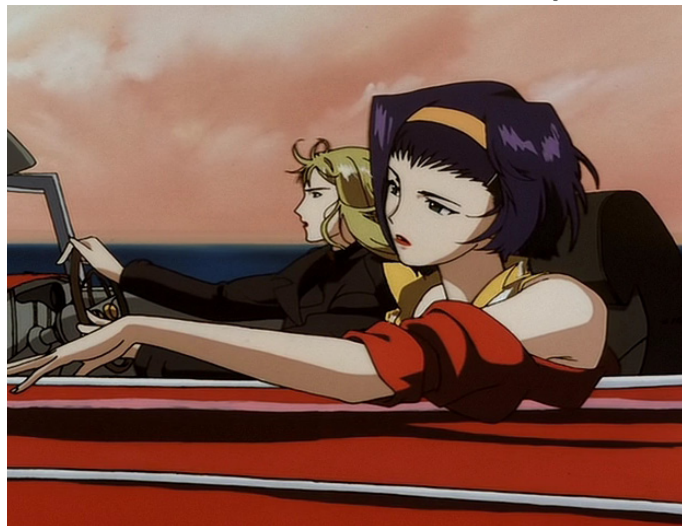
В довершении всех бед Фэй ничего не помнила о своем прошлом. Так ей пришлось срочно начинать жизнь с чистого листа, всеми силами пытаясь выжить в мире, изменившемся за полвека и ставшем ей чужим. К чести Фэй она прекрасно справилась с невзгодами, за три года создав себя буквально с нуля и совершенно адаптировавшись к новой жизни. Однако Фэй не оставляет надежд вспомнить своё прошлое.

Фэй, как и все члены команды «Бибоба», пытается быть независимой. Но правда в том, что она боится снова остаться одна, боится потерять людей, которые стали ей близки. Поэтому Фэй то и дело пытается обдурить своих партнеров, сбегает, берётся ловить преступников в одиночку. Но всё это — словно надрывный крик, которым она пытается заглушить страх одиночества.

В Фэй всё ещё живёт та скромная, добрая и жизнерадостная девочка с видеозаписи пятидесятилетней давности.

Но Фэй — это ещё и Женщина с большой буквы. Она умеет преданно любить, но не прощает предательства. Эта черта её характера без лишнего пафоса и с большой иронией показывается в эпизоде про брачного афериста.

Фэй влюбляется в Спайка, хотя не хочет признаваться в этом даже самой себе. Но у Спайка уже есть Его Женщина, его половинка. Только в самом конце, когда Спайк уходит на последнюю схватку с Вишезом, Фэй кричит, спрашивая, почему он должен уйти. Она понимает, что не сможет привязать Спайка к себе, и Фэй не останавливает его, только в бесильном отчаянии разряжает в воздух

обойму.

Джет Блэк — бывший полицейский, ныне охотник за головами и хозяин корабля «Бибоп». Благодаря старым полицейским связям Джет добывает ценные сведения, помогающие команде «Бибопа» ловить преступников.

Ещё служа в полиции, Джет лишился левой руки (подробно об этом рассказывается в шестнадцатом эпизоде). Руку ему заменили протезом. Как говорит Фэй, Джету вполне по карману операция по восстановлению руки. Однако сам Джет считает, что потерянная рука — неотъемлемая часть его биографии, а протез — напоминание о том уроке, что преподнесла ему жизнь.

У Джета есть хобби — выращивание бонсай (для тех, кто не в курсе: бонсай — это искусство выращивания миниатюрных копий настоящих деревьев). Очень трогательно наблюдать, как этот здоровый мужик возится с крохотными деревцами.

Джет крепко привязан к экипажу «Бибопа», особенно к самым слабым и беззащитным его членам — к Эд и Эйну. Отправляясь на встречу с давним врагом, Джет поручает заботу о своих драгоценных бонсай именно малолетней хакерше. Он по-отцовски опекает Эд, в одном из эпизодов даже рассказывает ей сказку. Профессиональный охотник за головами, Джет отказывается от вознаграждения за хакера-гроссмейстера и просит только, чтобы старика не трогали, ведь иначе Эд не с кем будет играть в шахматы...

Сколько бы Джет ни делал вид, что ему наплевать на Спайка и Фэй, он каждый раз спешит им на выручку.

Эйн (так и хочется добавить: «Штейн») — собака породы вельш-корги. В результате незаконных экспериментов умственные способности Эйна приблизились к человеческим, а не исключено, что и превысили их.

Каким бы развитым ни был интеллект Эйна, члены экипажа «Бибопа» относятся к нему как к обычному домашнему любимцу, то есть считают, что он очень умный, всё понимает, разве что не может говорить.

Эйн тоже участвует в работе охотников за головами. Хотя на этом не заостряется внимание, несколько раз он, условно говоря, в нужный момент нажимает нужные кнопки. Например, в двадцать первом эпизоде именно Эйн помог разгадать тайну солнечного камня.

Эдвард Вонг Хау Пепелу Тивруски Четвертый, она же Радикал Эдвард, она же Эд (а на самом деле Франсуаза Эпплдели) — тринадцатилетняя хакерша без роду без племени. Она говорит о себе в третьем лице, называется мужским именем, выглядит как мальчик и ведёт себя совсем не по-девчачьи. У нас во дворе таких называли метким словом «пацанка». Но в умных «Интернетах» этот персонаж охарактеризован красивым словосочетанием «девочка с андрогинной внешностью». (Да будет так!).

Эд, на самом деле, один из самых интересных персонажей «Ковбоя». По манере речи и поведению её можно счесть в лучшем случае инфантильной дурочкой, в худшем — умственно отсталой.

Этакая маленькая озорная обезьянка, комический персонаж.

Но надо помнить, что Эд — великолепный хакер. Она способна играючи взломать суперсложную защиту и раздобыть любую информацию. С дистанционного пульта она с одинаковой лёгкостью управляет и моделью самолётика, и огромным космическим кораблем «Бибоп». Она настолько сильна в шахматах, что едва не выигрывает партию у гениальнейшего гроссмейстера. (И выиграла бы, если б не отменила ход и не продолжила партию. Но процесс игры, интеллектуальная дуэль с равным по силе противником оказались для неё важнее результата).

Когда «взрослые» обсуждают что-то, Эд будто бы не обращает на них внимания, увлечённая своими делами. Но потом оказывается, что Эд всё внимательно слушала и уже нашла (либо ищет) нужные сведения.

Наконец, Эд — особа весьма самостоятельная. Забытая отцом, она сумела выжить. Сначала пришла в приют, потом отправилась на вольные хлеба, освоила «высокое искусство взлома», а затем сама отыскала себе новый дом и семью — экипаж «Бибоба».

Вместе с тем Эд, постоянно пропадая в виртуальном пространстве, почти не умеет общаться с живыми людьми и не понимает их. Не задумываясь о последствиях, она скармливает Джету, Фэй и Спайку подозрительные грибы. Никакого злого умысла. Обычный эксперимент.

Она не понимает, что Джет предчувствует свою

гибель и прощается с ней, когда просит девочку поливать его бонсай. Эд воспринимает эту просьбу с детским буквализмом и в порыве энтузиазма «купает» деревца прямо из шланга.

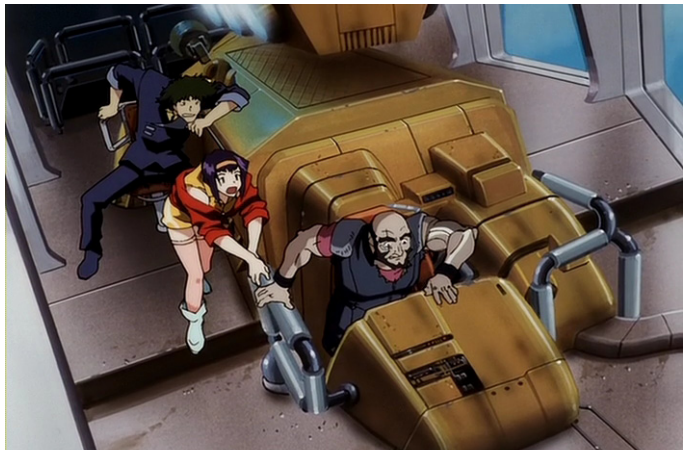
И всё-таки общение с ковбоями «Бибоба» не проходит для Эд даром. Она всё мотает на ус. Фэй в порыве чувств говорит Эд о том, как важно найти свой настоящий дом, то место, откуда ты родом и где тебя ждут. Кажется, что такие сложные вещи недоступны пониманию Эд. Но это лишь видимость. Встреча с отцом и наставления Фэй заставляют Эд задуматься, и она уходит с «Бибоба» в поисках того самого «настоящего дома».

Но что бы ни случилось, Эд никогда не унывает. Она может по-детски капризничать или сердиться, но печаль ей неведома. Этим Эд отличается от «взрослых» героев «Ковбоя». Может быть, именно поэтому лишь ей даётся право пойти в будущее. Взрослые рады бы последовать за ней, да вот беда — прошлое слишком тяжело, так и тянет назад.

COWBOY BEBOP ▶

Под маской «Не люблю»

Крутые ребята, как известно, не распускают сопли, живут сегодняшним днём, ни от кого не зависят и не к кому не привязываются. Главные герои «Ковбой» из всех сил стараются соответствовать образу одиноких волков. Однако они держатся вместе отнюдь не потому, что так выгоднее. Просто космическим ковбоям тоже нужен Дом — место, куда можно вернуться, и семья — люди, которым на тебя не наплевать. С показной покорностью судьбе Джет и Спайк «терпят» сначала друг друга, а потом и Эйну, Фэй, Эд.

Если по-честному, то нет ни одной объективной причины, мешающей Джету как хозяину «Бибопа» вышвырнуть к чёртовой матери всю эту шумную компашку, доставляющую ему массу проблем, и набрать новую команду или вовсе путешествовать в одиночку.

Спайк заявляет, что ненавидит животных и детей. Но только с какого-то перепугу он плюет на вознаграждение и бросает преследовать преступника, чтобы спасти Эйну. А потом ещё и притаскивает эту блохастую шавку на корабль. При этом и Джет, и Спайк знают из передачи «Биг шот» о том, что за Эйну можно выручить большие деньги. Но сидящие на мели ковбои даже не обсуждают, нужно ли продавать Эйну коллекционерам. По общему молчаливому согласию они принимают собаку в члены команды. А куда же его девать, правда?

Точно так же они не пытаются сдать кредиторам Фэй или избавиться от навязавшейся им Эд. Даже в самые голодные времена никому из них не приходит

в голову мысль продать товарищей.

Фэй (да и Эд с собакой) поступают точно так же. От переизбытка чувств или из страха Фэй может сбежать с «Бибопа». Но бросить Джета или Спайка в беде — никогда.

Вот так они и живут. Затягиваясь сигаретой под блюз, пускают дым в лицо судьбе. Однако они лишь притворяются равнодушными циниками. Если внимательно вслушаться, можно понять, что за каждым их «не люблю» скрывается «мне близки», «мне дороги», «боюсь их потерять».

У главных героев за спиной нелёгкое прошлое, поводов для горьких раздумий хоть отбавляй. Однако глобального всеобъемлющего трагизма в «Ковбоях» нет. В реальной жизни человек, даже переживая самые горькие времена, не ходит со скорбной миной все двадцать четыре часа в сутки. Земля вертится, жизнь идёт, приходится решать массу бытовых проблем: починить душ, постирать «стоячие» носки, сварганить чего-нибудь пожрать, в самом-то деле... В вихре повседневности кружатся и Спайк, и Фэй, и Джет. Призраки прошлого прячутся глубоко на дне души. До поры до времени.

Мастера эпизода

Запоминающиеся главные герои — это, безусловно, замечательно. Однако в реальной жизни люди не делятся на «главных» и «второстепенных» персонажей. Да, у искусства свои законы, и всё же настоящий признак мастерства — создать ярких второстепенных персонажей, способных всего за несколько минут экранного времени запомниться и даже полюбить зрителю. «Ковбой» в этом отношении достиг настоящих высот.

Очень показателен седьмой эпизод, «Королева хэви-металл». Речь идёт даже не о потрясающе мощном образе космической дальнобойщицы Ви-Ти. Там есть сцена, где Ви-Ти связывается с другими водителями, пытаясь разыскать следы интересующего её грузовика. За несколько минут перед нашими глазами проходит целая галерея дальнобойщиков, и каждый из них наделён индивидуальностью. Их привычки, вкусы, характер — всё это показано через внешний вид персонажей и интерьер кабины их грузовиков.

Уморительно забавны три старых ворчуна, которые появляются в разных эпизодах на протяжении почти всего сериала. Причём возникают они, как черти из шкатулки, даже там, где их меньше всего ожидаешь увидеть. Непосредственного участия в действии они не принимают: только едят, болтают и режутся в карты. Но эта эпизодическая тройка просто безумно колоритна!

Главный антигерой сериала, **Вишез**, тоже в общем-то является персонажем если не эпизодическим, то уж точно второстепенным. На экране он появляется гораздо реже своего врага Спайка. Однако за столь короткое время Вишез успевает полностью раскрыться. Типичный «эпический злодей», человек с холодным сердцем, безжалостный убийца, предатель, негодяй, Вишез вместе с тем вызывает восхищение своим самообладанием и внутренней силой. Глыбище-человечище! Все эпизоды и сцены с Вишезом полны завораживающего магнетизма и напряжения. Если во время просмотра финальной битвы, вы не дрогнете и хотя бы на долю секунды не пожелаете, чтобы он победил... Значит ваше сердце не менее холодно, чем у Вишеза!

Следы на песке: между прошлым, настоящим и будущим

Так о чём всё-таки это аниме? О людях, которые пытаются разобраться со своим прошлым и понять, как им жить дальше. При всей жанровой и сюжетной пестроте «Ковбоя» ключевой в нём всё-таки является тема времени, тема взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Это отражается и в композиции сериала.

Вначале команда «Бибоба» собирается вместе. Случайные люди, которые в силу обстоятельств сошлись и решили пока что держаться друг друга. За кадром остаётся встреча Джета и Спайка, однако понятно, что Спайк прибил к «Бибопу» после своего бегства из синдиката. Во втором эпизоде к ковбоям присоединяется Эйн, в третьем и четвёртом — Фэй Валентайн, в девятом — Эд.

Приключение следует за приключением. Попутно раскрываются истории каждого из персонажей (за исключением Эйна, с которым всё ясно изначально). В русском языке категория времени не отражает длительность или однократность действий, так что тут уместнее вспомнить английский язык, где такое разграничение есть. Время, пока герои путешествуют вместе, можно назвать «настоящим длящимся». Кажется, можно до бесконечности выдумывать приключения охотников за головами, постоянно откладывая финал этой истории.

Но, увы, невозможно навеки застыть в неподвижном настоящем. От будущего не убежать.

Время беззаботной жизни на «Бибопе» даёт героям для того, чтобы осознать своё прошлое и выбрать дальнейший путь. В какой-то момент их альянс, их импровизированная семья начинает распадаться.

Самый первый тревожный звоночек, намекающий на начало разрушения сложившегося уклада жизни героев, можно заметить в двадцать третьем эпизоде. В логове Лондеса среди погибших охотников лежит мужчина в жёлтой рубашке, очень напоминающий одного из троих болтающих старичков, то и дело появлявшихся по ходу сериала. Они могли возникнуть в самом неожиданном месте, так что казалось, будто они этикие духи, божества, символы — словом, персонажи вечные, неуязвимые, бессмертные. Но ничего вечного не существует. Жизнь не щадит даже забавных старичков, единственной функцией которых было смешить зрителей, быть украшением сюжета.

Следующий и уже гораздо более серьёзный сигнал распада — закрытие шоу «Биг шот», из которого герои на протяжении всего сериала узнавали о разыскиваемых преступниках. Эта разудалая клоунада в ковбойском стиле казалась неотъемлемой частью жизни. Но вот «Биг шота» не стало.

Начались перемены.

Навстречу будущему уходит Эд. Бродячая кошка, она сама пришла на «Бибоп» и сама покинула его. Эд признается, что не знает, куда идёт и сколько

продлится её путешествие. Где-то на планете шатаётся её безалаберный папаша. Надеется ли Эд когда-нибудь догнать его, единственного родного ей человека? Точного ответа нет. Она просто идёт вперёд.

Вместе с Эдом «Бибоп» уходит Эйн. Собаке тоже приходится делать выбор. Эйн одинаково привязан и к Джету, и к странноватой хакерше. Но выбирает он всё же Эда. Эйн ведь очень умный пес, он понимает, что девочке он нужнее.

В отличие от других героев ни Эд, ни Эйн не обременены тяжким прошлым. Поэтому именно для них открыта дорога в будущее.

Джет и Фэй остаются на «Бибопе». Их удел — неопределённое настоящее. Каждому из них разговор с прошлым дался нелегко, и они смогли примириться с ним лишь отчасти.

Джет нашел в себе силы выбросить часы — напоминание о потерянной возлюбленной. Но не все раны так легко забываются. Некоторые события прошлого намертво въедаются в человека. Джет узнал, как и почему он лишился руки, но это знание не принесло ему облегчения, не освободило от прошлого. С таким грузом уже тяжело просто сорваться с места, подобно Эду, и устремиться в будущее.

Фэй Валентайн, мучившаяся вопросом о том, кто она такая, наконец, вспомнила своё прошлое. Только никаких ответов она не получила. Она понимает, что её прошлая жизнь безвозвратно потеряна. Не важно, кем ты был пять, десять, двадцать, пятьдесят лет назад. Ты тот, кто ты есть сейчас, «моя единственная я». Эту простую истину Фэй не раз слышала в послании от самой себя. Но осознать её правдивость

смогла лишь после того, как вернулась в родной дом.

Потрясающая по эмоциональной выразительности сцена, где Фэй бежит по дорожке к своему прежнему дому. Перед её глазами мелькают пейзажи, какими она их запомнила. В мыслях Фэй распаивает решётчатые ворота перед прекрасным белоснежным особняком... — и в реальности видит лишь руины. Пятьдесят лет — срок немалый. От дома остались только следы на песке. Там, где раньше была её комната, Фэй рисует на земле прямоугольник — «кровать» и лежит под открытым небом.

Прошлое ушло. Будущее неясно. Фэй остаётся возвратиться в единственное место, которое она теперь может назвать своим домом — на «Бибоп».

Спайк намертво связан с прошлым. Настоящее для него — лишь сон. Будущего у него нет. Не случайно он повторяет, что уже один раз умер. Остается лишь оборвать последние нити прошлого и вспыхнуть на небосклоне Звездой Воина.

Итог

Стоит ли смотреть «Ковбой бибоп»? Безусловно. Нет никаких гарантий, что вам понравится это аниме. Однако есть вещи, которые просто надо попробовать, хотя бы для того, чтобы убедиться, что это «не ваше». И чтобы не краснеть.

А что, вы, правда, ещё не смотрели «Ковбой-бибоп»??? Серьёзно?

NitaNever (Нита Неверова)

«Легенда о Белой Змее»: возвращение к истокам

Ты помнишь, как всё начиналось?
Всё было впервые и вновь,
Как строились лодки,
И лодки звались
«Вера», «Надежда», «Любовь»!

(группа «Машина времени»,
«За тех, кто в море»)

информация

Hakujaden / Legend of the White Snake /
Легенда о Белой Змее

Жанр: фэнтези, приключения

Выпуск: 1958 г.

Тип: полнометражный фильм, 78 мин.

Студия: Тоэй энимейшн / Toei
Animation

Режиссер: Ябусита Тайдзи

Автор оригинала: Уэхара Син

Великий Волшебник Хаяо Миядзаки посмотрел «Легенду о Белой Змее» ещё будучи школьником и навсегда влюбился в анимацию. Сложно поверить, но без этого, первого, аниме не было бы ни «Нависикаи из Долины Ветров», ни «Небесного замка Лапута», ни «Тоторо», ни «Принцессы Мононоке», ни «Унесённых призраками», ни «Ходячего замка». Что было бы? Воспоминания о великой советской анимации? Удушающий вакуум американских мультиков? Кто знает...

Теория «Большого Взрыва» в аниме

Более тринадцати с половиной миллиардов лет назад в результате Большого Взрыва зародилась наша Вселенная.

Четыре с половиной миллиарда лет назад из облака космического газа и пыли сформировалась планета Земля.

В 1958 году студия «Тоэй энимейшн» создала первый японский цветной звуковой полнометраж-

ный анимационный фильм «Легенда о Белой Змее», считающийся первым аниме в истории человечества.

В то время не было ещё ни студии «Гибли», ни эпопейных «Гандамов», ни «Евангелиона». Не было даже «Наруто» (да-да, кое-кто помнит и такие времена!).

Разумеется, аниме зародилось не на пустом месте. «Большой Взрыв» в японской анимации готовился десятилетиями.

Уже в 1920-е годы снимались чёрно-белые ❀

короткометражные немые мультфильмы. «Динозавром» японской анимации считается фильм 1924 года «Гора, на которой оставляли умирать старух» (режиссер Санаэ Ямамото). Более ранние творения японских аниматоров до наших дней не сохранились.

В 1933 году появился первый японский звуковой анимационный фильм «Сила и женщины мира» Кэндзо Масаоко.

Следующие двадцать лет можно назвать «Часом волка» японской анимации — временем между крошечной тьмой ночи и рассветом, периодом неопределённости и тревоги. В 1937 году Япония развязала войну с Китаем, а в 1939 году началась Вторая мировая война. Япония, как известно, выступала на стороне гитлеровской Германии. Война окончилась в 1945 году поражением Японии и длительным периодом американской оккупации, отголоски которой слышны и по сей день.

Но сквозь мрак военных и послевоенных лет пробивался яркий луч света. После 1945 года Японию накрыло волной американской анимации. В первой половине 1950-х годов настоящим откровением для японцев стали полнометражные цветные мультфильмы Уолта Диснея: «Белоснежка», «Золушка», «Алиса в Стране чудес», «Дамбо», «Бэмби», «Пинокио» и «Фантазия».

Повосхищавшись, японцы тут же выполнили свой коронный трюк, который за свою историю они продлевали не единожды. Японцы переняли у иностранного первоисточника всё самое лучшее, ос-

новательно разбавили этот «питательный бульон» особенностями своей национальной культуры, традиций, мировосприятия и — СВЕРШИЛОСЬ!

Космическая пустота взорвалась, породив Вселенную Аниме. Её сюжеты более драматичны и мудры, чем в улыбчивых американских мультиках, её герои сложны и многогранны, она воспринимает добро и зло как единство противоположностей, она не щадит женщин, детей и симпатичных зверушек, «хэппи-энд» в ней вовсе не обязателен, и даже главному герою в финале могут оторвать голову — и это считается нормальным.

Вселенная Аниме существует уже более пятидесяти лет, неуклонно расширяя свои границы. Но началась она с семидесятивосьмиминутной «Легенды о Белой Змее» режиссера Ябусита Тайдзи.

Любовь, мифы и длинноты

В основе сюжета этого аниме лежит древнекитайская легенда. Мальчик Сюй Сянь купил белую змейку, восхищённый её красотой, но злые взрослые заставили мальчика прогнать змейку. Прошло много лет, и Белая Змея вернулась на землю в облике прекрасной девушки Байнян. Она находит Сюй Сяня, повзрослевшего, но сохранившего чистую душу. Между молодыми людьми зарождается чувство. Но любовная идиллия длится недолго. В дело вмешивается буддийский монах, который знает, что Бай

Сучжэнь — дух, ёкай. Монах уверен, что она погубит Сюй Сяня. Ему удастся разлучить влюблённых. Бай-нян исчезает, а Сюй Сяня приговаривают к изгнанию.

Всё это происходит в первые тридцать минут фильма. А затем Сюй Сянь долго-долго страдает и ищет Байнян, Байнян долго-долго страдает и мечтает воссоединиться с Сюй Сянем, а монах всё время мешает их любви, «спасает» Сюй Сяня и прогоняет Белую Змею. Монах, правда, не страдает — порадуемся за него.

В действии также участвуют служанка Бай-нян — человеческое воплощение духа рыбы Сяо Чин, а также друзья-зверушки Сюй Сяня — панда Панда и малая красная панда Мими.

Это интересно

Малая красная панда — млекопитающее семейства пандовых, размером чуть больше кота. Кстати, в американском переводе «Легенды о Белой Змее» не стали особо церемониться с этим экзотическим зверем и обозвали его кошкой.

Красивая и поэтичная легенда о любви и преданности наполнена романтикой и мифологией. Герои-зверушки вносят в повествование разнообразие: в аниме много комических сценок с их участием.

Что примечательного в этом сюжете? Во-первых, в «Легенде о Белой Змее» нет абсолютно отрицательных героев. Никто не делает гадости ради гадостей. Каждый герой уверен, что поступает правильно. Просто иногда эта уверенность оказывается заблуждением. Даже банда городских животных-разбойников ведёт себя строго в соответствии с кодексом бандитской чести.

Во-вторых, сюжет просто-таки пропитан восточной мифологией. Кроме собственно легенды о Белой Змее мы узнаем и о других восточных мифах и верованиях. Например, о том, что всеми потусторонними существами повелевает Дракон, который живёт на Красной планете, или о том, что гигантский сом способен вызвать морскую бурю.

Нарисовано всё это шикарно (разумеется, с некоторыми оговорками). Сочные цвета, восхитительные фоны, красивые главные герои. В движениях и мимике персонажей уже можно заметить характерные для аниме особенности, хотя пока они лишь едва уловимы.

Особенно здорово сделаны сцены морской бури, космического полёта Бай-нян и сражения в воздухе. А уж если вспомнить, что всё это рисовалось вручную, то просто дух захватывает от мастерства японских аниматоров!

Однако сегодня, спустя более полувека с момента создания «Легенды о Белой Змее», нельзя не отметить и некоторых недостатков этого аниме. Как бы красива ни была история любви Сюй Сяня и Бай-нян, такого сюжета в интерпретации 1958 года оказа-

лось явно недостаточно для семидесяти восьми минут. Ну, сорок минут, ну, час — от силы. Но не больше. С высот двухтысячных годов становится очевидным неумение японских аниматоров 1958 года выстраивать сюжет. Повествование изобилует длиннотами и явно лишними, инородными эпизодами.

Например, изгнанный Сюй Сянь сидит на бережочке и вздыхает о своей нелегкой судьбине. В это время нам подробно показывают проходящие в городе празднества, гуляния, цирковые номера. Все это, конечно, безумно интересно и познавательно, но к истории Сюй Сяня и Бай-нян отношения не имеет никакого. Создается впечатление, что какой-то незавершённый мультик о национальных традициях просто вклеили в «Легенду о Белой Змее» (Читая эти строки, вспоминаешь отечественный анимационный фильм «Князь Владимир» 2006 года. Сюжета на десять—двадцать минут, остальное про православие и Святую Русь. Выходит, что отечественный производитель до сих пор застыл в районе 1958 года. — прим. редактора).

Излишне долго и подробно показываются приключения «животной» части персонажей. Опять же, забавно, но не к месту. В итоге, повествованию не хватает динамики и целостности.

Итоги

Если вы носите гордое имя анимешника, обязательно посмотрите «Легенду о Белой Змее». Это действительно важное произведение, сравнимое по значимости с «Акирой», «Призраком в доспехах», шедеврами Миядзаки.

Понравится ли вам «Легенда о Белой Змее»? Сложно предугадать. Однако сам факт приобщения к Большому Взрыву в аниме уже дорогого стоит.

NitaNever (Нита Неверова)

(В первой, «исторической», части статьи использованы материалы книги Бориса Иванова «Введение в японскую анимацию».)

«Ты и я»: по волнам Времени

Тидзуру: Приключения героя, как ни крути, простая выдумка. Но дружбу, сплочённость и раздоры, через которые проходят подростки, передать во всех красках и подробностях под силу только нам!

Канамэ: Дружбу?

Юки: Сплочённость?

Юта: Раздоры?

Канамэ: Ты дурак, что ли? Ничего такого в нашей жизни нет, так что не нам об этом писать!

информация

Название: Ты и я / Kimi to Boku

Жанр: комедия, повседневность, школа

Выпуск: 2011 г.

Тип: ТВ, 13 эп., 25 мин.

Студия: Джей-си стафф / J.C.STAFF

Режиссёр: Камбэ Мамору

Автор оригинала: Хотта Кийти

(«Ты и я», эпизод 8,
диалог главных героев)

Старшие классы школы. Целая эпоха между детством и взрослостью, длящаяся всего-навсего несколько лет. Время, когда на смену легкомысленному «я хочу» всё чаще приходит неумолимое «надо».

Ещё недавно ты ходил в детский садик и переживал из-за того, что не можешь получить столь желанную игрушку. А теперь ты уже почти совсем взрослый, не за горами выпускной класс, а твои интересы, стремления, заботы совсем не похожи на те, что были прежде.

А если задуматься: как и когда ты стал таким, каким стал? Хотя особенно заморачиваться по этому поводу сейчас некогда. Нужно делать уроки, участвовать в подготовке к школьным праздникам, ходить на свидания, валять дурака с друзьями, читать мангу — словом, дел невпроворот. 🍀

Именно такой рисуется жизнь пятерых старшеклассников — героев аниме-сериала «Ты и я».

Яойщикам просьба покинуть зрительный зал! Никаких романтических отношений между сладкими мальчиками и ни намека на сёнэн-ай. Простая повседневная жизнь как она есть.

Близнецы и все, все, все...

Сюн, Канамэ и близнецы Юта и Юки подружились ещё в детском садике и с тех пор всюду вместе. Действие сериала начинается в первый день нового учебного года. Герои, теперь уже одиннадцатиклассники, идут в школу. Весна. Цветёт сакура. Чуть позже к компании присоединяется новичок Тидзуру, полупонец-полунемец. Пятеро друзей. Пять не похожих друг на друга людей. Пять разных характеров.

Сюн Мацуока — мечтательный, мягкий, немного наивный, но безгранично добрый юноша. Из-за длинных волос и миловидной внешности его даже порой принимают за девочку. Но именно с Сюном связана сквозная любовная линия сериала. Почти с первых дней он становится объектом сладких грёз задиристой, но застенчивой десятиклассницы Масаки Сато. К сожалению для девочки, Сюн не отличается проницательностью в делах сердечных. Он очень добр к необщительной «дюймовочке» Масаки, но в упор не замечает, что ей-то хочется стать для него кем-то большим, чем просто другом. Сюн безо всякой задней мысли оказывает Масаки чисто дружеские знаки внимания: то игрушку подарит, то на фестиваль пригласит, то, бросив все дела, примчится на школьный спектакль с её участием. Масаки млеет от такой заботы, но увы... В общем, не отношения у героев, а сплошные многоточия. Однако же не безысходные, а обнадеживающие. ❀

Канамэ Цукахара — очень (иногда слишком) серьёзный и ответственный молодой человек, староста класса и наверняка будущий «большой начальник». Правда, это не мешает ему быть мишенью для остроумных шуток близнецов Юки и Юты.

Канамэ самый «взрослый» из всей компании. Он первым замечает особое отношение Масаки к Сюну. Сам Канамэ тянется к девушкам старше себя (иногда значительно старше!), причём его любовные предпочтения проявлялись ещё в детском саду. Маленький Канамэ выбрал предметом своих чувств ни много ни мало воспитательницу и ужасно ревновал её к другим представителям сильного пола.

Тидзуру Татибана — гиперактивный «солнечный» раздолбай, которому вечно не сидится на месте. В жизни подобных типов часто хочется по-тихому придушить в тёмном переулке, но в аниме такой персонаж кажется вполне милым.

Ещё в детстве Татибана познакомился с Юки на игровой площадке. И хотя Тидзуру тогда ни слова не знал по-японски, языковой барьер не помешал детям подружиться и вместе играть.

Тидзуру в отличие от своих новых друзей ещё совсем ребенок. Он по-детски ревнует Сюна и Юту к их девушкам. Он даёт своим друзьям «смешные» прозвища. Он никак не может понять «странного» поведения влюблённой в Сюна Масаки, но искренне, хоть и не всегда умело, пытается её подбодрить, утешить. И незаметно для самого себя влюбляется в неё.

Но самые интересные персонажи из этой пятерки — близнецы Юта и Юки Асаба. Тут создателям «Ты и я» нужно позвать руку. Юки и Юта — это не один персонаж, искусственно разделенной надвое для создания массовости. Это действительно два совершенно разных человека, две личности со своими характерами, манерами, привычками, увлечениями.

Юки и Юта братья, к тому же близнецы, поэтому, разумеется, между ними много общего. Оба флегма-

тики и пофигисты. Однако у Юки эти качества возведены в квадрат. При этом они не прочь поприкалываться (особенно над Канамэ, который всегда весьма бурно реагирует на шутки близнецов). К тому же они прекрасные психологи и манипуляторы, так что умеют добиться своего. Канамэ с досадой вспоминает, как в средней школе Юта и Юки вынудили его в первый раз надеть при них очки. Коварные близнецы притворились, что Юки угрожает опасность, и сыграли на дружеских чувствах Канамэ.

Просто уморительна сцена «словесного пинг-понга» между близнецами в пятом эпизоде. На фестивале, куда пришли герои, сначала Масаки, а потом и близнецы пытаются поймать золотую рыбку. Но бумажные сачки, которые выдаёт продавец, слишком уж непрочные. А хитрый дядька ещё и насмехается над неудачей ребят.

Это он зря.

С абсолютно непроницаемыми лицами Юта и Юки начинают перебрасываться репликами — вроде бы между собой, но так, чтобы «жертва» слышала каждое слово:

— Извини.

— Да ладно. Этой дряхлой бумажонкой только мёртвых рыбешек вылавливать.

— Думаю, продавец именно этого и хочет для этих бедняжек.

— Ему явно наплевать на рыбок.

— Тише! У каждого свои ценности.

— Он мучает рыбок и делает на этом деньги.

(пристально глядя на продавца) — Правда же?

(Здесь и далее аниме цитируется по субтитрам от sys3x.)

После такого продавцу ничего не остаётся, как дать близнецам прочные сачки.

«Мужик, небось, и сам не рад, что с вами связался», — замечает Канамэ.

О, да! ❀❀❀

Но различий между близнецами ничуть не меньше, чем сходства.

Юки обожает читать мангу. По характеру он более флегматичный и жёсткий. Расшевелить его — задача не из легких. Хотя он прекрасный спортсмен, он предпочитает вступить в манга-клуб, а не в спортивную секцию. И то выбирает его не по зову сердца, не потому, что сам увлекается мангой, а потому, что в этом клубе ничего не надо делать.

Юта более активен, если, конечно, это слово уместно по отношению к флегматикам. У него нет страстных увлечений, и в этом плане он находится в тени брата. Но Юта более чуткий, более внимательный к людям. Именно он вспоминает Тидзуру, хотя в детстве виделся с ним всего один раз, мимоходом. Он очень благородно поступает по отношению к девочке, которая на спор с подружками решила признаться ему в любви и доказать, что она может нравиться парням.

Сами близнецы не раз подчёркивают, что они во-

все не клоны. Каждому из них важна собственная индивидуальность. Внешнее сходство между близнецами сбивает с толку только тех, кто плохо их знает. Друзья же различают Юки и Юту без труда. Канама говорит, что никогда не перепутает близнецов, хотя бы потому, что Юки бесит его в сто раз сильнее, чем Юта.

Вспоминая детство

«Ты и я» — это не просто набор сцен из повседневной жизни школьников. Это ещё и anime-размышление, в центре внимания которого вопрос о том, как формируется личность человека. Пугаться не надо. «Ты и я» — ни в коем случае не занудный «трактат о взрослении»! Серьёзность тематики уравнивается лёгким, ироничным, а где-то и полушутливым тоном повествования. Все anime пронизано светлой ностальгией о детстве и юности. Но в то же время авторам удалось избежать взгляда свы-

сока, так что в «Ты и я» нет ни намека на взрослую снисходительность.

Если попытаться мысленно «отмотать» свою жизнь назад и понять, когда мы стали такими, какими стали, то окажется, что никакой отправной точки становления личности не существует. Наше «Я» начинает создаваться не в пять, не в десять, не в двадцать, не в тридцать лет. Оно строится с первых дней нашей жизни — из мыслей, переживаний, событий, встреч.

Авторам «Ты и я» удалось достаточно тонко показать этот процесс и сделать несколько очень точных наблюдений. День за днём мы накапливаем опыт, который помогает нам лучше понимать мир. И не всегда можно предугадать, как и когда нам пригодится то или иное знание.

В садике маленький Сюн голыми руками очищал от снега горшки с тюльпанами. Он боялся, что цветы погибнут от холода. Но Юта объяснил ему, что тюльпаны лишь кажутся хрупкими. На самом деле они могут сами справиться с непогодой. И всё же старания Сюна были не напрасны.

«Не переживай, — говорит ему Юта, — твоя забота о цветах дала ростки».

Спустя много лет этот случай помог Сюну понять Масаки: такую же, как тюльпаны, беззащитную на вид и сильную духом. И теперь, как и тогда, забота Сюна дала ростки: в сердце Масаки расцвела любовь.

Конечно, не каждое событие западает нам глубоко в душу, есть и абсолютно проходные эпизоды биографии. Однако разделить события на значимые и пустячные невозможно. То, что для одного участника события стало поворотным моментом, для другого прошло незамеченным.

Очень здорово это показано в четвёртой серии, в воспоминаниях Канамэ. Оказывается, что их школьный учитель Адзума, которого друзья очень уважают, был практикантом как раз в том садике, куда они

ходили в детстве. Малыш Канамэ, отчаянно влюблённый в воспитательницу Каори, приревновал её к взрослому практиканту и на правах «рыцаря Прекрасной Дамы» устроил наглому чужаку «сладкую жизнь». Но Адзума тогда поддержал Канамэ, помог ему многое понять в себе. Для Канамэ та встреча оказалась очень важной. Теперь, уже став старшеклассником, Канамэ жутко стыдится своих давних детских выходок. А нам, зрителям, дают понять, что Адзума даже не узнал в Канамэ и его друзьях тех шумных карапузов из детсада.

Это лишь один пример. А на протяжении всего сериала картины настоящего постоянно перемежаются с воспоминаниями героев о детстве. О чем же нам рассказывает этот диалог времен? Привычки, убеждения, увлечения, полученный опыт просеиваются сквозь мелкое сито времени. Что-то из этого остаётся с нами на всю жизнь, трансформируется и взрослеет вместе с нами. Что-то уходит. Сложно поверить, но тихоня Сюн в средней школе занимался кэндо. А вот Юки в своих увлечениях более постоянен: он по-прежнему увлекается мангой и коллекционирует игрушки. Правда, теперь это уже не фигурки из автомата, а декоративные тарелочки.

В двух последних эпизодах герои отправляются в своеобразное путешествие во времени. Никакой фантастики. Все предельно буднично и реалистично.

Сначала друзья приходят в среднюю школу, в которой когда-то учились, чтобы занести брату Сюна Фуюки тетрадь по английскому языку. Сравнивая себя в подростковом возрасте с Фуюки, герои, разумеется, приходят к выводу, что уж они такими не были!

Потом им на правах старших товарищей приходится помочь Фуюки, который как раз переживает первую любовь. Здесь очень ярко проявляется балансирование героев на грани детскости и взрослости. Сначала они пытаются тайно выкрасть из учительской конфискованный у Фуюки сотовый телефон. Идея, мягко говоря, не слишком взрослая. Зато потом они дают подростку действительно дельный совет, который помогает Фуюки уладить недоразумение со своей девушкой.

Так действительно ли главные герои не были такими, как Фуюки? Сложно сказать. Стали ли они опытнее и мудрее. Безусловно.

В последнем эпизоде временные линии сходятся в одну точку. Друзья возвращаются в свой детский садик теперь уже в качестве практикантов. Давняя любовь Канамэ, воспитательница Каори, всё ещё работает там. Только, она, кажется, по-прежнему относится к своим бывшим воспитанникам как к маленьким деткам...

История повторяется, хоть и с некоторыми изменениями. Ход времени непрерывен. Рождаются новые люди, и все они следуют одной дорогой — дорогой взросления.

Под жалобный треск стереотипов

Если задуматься над общепринятыми представлениями о дружбе, над её идеалами, то очень скоро станет ясно, что большинство этих стереотипов имеет мало отношения к действительности.

В «Ты и я» дружба не идеализируется. Ну, может, чуть-чуть лакируется, скажем так, задаёт ориентиры для зрителей. В целом же серия за серией стереотипные представления о дружбе потихоньку, очень мягко и ненавязчиво развенчиваются.

Друзья, как это ни странно, вовсе не обязательно должны быть единомышленниками. У них могут быть совершенно несхожие вкусы и увлечения, не говоря уже о характерах. Главные герои «Ты и я» составляют весьма разношёрстную компанию. Но различия и даже противоположности не мешают им быть друзьями, причём на протяжении многих лет.

Девиз «Один за всех и все за одного» звучит, конечно, красиво, но, увы, на самом деле друзья не обязательно поддерживают друг друга абсолютно во всём. У каждого из них есть своя жизнь, и не факт, что они пренебрегут своими делами и примчатся по первому твоего зову. В этом убеждается Тидзуру, когда в первый день летних каникул пытается вытащить друзей на прогулку. Только вечером, когда со всеми хлопотами покончено, они собираются вместе и отправляются на фестиваль.

Друзья вовсе не обязаны делиться друг с другом абсолютно всем — ни в материальном, ни в моральном смысле. Даже у близких есть секреты друг от друга. Юта не посвящает в свои

отношения с девушкой не только друзей, но и Юки. Брат, хоть и с лёгкой печалью, признаёт за ним право на личные тайны.

Друзья — это не совершенные сверхлюди. Иногда они ведут себя как идиоты. Могут подвести — случайно, не со зла, по глупости или по забывчивости, ведь, — да-да, мы помним, — у каждого из них хватает и своих забот.

Близнецы постоянно подшучивают над Канамэ, и отнюдь не всегда эти приколы такие уж безобидные. «На тебя нельзя положиться», — с философским спокойствием заявляют близнецы Канамэ, вконец измученному подготовкой к школьному фестивалю. Нет, совсем не этого ожидал он услышать от друзей после напряжённейшего дня, полного забот и душевных терзаний. А уж когда Канамэ узнаёт, что близнецы записали его играть привидение в Комнате Страха...

Если дружба — это не общность интересов, не полная откровенность друг с другом, не железное, нерушимое согласие, то кого же тогда мы называем своими друзьями? Друзья, — отвечает на этот вопрос аниме, — это те люди, с которыми нам хорошо, в компании которых мы чувствуем себя уютно, несмотря ни на что.

«Друзья на всю жизнь» — это ещё один миф, мечта (японцам вообще не свойственен европейский максимализм, вера в вечность чего бы то ни было). Не случайно последняя серия заканчивается размышлениями Сюна: «Интересно, сколько ещё мы с ребятами будем идти одной дорогой?»

Солнце, природа и коты

Атмосфера «Ты и я» удивительно теплая и солнечная. Яркие, но не ядовитые краски, живописная природа и, конечно, — коты!

Забавная деталь, «изюминка» этого сериала: «камера» то и дело отвлекается от героев и показывает

самых разных котов. Они спят, едят, дерутся, играют, наблюдают за героями или нежатся на солнышке. Одним словом, живут своей кошачьей повседневной жизнью.

Иногда кадры с котами иллюстрируют происходящее. Например, если герои спорят, на фоне их голосов показывают дерущихся кошек.

Иногда «кошачьи картины», наоборот, с происходящим контрастируют. За кадром происходит какое-то бурное действие, а коты сидят себе, флегматичные, как Юки, и лениво наблюдают за людской суетой.

Если вы не любите перегружать мозг излишне заумными идеями, с иронией относитесь к тем, кто ищет в аниме «глубокий смысл», и хотите отдохнуть и развлечься, посмотрите «Ты и я» просто как лёгкую комедию о повседневной жизни старшекласников.

Если же вы предпочитаете аниме, которое не сводится исключительно к этти и клоунаде (Ну, вот, снова обижают мой любимый жанр. — прим. редактора), посмотрите «Ты и я» как умное, лиричное и весёлое аниме. Там спрятано много интересного: будет что поискать.

Р. S. Кстати, на апрель 2012 года запланирован выход второго сезона «Ты и я». Ждём.

NitaNever (Нита Неворова)

Косбенд «ДЧВ» представляет

KATATSUMURI 2012 DRAGONS & HUNTERS

Там, где вас ждут!

14 апреля Оренбург

ФотоОхота

Дефиле

Призы

Мастерклассы

аниме, original, чиби,
альтернативное,
тематическое

нетбук, швейная
машинка, видеокамера,
выездной фотосет,
профессиональный грим,
графический планшет и
многое другое

Изготовления косплей-
стаффа

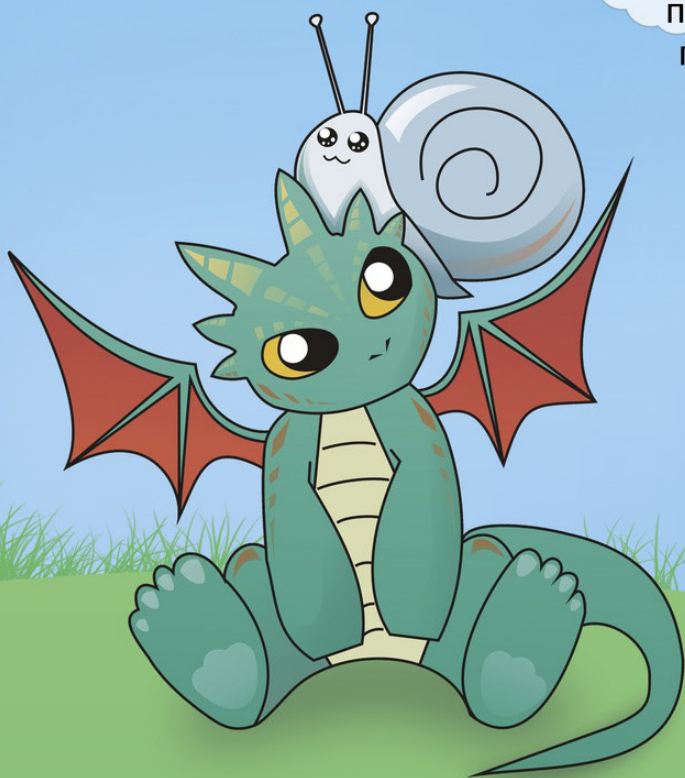
(Гин, косбенд IdeaFix,
Москва)

Сцена и шоу (Libertin,
Москва)

Студийная фотография
(Gundamer,
Санкт-Петербург)

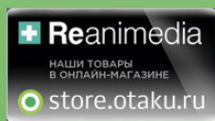
Секреты обработки фото
(AnimA, Оренбург)

Сценический макияж
(Ая, Уфа)

Всем иногородним участникам проживание бесплатно!

Подробная информация на katatsumuri.ru

PRO COSPLAY

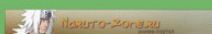

ASIA MANIAC

MySELF

NEKO-SHOP

Когда самолеты превращаются в рыб

информация

Название: Twilight Q / Сумерки Кью

Жанр: фантастика, романтика

Выпуск: 1987 г.

Тип: OVA, 2 эп. по 30 мин.

Студия: Ямамотоуэркс / YAMATOWORKS

Режиссер: Мотидзуки Томоми; Осии Мамору

Автор оригинала: Ито Кадзунори; Осии Мамору

В 1987 году студией «Эйша-ду» (Asia-Do) была выпущена двухсерийная OVA «Сумерки Кью» — аниме в жанре научной фантастики, причём фантастики классической. «Сумерки Кью» наполнены духом произведений Рея Бредбери, Роберта Шекли, братьев Стругацких и других столпов жанра.

Объяснить, что такое «вкус классической научной фантастики», невозможно. Если вы зачитывались сборниками и антологиями НФ 1970—1990-х годов (напечатанных на жуткой газетной бумаге, в книжках с уродскими обложками), вы всё поймёте без слов. С первых кадров «Сумерек Кью» вы ощутите дуновение ностальгии. Если же вам никогда не приходилось упиваться сборниками научной фантастики, глотая рассказ за рассказом, повесть за повестью... Что ж, тогда «Сумерки Кью» — прекрасная возможность приобщиться к миру Бредбери и К°.

Итак. Две серии. Два режиссёра. Два автора сценария. Две совершенно разные истории.

Будущее, которое уже было

Первая история, «Узел во времени», хорошая, но не выдающаяся. Она сделана строго в рамках канона классической научной фантастики. Здесь нет свежих идей, неожиданных для НФ поворотов сюжета. Но, наверное, именно поэтому «Узел во времени» смотрится легко и приятно.

Мэй находит в море фотоаппарат. Из любопытства она отдаёт сохранившуюся в нём пленку в проявку. На одной из напечатанных фотографий девушка неожиданно видит саму себя в компании незнакомого молодого человека. Дальше выясняется ещё более странная вещь. Этот фотоаппарат, по всем признакам пролежавший в воде не меньше двух лет, ещё не существует... Судя по дате изготовления на его

корпусе, он будет изготовлен лишь через год.

Параллельно развивается вроде бы совершенно независимая сюжетная линия. В море с катастрофической быстротой разрастаются красные водоросли. День за днём они всё ближе подступают к побережью. Водоросли выделяют ядовитый газ, так что всё население острова находится в смертельной опасности.

Брат подруги Мэй, учёный-эколог, выдвигает теорию о том, что Земля — живой организм, способный к самоисцелению, и аномалия с водорослями — это проявление её попытки излечить раны, нанесённые деятельностью человека. Теперь учёный хочет лично исследовать водоросли, чтобы проверить свою теорию. Мэй, желая отвлечься от мыслей о загадочном молодом человеке с фотографии, едет вместе с экологом. А дальше начинаются путешествия во времени, встречи с прошлым, которого не было, и будущим, которое уже свершилось.

Тема путешествий во времени поднималась в НФ не единожды. Рей Бредбери со своим знаменитым рассказом «И грянул гром» отнюдь не был здесь первопроходцем. Вопрос о соотношении прошлого, настоящего и будущего, о предопределённости и свободе выбора, о том, «что было бы, если бы...» бередят умы не только философов, религиоведов и людей искусства, писателей и кинематографистов, но и ученых-физиков (интересующиеся могут погуглить, к примеру, «парадокс дедушки»).

В первой серии «Сумерек Кью» есть, конечно, и тема альтернативного течения истории, и тема экологии. Но они все же не главные. Ключевой здесь является тема любви. Если двое предназначены друг другу, их встрече не помешает ни война, ни смерть, ни иные силы этого мира. Ибо весь ход истории стремиться к тому, чтобы Двое встретились, само течение Времени замкнуто на них. Любовь способна устранить любые препятствия на своем пути. И когда круг замкнется, в мире вновь восстановится гармония.

Вот такая вот научно-фантастическая философская романтика. Наивная? Может быть. Но кто, чёрт возьми, сказал, что это плохо?!

Сопливый бог

Автор сценария и режиссер второй серии «Сумерек Кью» Мамору Осии, создатель «Яйца ангела» и «Призрака в доспехах». На «World Art», кстати, указан только один режиссёр «Сумерек Кью», Мотидзукэ Томоми. Про Осии нет ни слова, хотя в его аниме-графии «Файл 538» значится. Скажем «Уэрдл-арт» своё «ай-ай-ай». «Файл 538» — это авторская работа, в которой совершенно отчётливо отражаются художественные интересы и философия Мамору Осии.

Вторая часть «Сумерек» также сделана в жанре научной фантастики, однако значительно отличается от «Узла во времени». Это уже не классическая НФ, а философское, постмодернистское произведение. Что есть реальность и существует ли она вообще? Является ли человек самостоятельной личностью, независимой единицей, или он лишь винтик, элемент чьего-то грандиозного замысла? Есть ли вообще этот замысел, план или всё происходящее вокруг не более

чем случайность, или, того хуже, капризная прихоть некоего Высшего Существа?

Все эти темы Осии уже рассматривал двумя годами ранее в «Яйце ангела». В «Сумерках Кью» он продолжает свои размышления о Бытии, предпринимая очередные эксперименты с формой своего произведения.

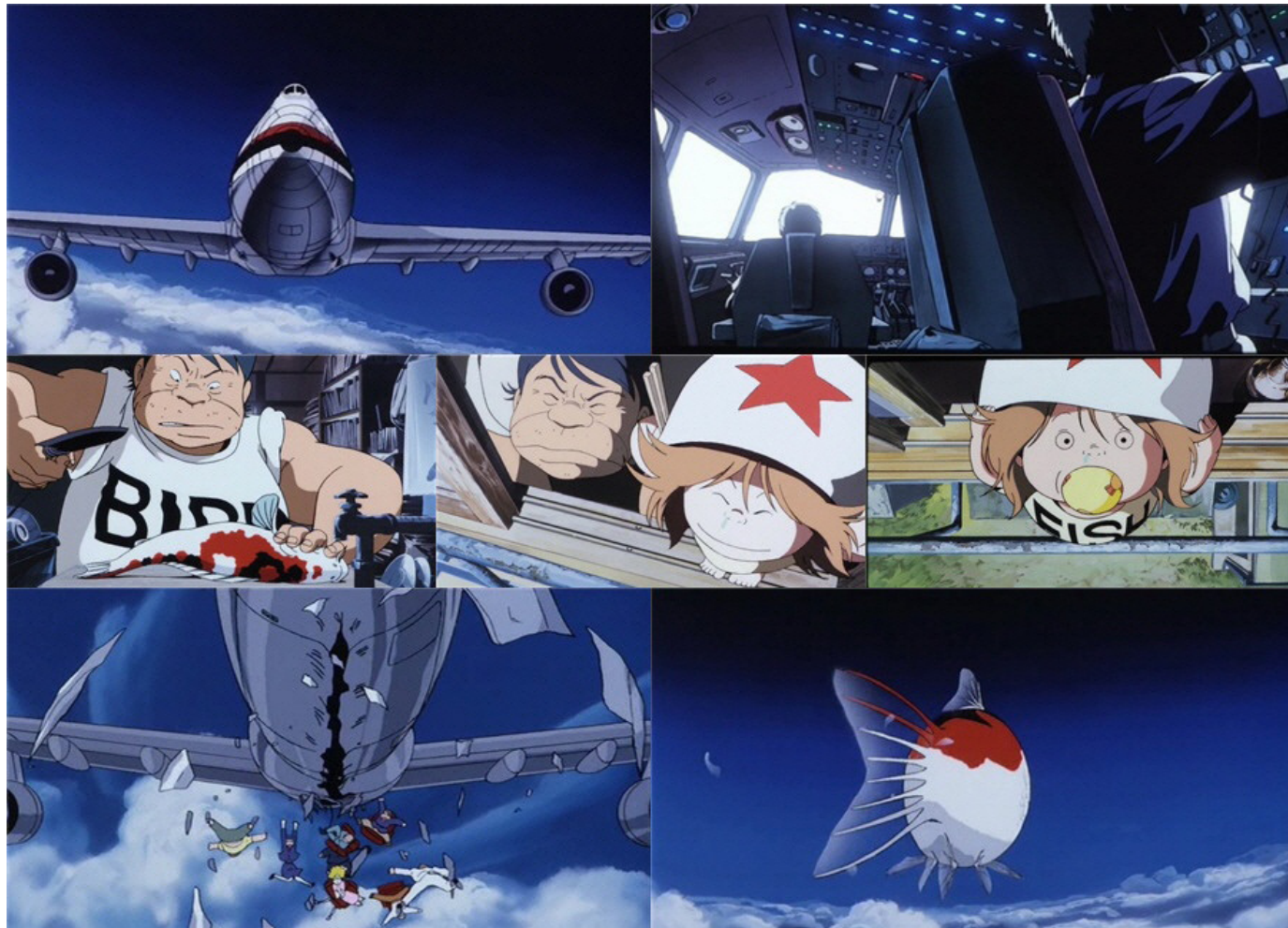

Другая реальность

Собственно интрига как таковая в этом аниме не главная. Цель Осии не в том, чтобы удивить зрителей неожиданным поворотом сюжета, а в том, чтобы заставить их задуматься, искать смысл увиденного. Сюжет прост и в то же время невероятно запутан.

Летающий по небу самолёт внезапно трансформируется в гигантского императорского карпа. В новостях сообщают, что в небе над городом постоянно исчезают самолеты.

В маленькой захламлённой квартирке в полу-

зброшенном доме живёт странная пара: мужчина средних лет и маленькая девочка лет двух-трёх. В квартирке стоит аквариум с императорским карпом. Девочка без ума от рыбок. Она постоянно любуется карпом, а когда по небу пролетает самолёт, радостно бросается к окну с криками «Рыбка, рыбка».

За квартирой следит Детектив. Вопреки правилам он решает пойти на контакт с объектами слежки. Но, придя в загадочную квартиру, обнаруживает там лишь спящую девочку и лежащего рядом с ней на полу императорского карпа.

В компьютере Детектив находит адресованное ему письмо. Написал его тот самый мужчина, который жил с девочкой. Оказывается, что когда-то он тоже был детективом, и с ним произошло всё то же самое, что и с нынешним Детективом. Его наняли следить за этой квартирой, где жил мужчина средних лет и маленькая девочка. В процессе слежки обнаруживаются все новые и новые обстоятельства. Однако они не проясняли, а лишь ещё больше запутывали дело. Привычная логика рушилась на глазах.

Наконец, предшественник Детектива узнал, что на том месте, где стоит загадочный дом вообще должно находиться море. А сам он вдруг осознал, что не помнит ни своего имени, ни своего прошлого. Словно бы он сразу был создан Детективом, чтобы сыграть свою роль в чьей-то Истории. Тогда он пришёл в квартиру, нашёл там девочку и адресованное себе письмо от своего предшественника, точно такое же, какое сейчас читает Детектив.

Неизвестно, сколько раз повторялась эта история

и сколько «детективов» приходило в квартиру, чтобы играть роль отца девочки до тех пор, пока не отыщут себе преемника.

Кто такая девочка? Это тайна. Известно только, что все самолёты исчезали как раз над домом, где жила девочка, пилоты-перехватчики сообщали о том, что видели в небе гигантского императорского карпа, а на побережье нашли огромную рыбу чешую.

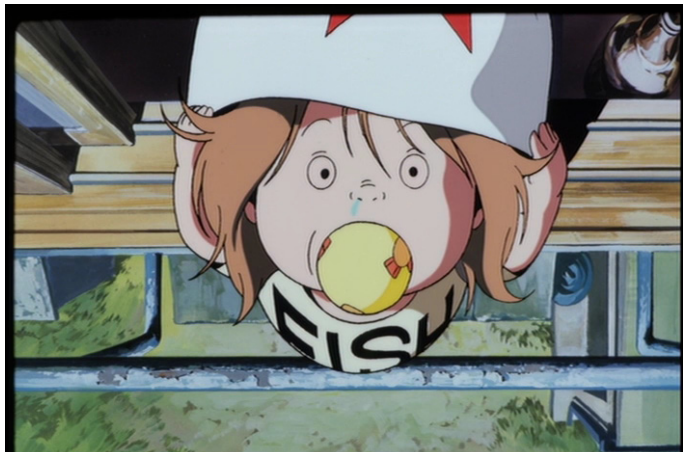
Утром Детектив звонит... издателю! И пересказывает ему придуманный им сюжет о маленькой богине, которая превращает самолёты в рыб. Один год жизни богини длится множество земных жизней, поэтому растёт она по человеческим меркам очень медленно, постоянно всё забывает и воссоздает одну и ту же историю, придумывая для себя «отца».

Издателю сюжет кажется слишком сложным. Раздосадованный «Детектив» идёт на кухню готовить любимую еду «маленькой богини» — рыбу. Он вспарывает брюхо карпу. В это время девочка смотрит из окна на очередной пролетающий мимо самолёт. Обшивка самолёта неожиданно рвётся, и все пассажиры падают вниз. Девочка радостно смеётся.

Сюжет сразу вызывает множество вопросов.

Является ли эта история не более чем сюжетом фантастического рассказа, придуманного отцом девочки? Если так, то на протяжении всей истории зрители наблюдали за созданием «художественной реальности». Фантазия автора преобразовала окружающую его реальность (отец и девочка, уединенно живущие в бедной квартирке, таинственные исчезновения самолётов, бытовые подробности и т. д.,

круто замешанные на вымысле).

Но если всё описанное — просто выдумка, то почему в финальных кадрах показан самолёт с распоротым брюхом? Что это? Совпадение? Взмах ножа писателя, разделяющего рыбу, совпал с крушением самолёта? Или художественная реальность в какой-то момент слилась с реальностью настоящей? А что вообще мы считаем «реальностью»?

(Тут можно вспомнить фильм «Матрица», где все эти идеи высказываются в более доступной форме).

Можно, наконец, принять сюжет «Файла» за чистую монету. В этом случае мы соглашаемся, что девочка — маленькая богиня, создающая альтернативную реальность, в которой ей удобно жить и взрослеть. И сотворенный ею параллельный мир вторгается в другую реальность, которую мы условно называем настоящей, вызывая необъяснимые явления. Очередной же её «отец» просто воспользовался возможностью и выдал открывшуюся ему правду за сюжет фантастического рассказа.

Так кто же создаёт эту реальность? Кто или что есть бог? Толстый дядька в майке-алкоголичке? Маленькая девчонка с постоянно вытекающей из носа соплей? Кто?

Итак, одно аниме; три разных трактовки сюжета. И не факт, что это предел.

Фантазии богов

Представьте летящий по небу самолёт. Великолепная суперсовременная машина. Несколько тонн металла, плывущих по воздуху.

Внезапно обшивку самолёта буквально раздирает

на мелкие части, которые трансформируются в рыбью чешую. И вот по небу летит огромный карп. Но, может, это вовсе и не небо. Может, это океан, по которому плывет рыба? Подсказка даётся в финальной песне. Море — это небо для неба.

Интересная деталь: на майке девочки написано «Fish» — «Рыба», а на майке отца «Bird» — «Птица». Море и небо. Две стороны одной медали.

Схожие образы можно было найти уже в «Яйце ангела». Там есть совершенно грандиозная сцена рыбалки, вернее охоты за тенью рыб, скользящих над городом.

В «Сумерках Кью» этот образ развивается дальше. Мамору Осии указывает на неопределённость сущностей. Мир — это череда отражений. На поверку он может оказаться совсем не таким, каким представляется нам.

Между прочим, эти же идеи только уже в жанре киберпанка Осии будет рассматривать несколько лет спустя в «Призраке в доспехах».

Если всё же согласиться, что девочка из «Сумерек Кью» — богиня, получается очень интересная вещь. Маленький Творец мыслит метафорами, объединяет предметы на основании их схожести по общему признаку. Небо такое же синее, как и море. Самолёт («железная птица») по форме напоминает рыбу. Эти понятия перемешиваются в голове малютки-богини. В детской фантазии рыбы плывут по небу. Но воображение девочки — это воображение бога, формирующее Бытие, поэтому самолёты превращаются в рыб на самом деле.

Замысел Создателя, предопределённость, законы мира? Ничего этого нет. Есть лишь увлечён-

ная своими фантазиями малявка с голой задницей и вечным насморком. И когда «самолётик ломается», ей и в голову не приходит посочувствовать людям. Она просто по-детски искренне хохочет. Здорово же! Ба-бах!

Сколько же ещё бед переживёт человечество, пока богиня вырастет?

А пока она «придумывает» себе отцов, не то вырывая этих людей из их реальности, не то создавая их личности с чистого листа.

На количество «повторов» этой истории указывает название серии — «Файл 538». По-видимому, именно столько раз богиня уже успела «перезагрузить» свою реальность.

Кстати, число 538 скорее всего тоже не случайно. Символика восьмерки разнообразна. Скажем, в Японии и Китае она связывается с множественностью, а в буддизме символизирует совокупность всех возможностей. Петли восьмёрки — это и замкнутый круг, бесконечность. Все эти смыслы можно найти во второй серии «Сумерек Кью».

От «немного кино» к «иллюстрированному рассказу»

В 1985 году Мамору Осии снял «Яйцо ангела», где за семьдесят пять минут экранного времени было произнесено всего несколько фраз. Основной упор в раскрытии сюжета, персонажей, философии делался на визуальную составляющую.

Спустя два года, в 1987 году, Осии снимает «Файл 538», который по форме повествования является полной противоположностью «Яйца ангела».

Действие во второй серии «Сумерек Кью» сведено к минимуму. Какое-то его подобие присутствует лишь в завязке и развязке. В основной же части под неспешно сменяющиеся друг друга и порой повторяющиеся статичные картинки герой зачитывает текст.

Если «Яйцо ангела» походило на немое кино, то «Файл 538», по сути, — это радиопостановка, пущенная на видео и сопровождающаяся скухими иллюстрациями. Визуальный ряд здесь служит для создания настроения, но не более того.

Несмотря на все различия, «Файл 538» воспринимается не менее тяжело, чем «Яйцо ангела». Особенно при первом просмотре.

В «Яйце ангела» зрителю постоянно приходится сосредоточенно следить за происходящим на экране. Никаких объяснений, никаких диалогов, только быстро сменяющиеся друг друга картины и музыка, задающая направление, намекающая, как следует воспринимать ту или иную сцену.

В «Файле 538» нужно постоянно вслушиваться в звучащие слова. Обилие текста при почти полном отсутствии внятного визуального ряда совершенно не облегчает зрителю задачу.

Ещё одна особенность «Файла 538» — сочетание впечатляюще красивых художественных образов с неприятными натуралистичными деталями. Сюрреалистическое превращение самолета в рыбу; заросли высокой травы, шелестящей в сумерках; обветшалый дом с единственным светящимся окошком. Это с одной стороны.

А с другой — потный мужик бомжеватого вида; девочка с вытекающей из носа соплей, которую она то и дело с шумом втягивает; кадр, где отец и девочка мочатся из окна. Когда «Детектив» читает письмо с размышлениями об устройстве Бытия и смысле человеческого существования, спящая девочка громко пукает, и «Детективу» приходится открыть окно, чтобы проветрить комнату.

В этом мире возвышенное и низменное легко уживаются рядом. Богиня, превращающая самолёты в рыб, пускает ветры и мочится в постель.

Конечно, «Файл 538», как и «Яйцо ангела» — это творческий эксперимент Мамору Осии. Но эти

аниме не сводятся лишь к оригинальной форме. Нет, это вещи глубоко философские, живые, пронизанные раздумьями автора. Может быть, именно такая сложная для восприятия форма идеально подходит для выражения смысловой неоднозначности.

Примитивные мысли легко проиллюстрировать примитивными картинками. Идея, которая находится в развитии, которая ещё не застыла в строгих формулах, нуждается в соответствующих средствах выражения.

Выбирая столь замысловатую форму для своего произведения, Осии предлагает зрителю вступить в диалог, вместе подумать над посетившими автора идеями.

Над чем сгущаются сумерки

«Эта картина разрушит ваши представления о реальности». С такого предупреждения начинаются «Сумерки Кью». Действительно, в первой серии мы сталкиваемся с временной аномалией и понимаем, что наша реальность, возможно, не единственная, существуют и альтернативные реальности.

Во второй серии ставится под сомнение, кажется, буквально всё, в чём можно и нельзя усомниться. Логика, человеческая личность, Бытие, реальность — всё летит к чертям.

Почему же «Сумерки Кью», почему такое название?

Сумерки — это пограничное состояние между днём и ночью, между светом и тьмой, между правдой и ложью. В сумерках ещё различимы очертания предметов, но видны они уже очень смутно. Сумерки символизируют сомнения и неопределённость.

Название «Сумерки Кью» можно трактовать как намек на нарушение этой определённости в функциях объектов, их месте в системе. Девушка перемещается между прошлым, настоящим и будущим и в одиночку влияет на глобальные процессы мировой истории. Детектив теряет в бесконечном лабиринте тайн, утрачивает собственную личность.

Всё зыбко, все неясно. Мир заполняют сумерки, в которых так легко заблудиться.

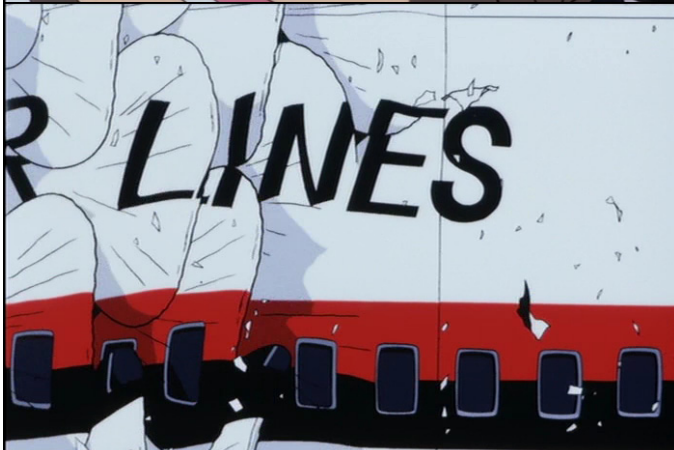
Итог

Если вы любите научную фантастику, «Сумерки Кью» вам, скорее всего, понравятся. По крайней мере, хотя бы одна из серий. Какая именно? Большой вопрос.

«Узел во времени» гораздо проще и по форме, и по содержанию. Приятная вещь, не выходящая за рамки классической НФ.

Говорить что-то однозначное о «Файле 538» нельзя. Это противоречит самому духу второй серии «Сумерек Кью». «Файл» надо просто посмотреть, вдумчиво, терпеливо, не рассчитывая получить прямые ответы. Кто-то после просмотра скажет, что Мамору Осии снял какую-то чушь, кто-то восхитится, кто-то призадумается.

NitaNever (Нита Неверова)

Дочери Мнемозины

информация

Название: Дочери Мнемозины
(Mnemosyne: Mnemosyne no Musumetachi)

Режиссёр: Сигэру Уэда

Выход: 2008 г.

Выход в России: 2011 г., телеканал «2x2»

Студия Шебека / XEBEC Inc.

Жанр: детектив, мистика, ужасы, триллер, эротика

Главная героиня мила и женственна, имеет грудь четвёртого размера, по утрам, в качестве тонизирующего напитка и борьбы с вечным похмельем, глушит русскую водку, работает частным детективом, носит очки и деловой костюм, в качестве помощников использует клона, девочку-подростка (которая тоже по утрам пьёт водку) и собаку. А ещё она бессмертна.

Всё. Самое смешное только что кончилось, начинается грустное и страшное.

«Водка» по-русски — то же, что и «вода»

Половина серий начинается именно с этой фразы. И если в первый раз это откровенно смешит, во второй вызывает тихое негодование, то во всех последующих — открытую неприязнь.

Действия сериала происходят в нашем мире, в недалёком прошлом — в 90-е годы XX века, настоящем и будущем, в городе Синдзюку, а потом и Токио.

Рин — главная героиня, красивая молодая женщина с волосами цвета хаки. Частный детектив, она отлично дерётся, без зазрения совести убивает людей, и постоянно суёт нос не в свои дела, как и подобает любителю приключений. Детектив, сотоварищи занимается частным розыском, не гнушаясь любыми методами получения информации, увлекается непомерными возлияниями алкоголесодержащих веществ, ведёт разнообразную половую жизнь. Одним словом, развлекается и выживает, как может.

Мими — бессмертная девочка-подросток, компьютерный гений местного разлива, работающая в офисе Рин. С главной героиней её связывает не только общее дело, но и общее, так сказать, времяпрепровождение. Авторы без лишней романтики показывают нам, что периодически помогающие друг друга девушки более чем близки. Кстати, насколько романтично передавать поцелуем рюмку водки?

Коки — юноша, а потом и мужчина (вырос, банально повзрослел), помогающий Рин и Мими в их нелёгком деле частных детективов. Был спасён в первой серии. Почти не страдает рефлексией, чем очень радует, исполнитель, достаточно умен и в меру бестрашен. В общем, совершенно нормальный парень, через которого авторы аниме в начале сериала вводят нас в курс происходящего.

И над всей этой вакханалией величественно возвышается волшебное дерево Иггдрасиль, от которого во все стороны разлетаются прозрачные шарики — семена времени — с чем-то светящимся внутри. Но об этом позже.

О сериале

Он оказался немного большим, чем я ожидал. Нет, возвышенных речей не будет, но за ширмой из боли, похоти и жестокости кое-что можно разглядеть. Ищущим высокой морали, высоких чувств, отношений, да и просто духовного роста будет сложно. И, мягко говоря, неприятно. Иногда — до тошноты.

С другой стороны, ищущий да обрящет, так как, несмотря на льющуюся с экрана чернуху, здесь

есть место подвигам, потерям, самопожертвованиям и страданиям. Даже — душевным. Полный набор персонального ада, который периодически случается с Рин и её друзьями.

Сначала сериал представляет собой сцены скучной детективной жизни, на каждую серию новое приключение, причём каждая серия незаметно вырастает из детективной истории в борьбу со Злом. Постепенно всё яснее становится понимание иной, цельной, пугающей картины происходящего. Сделано тонко и искусно — всё, в итоге, оказывается на своих местах.

Никакого соплежуйства, действие достаточно динамично и даже, в принципе, логично. Нет никаких особенных рефлексий, нет многосерийных душевных терзаний, трагедий, страданий и переживаний. Это вам не «Шестая зона», тут всё просто — отряхнулся и пошёл.

Сериал однозначно снимался мальчиками и для мальчиков, а иной раз, думается, что сценарий писали озабоченные лица с неустойчивой психикой и нетрадиционной ориентацией. Например, в аниме присутствует такой мистический момент, когда Рин объясняет Коки, что бессмертных женщин чисто физически влечёт к так называемым «ангелам» — мужчинам, в которых тоже проникло зерно времени. То есть как видят такого «красавца», так отдаются на месте, сами того не желая. Ангелы целенаправленно ищут «бессмертных» женщин, насилуют и съедают. О сути комковатой густой «белой крови», которая вытекает из семени времени при его раздавливании, вы подумаете самостоятельно.

Чем ни мечта безусого юноши, смущённо краснеющего при виде голой титьки? Чтобы девушки и женщины вокруг сами на тебя бросались, а потом — никаких обязательств.

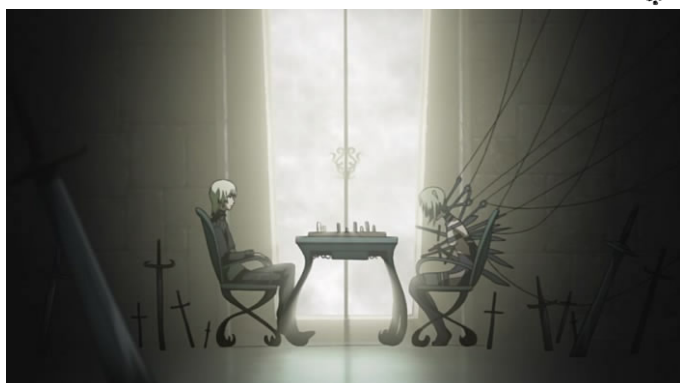
Рисуемая авторами единая картина происходящего целостна и достаточно продумана, несмотря на, казалось бы, абсурдность отдельных её деталей. Что,

тем не менее, не является оправданием идиотичности этих самых деталей. В конце концов, всё сводится к близости inferнального медного тазика из-за того, что бессмертный ангел-гермафродит Эйпос решил немножко переделать мир. Ну, то есть, развлечься. Получится ли — вы узнаете, посмотрев сериал.

А пока вы доберётесь до финальной серии, перед нашими героями встанут «боссы» поменьше, и среди них будут не только живые люди.

Стоит отдельно поговорить и о будущем. Оно изображено скромно и реалистично, хотя сначала непонятно. Да, конечно, очевидны прорывы в информационных технологиях, но никаких гипердвигателей, антигравитационных автомобилей или лазерных автоматов авторы нам не пророчат. И на этом им

настоящее спасибо, ибо это придаёт сериалу реалистичности, не превращая его из мистической чернухи в чернуху псевдофантастическую.

Мир аниме мрачен, основные действия, как и во множестве боевиков, происходят, понятное дело, ночью. Места действия — корабли, развалины, лаборатории, крыши, просто различные тёмные переулки и даже самолёт. Скучно не будет.

Про половую сферу

Фильм насыщен откровенными и не очень эротическими сценами. А также вполне себе порнографическими. Сами сексуальные подробности нам почти не покажут, ибо тогда бы получился хентай, но от обнажённой натуры ни в одной серии не спастись. Нам множество раз демонстрируют, что греха таить, соблазнительные округлости женских тел в разных позах, ракурсах и ситуациях. Нет, это не педофильские панцу-радости больных любителей маленьких девочек, это — волнующие естественные формы молодых женщин репродуктивного возраста. Эротика и стыдливая, так сказать, порнография, как они есть.

Секс с малолетними девочками, в том числе изнасилования, тоже будут.

Сама обнажёнка часто сдобрена кровью и страданиями, из чего получается вполне приличное эрогуро. Вид голой, беспомощной, окровавленной и, зачастую, изуродованной главной героини никаких положительных эмоций не вызывает. Хотя, не исключая, в таких экстремальных приключениях Рин получает своё специфическое удовольствие — она же бессмертна. Ведь по признанию Мими, они занимаются детективной деятельностью потому, что им... скучно.

Впрочем, она не одна такая в образе ведения вечной жизни. Происходящее в сериале — БДСМ во

всей своей красе, с упором на садомазохизм. Об этом же говорит и дизайн персонажей, и используемые девайсы. Самыми яркими представителями садомазохистов являются те же «ангелы» — «бессмертные» мужчины, получившие семя времени. Одеты они в кожаные чёрные плащи и полуплащи, перевязаны в разных местах чёрными кожаными лентами, на ртах, как правило, повязки. Лучшие образцы

фетиш-атрибутики.

В этой же традиции выглядят и истязаемые девушки в замке Эйпоса, где он проводит эксперименты, вынашивает планы и наслаждается всем спектром садистских удовольствий. Герб хранителей Иггдрасиль вообще напоминает хорошо стилизованную схему строения женских половых органов. Забавненько так, гимн размножению. Музыка половых сфер.

Главную героиню, словно Кенни, на протяжении сериала убивают множество раз. В конце концов, это перестаёт как-то задевать. Ну, подумаешь, убили. Также не меньшее количество раз пытаются изнасиловать. Её истязают, пытаются, заживо разбирают на органы и просто издеваются.

С её подругами дела обстоят хуже, тут изврат достигает большего накала. Собственно, насилуют почти всех, убивают почти всех, едят заживо тоже почти всех. Ну, ляпота и загляденье.

Собственно, злключения Рин и других бессмерт-

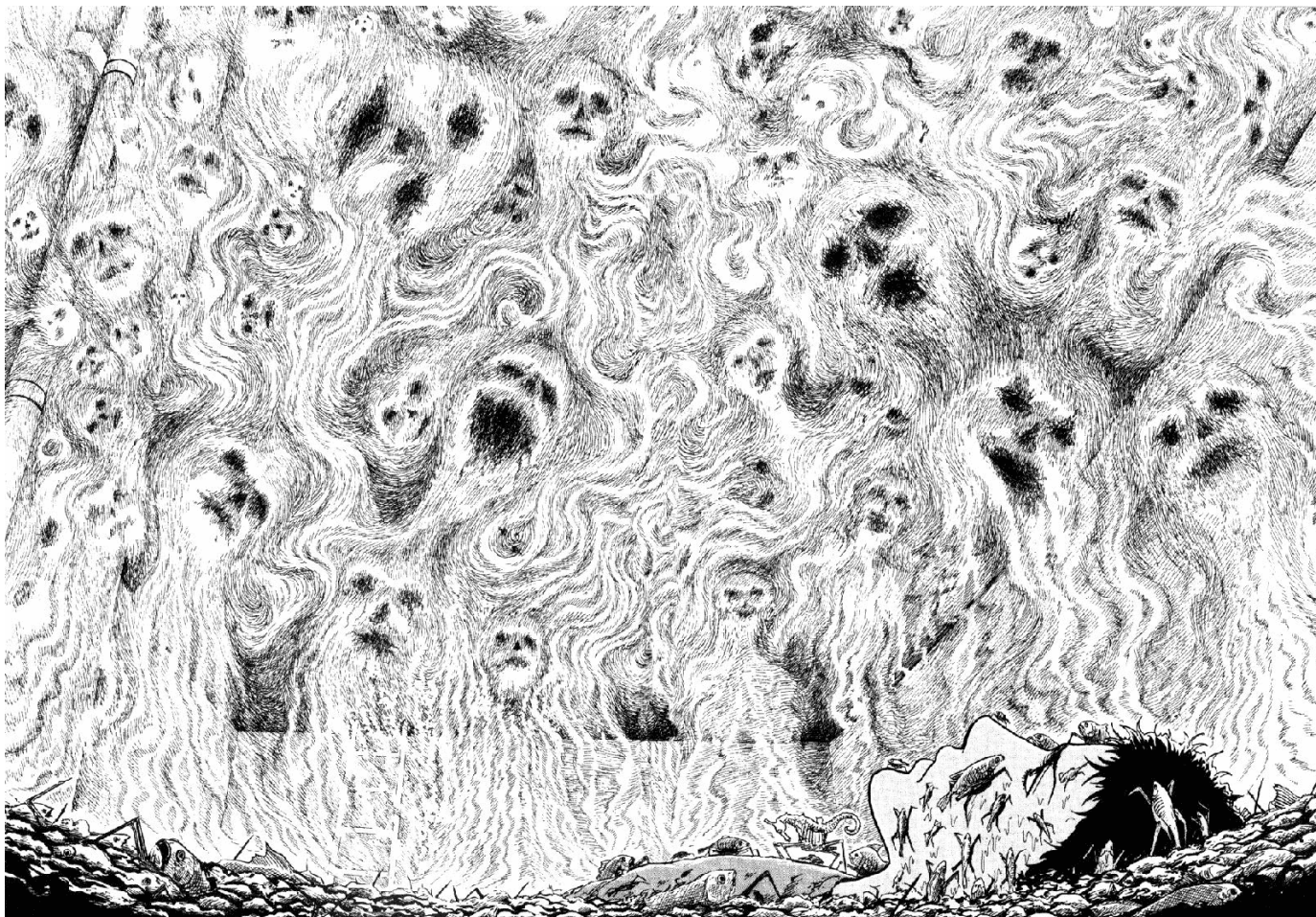
ных будят в зрителе садомазохистские переживания сексуального характера, делая больно и сладко одновременно. И всё это понарошку, ведь мы знаем, что с главной героиней в любом случае ничего фатального не может случиться. Или... почти ничего. Аниме оставляет после себя вкус запретного плода боли и наслаждения. Почувствуйте себя участником БДСМ-экшена. Ведь всё... не по-настоящему.

Аниме однозначно не для детей. Как минимум, для старшего подросткового возраста, а ещё лучше и им тоже не смотреть. Сериал не скучный, с мистическим сюжетом, напичканный сексом, насилием, кровью и горами трупов. То есть добротный триллер для зрителей 21+ с сексуальным опытом.

Без прикрас. После просмотра — помыться.

Доктор Фоксли

Голоса в темноте

Слышите, как плачет флейта? Эти звуки кажутся вам странными?

О нет... Вы представить ничего подобного не могли.

Ведь это звуки марша из другого мира.

«Гё»

Те, кто способен заглянуть в самую суть, знают, как она ужасна

«Гё»

информация

Название: Голос в темноте / Voices in the Dark: Yami no Koe

Томов: 1

Год: 2003

Жанры: ужасы, мистика, сборник, драма, психология, трагедия

Автор: Ито Дзюндзи

Название: Гё / Gyô

Год: 2001

Жанр: ужасы, фантастика, драма, сэйнэн

Кол-во томов: 2

Автор: Ито Дзюндзи

В глубине каждого сердца живет потаённый страх. Истинный ужас, готовый вырваться наружу. Всегда найдутся те, кто будет это отрицать, доказывая, что в его душе нет для него места. Но истинные Мастера Ужаса могут показать, что эти люди глубоко заблуждаются. Им под силу вынести на поверхность то, что скрыто внутри, потихоньку затащить нас в непроглядную тьму, полную кошмара и хаоса, заставить обезуметь от увиденного и забыть обо всём.

Все мы чего-то боимся. Кто-то визжит от вида пауков, кто-то боится спать в темноте, кто-то пугается Садако из фильма «Звонок», а кто-то падает в обморок от тени на стене. Капли холодного пота, трясущиеся руки, приступы жара или холода, онемение

ног — всё это признаки фобий. Каждый человек на себе испытывал эти неприятные ощущения. Боязнь не сдать сессию, опоздать на работу, провалить важные переговоры, забыть поставить машину на сигнализацию — всё это причины для страха и волнений.

Но что такое страх? Какова его природа? Эти и множество других вопросов давно занимают учёных всего мира. Страх изучается, тестируется и анализируется. Но всё это его не отменяет и, ни в коем разе, не лишает магической притягательности. Как же хочется иногда получить порцию ярких ощущений, дозу адреналина, чтобы кровь стыла в жилах, а дыхание перехватывало. Вот тогда-то нам и нужны те Мастера Ужасов, которые смогут нас напугать «до чёртиков».

Истории, о которых пойдёт речь, призваны именно для этого — ужаснуть читателей. Здесь нет морали, нет подоплёки. Есть только страх.

Страшилки

«Голос в темноте» — это сборник законченных историй. В томе их семь. В каждой рассказывается отдельная страшилка, не связанная, кроме тематики, с остальными.

В «Кровососущей темноте» вы встретите летучих мышей, и узнаете, что добрые намерения не всегда приводят к положительным результатам. В «Глицериде» увидите, до чего доводит страсть к любимому делу. «Призраки золотого времени» раскроют некоторые секреты шоу-бизнеса. Оказывается, не всему, что видишь своими глазами можно верить. У каждого явления и предмета есть тайная сторона. «Дом с привидениями» покажет трудные семейные взаимоотношения и радикальные способы решения проблем между родственниками.

Манга «Гё» состоит из двух томов. Но история в них рассказана одна. Тадаси и Каори отправляются отдохнуть на Окинаву. Чистый морской воздух, красивые закаты, мир для двоих. Романтично. Но отдых влюблённой пары всё же был испорчен. Непереносимое зловоние повисает в воздухе, постепенно окутывая весь остров. Источником вони оказываются рыбы. У них есть ноги, и они могут передвигаться по суше, пожирая всё на своём пути. Их нельзя убить, пули не причиняют им зла, потому что они уже мертвы...

Не только «ходячие мертвецы» могут сеять смерть, панику и хаос. Это могут сделать и «ходячие» рыбы.

Несмотря на то, что манга создана в жанре ужасов, она поднимает множество актуальных эстетических вопросов. Во-первых, это взаимоотношения людей. Готов ли человек пожертвовать собой ради другого в минуту опасности, останутся ли люди сами собой, если их вывести за рамки реальности и окунуть в ужасающий мир хаоса, можно ли допустить опыты над неизлечимо больными людьми? Однозначного ответа на эти дилеммы нет. Даже если с гуманной точки зрения мы знаем, что верно, а что неправильно, в реальной ситуации, в положении, в котором оказываются персонажи Ито Дзюндзи, такого ответа нет. Если учёный, поставив ряд экспериментов, убьёт подопытного, но сможет вылечить целую нацию, допустимо ли это? Да? Нет? Не знаете? Это вопрос долгих споров, но каждый выбирает для себя своё решение.

Во-вторых, манга акцентирует внимание на разработке микробиологического оружия. Допустимо ли разрабатывать столь опасный вирус, способный погубить всё человечество, ради победы в войне? Период «холодной войны», гонка вооружений, да и современная жизнь доказывают, что это реальность. Не просто фантазия автора, а вероятное допущение. Пусть не столь фантастичное, но всё же наше возможное будущее. Кто может поручиться, что завтра вы не увидите за окном рыб на тонких ножках, источающих непереносимое зловоние?

Воображение

Фантазия мангаки не может не вызывать уважение. Истории разнообразны и не повторяются. Хотя в некоторых обыграны популярные сюжеты, но сделано это на свой лад. Например, история «Призраки золотого времени» показывает мир шоу-бизнеса. Молодая комеди-группа пробивает себе место на вершину. Что за этим стоит? Как они добиваются популярности и успеха? Идея знакома. Но вот реализация и подача оригинальны и неожиданны. Оказывается, пробраться на Олимп Славы можно не только благодаря таланту, связям и деньгам. Есть кое-что ещё...

Дом с привидениями. Во многих аниме, дорамах, фильмах встречается этот сюжет. Герои заходят внутрь, но выходят оттуда седые и трясущиеся от страха, или не выходят вовсе. Но Ито Дзюндзи рассказывает историю совершенно с другого ракурса. Кошмар таится не в экспонатах, а в том, на что способен человек ради наживы и потакания своим низменным страстям.

Герои манги - обычные люди, в силу обстоятельств попавшие в необычные условия. Здесь нет школьников, которые спасают мир одним мановением руки, или подростков, пилотирующих роботов. Просто ничем не примечательные парни и девушки, мужчины и женщины оказываются вовлечёнными в жуткую игру сил зла. На их месте мог оказаться кто угодно. Даже мы с вами.

Реализация

Сначала картинка смущает своей старомодностью. Некоторые персонажи похожи друг на друга как капли воды. Но когда окунаешься в мир, созданный мангакой, забываешь обо всём.

Работы лишены привычной «анимешности». Большие глаза, огромные бюсты, непропорциональные тела — здесь вы этого не найдёте. Картинка приближена к реальной, насколько это возможно.

Стиль Ито Дзюндзи необычен и легко отличим. Здесь нет огромного количества текста, приписанного в каждом свободном месте и рябящего в глазах, нет пустого фона, который автору было лень заполнить. Манга лаконична, ничего лишнего. Некоторые элементы — пейзажи, обстановка комнат, улицы, дома и особенно монстры прописаны до ужаса подробно. Задаёшься вопросом, а может мангака действительно видел тех тварей, что живут на страницах его произведений?

Мастер ужасов

Автор историй, о которых идёт речь, Ито Дзюндзи. Его без преувеличения можно назвать Мастером Ужасов. Из-под его пера вышли знаменитая манга «Спираль», «Томиэ» и сборники страшных историй. Помимо всего прочего Ито Дзюндзи - великолепный сценарист. Любителям японских ужасов наверняка знакомы его работы — «Любовь призрака», «Пугало», «Марино», «Долгий сон», «Спираль» и цикл фильмов о красавице Томиэ, заставляющей людей совершать безумные поступки ради неё.

Когда вы будете читать эту статью, на экранах Японии уже выйдет анимационный фильм «Гё». Он должен стартовать в начале февраля. Так что, помимо прочтения, мы сможем увидеть реализацию манги на экране.

Если...

Человек всегда найдёт, чего бояться. Если этого нет, то он сам придумает себе фобию. Например, акулы могут напасть только из воды. А если... у акул вырастут ноги. Летучие мыши-вампиры не живут в Японии. А что, если... они на самом деле там живут?

Фантазия человека, сила его воображения — вот источник его страха. Поэтому фантазируйте, пугайтесь и читайте мангу Ито Дзюндзи.

Приятного чтения!

Светлана Мальчикова

Топ 5 J-Rock синглов. Январь 2012

Видимо, последствия праздников и большого отходняка, названного отпуском, после них затронули не только нашу страну, но и острова Японии. Казалось бы, вот оно, то самое время для групп, когда нужно согреть своей музыкой слушателей, радовать хорошими релизами и всячески трясти поклонников, дабы они сбросили пару-тройку совершенно ненужных, но набранных благодаря разнообразным салатам килограмм. К сожалению, реальность оказалась более жестокой — синглов вышло настолько мало, что в голове уже витали мысли написать лишь о тройке лучших работ. Однако пришлось собрать волю в кулак, свернуть уши в трубочки и отобрать пусть не десятку, но пятёрку самых-самых синглов первого месяца якобы последнего для человечества 2012 года.

Традиционно, начнём с самого низа, куда ворвались Sirokuro с диском monokuro no hana. Ладно, не ворвались — слишком лестное в данном случае слово. Скорее проползли за неимением более достойных конкурентов. Ни в коем случае не думайте, что работа музыкантов плоха. Просто слишком она стандартна для вижвал-кея, поэтому прослушивание не вызывает какого-то шквала эмоций. Оригинальности нет, но обязательную программу ребята отыграли неплохо. Чуть лучше ситуация у сингла Miss Mystery от BREAKERZ. Заглавная песня бодрит, местами просит подпевать и вообще слушается на одном дыхании, чего нельзя сказать о би-сайте. Потеряв в скорости, он уже не удерживает созданную ранее атмосферу, рушит её. Конечно, третий трек сглаживает впечатление, ведь от шикарной акустической композиции другого и не ждешь, но одна не слишком удачная песня решила изобразить якорь, не давая диску подняться выше.

Жаль, но по причине слишком малого количества январских релизов мы, очень быстро и практически незаметно, уже подобрались к тройке лидеров. Замыкает её аристократ Кауа с Vampire Requiem. Пусть внешний вид музыканта вас не смущает — отличить его от девушки очень сложно. Хотя мы же не смотреть будем, а слушать. И, надо сказать, тут есть, что оценить. Например, приятный, завораживающий вокал. Или музыку: местами медленную, местами динамичную. Сингл не зря получил вампирское название, поскольку обладает по-настоящему притягательной атмосферой. Она, как утончённые любители крови, сначала неспешно очаровывает, а затем словно кусает за шею, набрасывается на слушателя по мере ускорения мелодии. Избежать большой потери крови поможет сингл L'oiseau Bleu от Moran. Музыканты решили взять проверенную фор-

5. Sirokuro - monokuro no hana
4. BREAKERZ - Miss Mystery
3. Kaya - Vampire Requiem
2. Moran - L'oiseau Bleu
1. Acid Black Cherry - Yes

мулу — стандартные инструменты плюс электроника, — ставшую в последние годы особенно популярной среди японских групп. Moran не прогадали, написав отличный заглавный трек, в котором идеально сочетается звучание рок-группы с электронными элементами. Би-сайд же, напротив, представляет более традиционную и лёгкую композицию: неспешный ритм, хороший вокал, приятная на слух музыка. Но мастерское исполнение и разнообразное звучание не помогли Moran выбраться в лидеры, поскольку Acid Black Cherry вновь выпустили сингл, на этот раз получивший название Yes. Неоднократные гости нашего топа забрались, наконец, на вершину. Пожалуй, за частоту появления на страницах журнала ABC можно вручить какой-нибудь приз. Заодно и подумать, что группа платит мне за появление в топе. Было бы очень неплохо, но это не так (=^^=). Дело тут не в деньгах, а в огромном таланте коллектива и потрясающем голосе вокалиста. Пусть динамичные песни у них получаются не особо хорошими, но с лирическими композициями полный порядок. Оба трека запоминаются, пробираются куда-то глубоко в душу и наполняют её теплом. Напомню, что если музыка пишется с душой, то такой подход чувствуется. Именно поэтому Acid Black Cherry по праву занимают заслуженное первое место. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем номере.

Автор: Иван «ZyXyS» Бышонков

Бонус

Теперь можно не только читать о музыке в «НЯ!», но и слушать ее.

Ищите бонусный радиоподкаст, посвященный лучшим синглам октября-ноября в своем личном кабинете подписчика на сайте <http://nya-journal.ru/>.

Аниме журнал «НЯ!» объявляет конкурс *на лучшую аниме рецензию!*

Если вы смотрите аниме и у вас есть любимое - почему бы не написать о нём?

Требования к работам:

- Минимальный объем: от двух страниц, 12 шрифт, одинарный интервал
- Грамотность
- Архив скриншотов \ картинок с самыми интересными моментами в аниме (10 шт)
- Не забывайте в конце указывать свое имя и контактные данные

Пожелание: Аниме или мангу для рецензирования лучше взять не очень известные (Не «Наруто», Не «Блич», Не «Код Гиасс», Не «Тетрадь смерти» и т.д.), так как для качественной рецензии на них нужно написать гораздо больше чем 2-3 страницы, что может быть сложно. Но если вы уверены в своих силах - дерзайте!)

Призы:

1 место - подарочный сертификат на 300 р. от компании «Реанимедиа» + трехмесячная подписка на журнал «НЯ!»

2 место - подарочный сертификат на 300 р. от компании «Реанимедиа» + месячная подписка на журнал «НЯ!»

3 место - подарочный сертификат на 300 р. от компании «Реанимедиа»

Работы отсылайте по адресу
nya-pochta@mail.ru с пометкой «Конкурс».

