

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС

АНАЛИЗ

Ностальгия Исао Такахата

Л.Л. Карчава

Статья посвящена творчеству японского режиссера анимации Исао Такахаты. Один из основателей студии «Гибли», представитель школы анимэ-реализма, он широко известен зрителям по своим картинам «Могила светлячков», «Еще вчера», «Сказание о принцессе Кагуя».

Такахата,
Миядзаки,
Япония,
мультипликация,
анимэ

1960–1970. Первые работы

В 1959 году Исао Такахата, вчерашний выпускник Токийского университета, стал помощником аниматора на студии «Toei Doga». Его первой значимой работой стал детский сериал «Кэн — мальчик-волк» («Okami shonen Ken», 1963–1965). История разворачивалась вокруг ребенка из джунглей, который жил с волками и помогал диким зверям в различных ситуациях. Уже в своей первой работе Такахата демонстрирует один из своих главных принципов: анимация должна быть качественной.

Изначально частота кадров в сериале равнялась всего восьми. Такахата увеличил частоту до двадцати четырех, используя метод «ключевых сцен», который был придуман его наставником Ясуо Оцукой. Технология заключалась в следующем: чтобы повысить качество изображения, режиссер выделял несколько важных кадров и прорисовывал их более подробно, чем общий видеопоток. Используя этот новаторский метод, Такахата смог улучшить анимацию в сериале «Кэн — мальчик-волк» и не выйти за рамки студийного бюджета.

Вдохновленный успехами Такахаты, Ясуо Оцука познакомил его с другим своим учеником — Хаяо Миядзаки. Оказалось, что взгляды режиссеров во многом схожи, и они создали рабочий профсоюз на студии и возглавили его. Их идеи во многом отличались от традиционных воззрений на индустрию анимации в Японии. Во-первых, мультипликационные студии в основном занимались производством телевизионных сериалов и OVA¹,

¹ OVA — особый формат анимэ-сериалов. В отличие от анимэ, предназначенного для трансляции по телевидению, OVA по длительности и количеству серий рассчитаны на видеодиск формата DVD. — Прим. авт.

тогда как Миядзаки и Такахата хотели делать анимационное кино для проката. Во-вторых, режиссеры не хотели жертвовать качеством картины ради экономии бюджета. В-третьих, имели место и идеологические разногласия: Такахата одним из первых отошел от диснеевских канонов анимации, предпочитая собственные инновации.

Благодаря рекомендациям Ясуо Оцуки, в 1968 году Такахата поручили снять полнометражный фильм «Принц Севера» (“*Taiyo no Oujī Horus no Daibouken*”) при участии Хаяо Миядзаки. Сюжет «Принца Севера» вполне соответствовал революционным настроениям молодых режиссеров. Юный герой по имени Хорус, прибывший из-за моря с «солнечным мечом», бросает вызов Демону Льда Грюнвальду, который хочет заморозить весь мир. Традиционный мотив борьбы света с тьмой здесь обыгран через перерождение и смену сезонов, где зима, главный узурпатор, должна быть уничтожена, чтобы началась долгожданная весна.

«Принц Севера» был закончен и выпущен на экраны, но “*Toei Doga*” сняла его с проката уже через 10 дней после выхода. В результате, фильм не успел собрать достойную кассу, и Такахату понизили в должности «за съемки убыточной картины». В условиях острой конкуренции на японском медиарынке подобный провал означал бы банкротство для более маленькой студии. Здесь же руководство студии стремилось показать молодым режиссерам нецелесообразность производства качественных полнометражных фильмов.

«Тем не менее, фильм многие посмотрели, и он стал особенно популярен среди студентов (напомним, что это период массовых студенческих выступлений во всем мире). Это был первый анимэ-фильм, завоевавший столь взрослую аудиторию. Также он считается первым фильмом «канона Миядзаки» и первым фильмом, над которым Миядзаки работал вместе с Такахатой»². Неудача с «Принцем Севера» лишь сплотила молодых режиссеров и в дальнейшем они работали вместе фактически над каждым проектом.

1970–1980. «Сериаломания» Такахата

Непростая судьба молодых режиссеров перекликалась с судьбой самой японской анимации. Телевидение медленно, но верно становилось более популярным, чем кино. Молодые режиссеры уходили в новые студии, где им разрешали вести телепроекты. Миядзаки и Такахата также покинули “*Toei Doga*” и поступили на работу в студию TMS (“*Tokyo Movie Shinsha*”).

² Иванов Б. Введение в японскую анимацию / HEXER.RU// URL: <http://www.hexer.ru/publish.shtml> (дата обращения: 16.02.2016).

Кадр из мультипликационного сериала «Люпен III» (“Lupin Sansei”, 1971)

³ Манки Панч (Monkey Punch) — псевдоним художника Кадзухико Каго. — Прим. авт.

⁴ Top 25 anime characters of all time/IGN.COM // URL: <http://www.ign.com/articles/2009/10/21/top-25-anime-characters-of-all-time?page=3> (дата обращения: 16.02.2016).

Примечательным этапом в их карьере становится совместная работа над анимационным сериалом «Люпен III» (“Lupin Sansei”), который вышел на экраны в 1971 году. Герой манги Манки Панча³ — Люпен III, внук знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, героя романов французского писателя Мориса Леблана. Только в отличие от своего деда, главный герой манги слишком озабочен вопросами сексуального характера и обожает кровавые разборки.

Впрочем, первые несколько эпизодов сериала, снятые режиссером Осуми Масааки, не получили одобрения публики как раз из-за обилия чрезмерно кровавых и сексуальных сцен, но Миядзак и Такахата смогли исправить ситуацию. Они сместили акценты сериала, переключив внимание зрителей с крови и эротики на путешествия и приключения. В результате, главный персонаж сериала стал настолько узнаваем в Японии, что даже занял 15 строчку в списке 25 лучших персонажей анимэ по версии IGN.com, самого популярного игрового сайта в мире⁴.

В дальнейшем, Такахата снял две привлекательные короткометражки: «Панда большая и маленькая» (“Panda Koparda”, 1972) и «Панда большая и маленькая: Дождливый день в цирке» (“Panda Koparda: Amefuri Circus no Maki”, 1973). Сценарий к короткометражкам написал Хаяо Миядзак. Эти добрые фильмы о девочке-сироте Мимико и семействе панд разительно отличаются от подчеркнуто сексуального и взрослого сериала «Люпен III». Такахата ищет сюжеты, которые помогли бы раскрыть его как автора, и неожиданно находит себя в детской анимации.

В 1974 году он снимает экранизацию детской книги швейцарской писательницы Йоханны Спири: «Хайди, девочка с Альп»

(“Alps no Shoujo Heidi”, 1974). Девочка Хайди осталась сиротой и вынуждена перебраться к своему суровому дедушке в Альпийские горы. У Хайди появляются друзья, но ее забирают в богатый дом, чтобы она стала компаньонкой девочки Клары, прикованной к инвалидной коляске. Драматизм, тонкая лиричность чувств и атмосфера ностальгической грусти впоследствии станут фирменными знаками Такахаты, которые были заявлены в этой ранней работе.

«После успеха “Хайди, девочка с Альп” Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки студия “Nippon Animation” решила организовать долговременный проект по адаптации в качестве анимэ детских произведений, популярных на Западе»⁵.

Так родилась серия анимэ по литературным источникам, ставшая популярной в Европе, — “World Masterpiece Theatre” («Театр мировой классики»). В рамках этой серии Такахата снял такие телевизионные проекты, как: «3000 лиг в поисках матери» (“Naha wo Tazunete Sanzen Ri”, 1976) по книге «Сердце» итальянского прозаика Эдмондо де Амичис и «Энн из Зеленых Мезонинов» по роману канадской писательницы Люси Мод Монтгомери (“Akage no Anne”, 1979).

⁵ Jonathan C., McCarthy H. The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917. — Revised and Expanded Edition. — Berkeley, CA: Stone Bridge Press, 2006. P. 730.

Кадры из фильма «Виолончелист Госью» (“Sero Hiki no Goushu”, 1981)

1980–2000. От детского кино к ностальгии

В 1981 году Такахата поставил на студии “Oh Production” полнометражное анимэ «Виолончелист Госью» (“Sero Hiki no Goushu”) по мотивам книги известного японского писателя первой половины XX века Миядзавы Кэндзи. Этот фильм считается одной из лучших его экранизаций. Молодой виолончелист Госью работает в симфоническом оркестре. Через десять дней предстоит важный конкурс, но он все еще играет недостаточно хорошо. И вот однажды, во время репетиции, к нему приходят животные, которые помогают научиться играть, слушая свое сердце.

Уже в этом фильме Такахата постепенно отходит от фантастических тем и сюжетов, обретая собственный стиль. Сосредоточенность на реальном мире, множество бытовых деталей, фокусировка на душевном развитии героя — эти особенности его фильмов часто сравнивают с итальянским неореализмом. Однако впоследствии тематика его творчества станет более четкой: Такахата сосредоточивается на «семейных драмах» и становится наследником традиций довоенного японского кинематографа Ясудзиро Одзу.

К важному этапу творческого пути Такахаты следует отнести сотрудничество с Хаяо Миядзаки при создании фильма «Навсикая из Долины Ветров» (“Kaze no Tani no Nausicaa”, 1984). Такахата впервые выступил в качестве продюсера картины и превосходно справился с этой ролью. В прокате картина имела оглушающий успех, и режиссеры приняли решение о создании компании «Студия Гибли» (“Studio Ghibli”), которая стала колыбелью современной японской анимации.

«Слово “гибли” (“ghibli”) на одном из африканских языков означает “горячий ветер, дующий в пустыне Сахара”. Так назывался и один из итальянских самолетов во время Второй мировой войны. Поэтом Хаяо Миядзаки, большой любитель авиации, назвал так свою студию»⁶.

В 1988 году Исао Такахата выпускает свой самый известный фильм — «Могила светлячков» (“Notaru No Haka”, 1988). В основу легла автобиографическая история, написанная романистом Акиюки Носаки. Главный герой Сэйта, мечтательный подросток, в один миг теряет все: его отец ушел на фронт, а мать погибла при бомбежке. Он становится ответственным за маленькую сестру. Сироты отправляются к тете, которая должна помочь им

выжить. Однако как только у детей заканчиваются съестные припасы и вещи на продажу, тетя выживает их из дома, мотивируя тем, что Сэйта не работает. Мальчик забирает сестру, и они обустроиваются в заброшенной рыбацкой лачуге, но в одиночку выжить не могут и погибают.

⁶ Иванов Б. Введение в японскую анимацию / HEXER.RU // URL: <http://www.hexer.ru/publish.shtml> (дата обращения: 16.02.2016).

Кадр из фильма «Могила светлячков» (“Notaru No Haka”, 1988)

⁷ Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года, в то время как подписание Акта о капитуляции Японии состоялось только 2 сентября 1945 года. — *Прим. авт.*

Образ Сэйты можно сравнить с образом самой Японии, которая из гордости предпочла сражаться еще три месяца после капитуляции Германии⁷. Так и сам Сэйта — он подвергает опасности себя и сестру, в итоге оба гибнут, потому что не способны уступить детской и бессмысленной гордости. Лента «Могила светлячков» была изначально задумана как образовательная, и ее до сих пор показывают в школах, в рамках программ воспитания молодежи.

Следующая картина Такахаты «Еще вчера» (“*Omoide Poro Poro*”, 1991) лишена трагизма «Могила светлячков», и пронизана атмосферой грусти. Фильм снят по одноименной манге Хотару Окамото и Юко Тоне. Первоисточник подвергся сильной трансформации: разрозненные эпизоды из жизни пятиклассницы Таеко Такахата превратил в воспоминания, которым предается взрослая героиня, одинокая молодая женщина. Таеко пытается найти себя и воспоминания помогают ей — она принимает решение оставить городскую жизнь и вернуться в деревню.

В целом, направленность фильма соответствует «экологической» идеологии студии «Гибли», которая известна со времен картины Миядзаки «Навсикая из Долины Ветров». Однако акценты, расставленные Такахатой, несколько иные. Он не пытается противопоставить человека природе, а скорее ищет компромисс между ними. В одной из ключевых сцен Таеко восхищается прекрасным пейзажем, а молодой фермер рассказывает, что на самом деле это творение рук человеческих.

Фильмы студии «Гибли» успешно окупались в прокате, что позволяло ей удерживать лидирующие позиции на медиарынке. «Однако при этом “Гибли” всегда была, фактически, студией двух режиссеров и их команд. Попытки мэтров привлечь молодых аниматоров особым успехом не увенчались. Но Миядзаки и Такахата не унывали и в апреле 1995 года открыли “Ист Коганэй Вилледж Скул оф Анимейшн” (“*East Koganei Village School of Animation*”) с целью воспитания смены. Директором школы стал Такахата»⁸.

В связи с новой должностью Исао Такахата сделал перерыв в творчестве: после выпуска в 1994 году фильма «Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко» (“*Heisei tanuki gassen rompokougo*”) его следующая лента вышла на экраны только в 1999 году.

1999–2013. Поздний период творчества

Фильмом переходного для Такахаты периода стала картина «Наши соседи Ямада» (“*Houhokekyo tonari no Yamada-kun*”, 1999). Главные герои представлены весьма узнаваемыми персонажами:

⁸ Иванов Б. Введение в японскую анимацию / HEXER.RU // URL: <http://www.hexer.ru/publish.shtml> (дата обращения: 16.02.2016). — *Прим. авт.*

⁹ Манга-камисибай — дословно «бумажный театр», популярное уличное развлечение в Японии начала XX века. Артист, иллюстрируя историю, менял картинку внутри специальной деревянной рамки «бу-тай». — *Прим. авт.*

скучный отец, сварливая бабушка, мама, увязшая в домашних делах, сестра, постоянно где-то теряющаяся, брат, проваливший экзамены. Впрочем, юмористические зарисовки поделены на главы, каждая со своим эпиграфом из философских хайку. В отличие от прошлых ностальгических работ Такахаты этот фильм легок и жизнеутверждающ. Отчасти подобное настроение фильму придает минималистический стиль рисунков, напоминающий картины из манга-камисибай⁹, которыми славилась Япония в начале XX века. Сам Такахата называл эту картину «сборником юмористических скетчей» и относился к ней с большим теплом.

В 2008 году режиссер начал подготовку к съемкам своего последнего фильма: «Сказание о принцессе Кагуя» (“Kaguya Nime no Monogatari”, 2013). Окончательно оформить идею помог главный продюсер студии «Гибли», Тосио Судзуки. «Вначале Такахата-сан хотел экранизировать “Повесть о доме Тайра”. Как, кстати, и Акира Куросава. Исторический образ японца отличается от того, какими являются современные жители страны, но рождение и смерть всегда одинаковы, и поэтому режиссеры обращаются к этой теме. Но в Тайре была сцена кровавой резни, и Такахата-сан не мог ее нарисовать. Поэтому ему понадобился аниматор и Такахата-сан попросил Осаму Танабе-сана. Но и Танабе-сан отказался, сказав: “Я не хочу рисовать убийство. Почему я должен рисовать такое?” Такахата-сан по разному пытался убедить Танабе-сана, но Танабе-сан был непреклонен. “Если я буду рисовать, я хочу нарисовать детей. Я хочу нарисовать сцену с новорожденным. И который был бы весьма шустрым ребенком”. И тогда я вспомнил, что Такахата-сан ранее говорил: “Японцам необходимо снять правильную версию Принцессы Кагуи”. Танабе-сан любит рисовать детей? Кагуя как раз по сюжету рождается в стебле бамбука, взрослеет и потом едет в столицу. И значит мы должны будем нарисовать ребенка. И я предложил Такахате-сану экранизировать Принцессу Кагую»¹⁰.

В основу сюжета легла «Повесть о старике Такэтори», японская народная сказка, созданная в X веке. Повесть рассказывает о жизни загадочной девушки по имени Кагуя-химэ, которая была найдена в младенческом возрасте в стебле бамбука. Кагуя-химэ не может найти места в мире людей: отец увез ее во дворец, полагая, что принцессе лучше жить в королевских покоях. Но душа Кагуи требует свободы, которую она утратила, оказавшись в «золотой клетке».

С первых же минут мультфильм завораживает и приковывает внимание графикой, выполненной в стиле традиционной японской живописи тушью — сумиэ. «Художник не стремится к

¹⁰ Сказание о принцессе Кагуя: пресс-конференция / TANO-MOVIE.JP // URL: http://www2.toho-movie.jp/movie-topic/1212/05kaze_kaguya_sk.html (дата обращения: 16.02.2016).

Кадр из фильма
«Сказание
о принцессе Кагуя»
("Kaguya Hime no
Monogatari", 2013)

реализму. Смысл сумиэ — заставить дух изображаемого предмета двигаться по бумаге. Каждый мазок кисти должен пульсировать в такт живому существу... Тогда и кисть становится живой...»¹¹.

¹¹ Suzuki D.T. Zen Buddhism, Selected Writings, ed. by W. Barret. N. Y., 1956. P. 280.

Похожим образом были нарисованы сцены детства в фильме Такахаты «Еще вчера». Анимация подчеркивает эмоциональную тональность того или иного эпизода в результате изменений резкости и интенсивности линий.

Сама история выполнена в форме притчи, и в ее ткань вплетено множество метафорических образов. Один из самых ярких моментов — побег Кагуи-химэ в родные края. Она бежит из дворца и за ней, словно лепестки цветов, остаются яркие одежды, которые она сбрасывает. Так и слои навязанных обществом идей покидают нас, когда мы стремимся к своей истинной природе. Это фильм-прощание автора со зрителями и с творческой деятельностью, уход или, вернее, возвращение к своим первоисточкам.

«В сентябре 2013 года Миядзак Хаяо объявил, что анимационная лента «Ветер крепчает» станет его последним полнометражным фильмом. В том же, 2013 году свой последний фильм («Сказание о принцессе Кагуя») выпустил Такахата Исао, режиссер и сценарист, многолетний партнер Миядзак по работе в студии. После этого Судзуки Тосио, бессменный продюсер «Гибли», уступил свое место более молодому коллеге и на неопределенное время приостановил работу студии над полнометражными фильмами. Итак, «Гибли», сыгравшая одну из ключевых ролей в развитии и расцвете послевоенной японской анимации, в настоящее время находится на распутье»¹².

¹² Сугита С.
Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзак — взгляд сквозь призму панназиатизма // Электронный ресурс: NIPPON.COM // URL: <http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03903?prnum=3> (дата обращения: 16.02.2016).

Вместе с уходом Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки из мира анимации заканчивается целая эпоха, и открывается дорога для молодых режиссеров, таких как Горо Миядзаки и Хиромаса Ёнабаяси. Вполне возможно, что подобные перестановки приведут к новым революциям, которые когда-то совершили сами Миядзаки и Такахата. Что будут снимать новые режиссеры, откроют ли они новые жанры и стили, покажет время, но одно совершенно ясно — настало время искать японской анимации новый путь. ■

 ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов Б. Введение в японскую анимацию / HEXER.RU // URL: <http://www.hexer.ru/publish.shtml> (дата обращения: 16.02.2016).
2. Сказание о принцессе Кагуя: пресс-конференция // TAHO-MOVIE.JP // URL: http://www2.toho-movie.jp/movie-topic/1212/05kaze_kaguya_sk.html (дата обращения: 16.02.2016).
3. Сугита С. Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзаки — взгляд сквозь призму паназиятизма // NIPPON.COM // URL: <http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03903/?pnum=3> (дата обращения: 16.02.2016).
4. Jonathan C., McCarthy H. *The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917. — Revised and Expanded Edition.* — Berkeley, CA: Stone Bridge Press, 2006. — 730 p.
5. Top 25 anime characters of all time / IGN.COM // URL: <http://www.ign.com/articles/2009/10/21/top-25-anime-characters-of-all-time?page=3> (дата обращения: 16.02.2016).
6. Suzuki D.T. *Zen Buddhism, Selected Writings*, ed. by W. Barret. — N. Y., 1956. — 280 p.

REFERENCES

1. Ivanov B. *Vvedenie v yaponskuyu animaciu [Introduction to Japanese animation]* // HEXER.RU // URL: <http://www.hexer.ru/publish.shtml> (date of application: 16.02.2016).
2. *Skazanie o prindesse Kagya: press-konferendia [The Tale of Princess Kaguya press conference]* // TAHO-MOVIE.JP // URL: http://www2.toho-movie.jp/movie-topic/1212/05kaze_kaguya_sk.html (date of application: 16.02.2016).
3. Sygita S. *Tema prirody v mirovozzrenii Haa0 Miadzaki — vzglyad skvoz` prizmy panaziatizma [The theme of nature in Hayao Miyazaki's world view - the view through the lens panaziatizma]* // NIPPON.COM // URL: <http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03903/?pnum=3> (date of application: 16.02.2016).
4. Jonathan C., McCarthy H. *The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917. — Revised and Expanded Edition.* — Berkeley, CA: Stone Bridge Press, 2006. — 730 p.
5. *Top 25 anime characters of all time* // IGN.COM // URL: <http://www.ign.com/articles/2009/10/21/top-25-anime-characters-of-all-time?page=3> (date of application: 16.02.2016).
6. Suzuki D.T. *Zen Buddhism, Selected Writings*, ed. by W. Barret. — N. Y., 1956. — 280 p.

Isao Takahata's Nostalgia

Lamara L. Karchava

Post-graduate student, VGIK

UDC 778.5n778.534.6.778.5n(092)1 «Isao Takahata» K277

ABSTRACT: The article is dedicated to creativity of the Japanese animation film director Isao Takahata. One of the founders of studio "Ghibli", a school representing anime-realism, he is widely known for his works "Grave of the Fireflies" and "Yesterday".

His career in many ways echoes the history of formation of modern Japanese animation. Animation in Japan has always developed under its own laws. Due to its close connection with Japanese manga comics, animation borrowed from the visual system of special codes that were not always available for mass audience. Isao Takahata changed the situation. First and foremost, in order to achieve creative goals, he had to change the Japanese studio system and create something new, specifically studio "Ghibli" (together with his colleague Hayao Miyazaki).

The relevance of this article is evident due to the fact that over the last decade the interest in Japanese animation as an object of mass culture has greatly increased, whereas it has not been sufficiently explored. This material needs to be necessary understood, structured, summarized and presented within a body of knowledge of Japanese animation.

Isao Takahata started his creation just like many other Japanese directors. For a while he had been shooting routine anime series, but in the course of time he moved to the complex multi-piece animated films contributed to history of world animation as its meaningful part.

The text of the article is arranged according to the temporary stages of the director's creation and covers the latter as fully as possible within the study.

KEY WORDS: Takahata, Miyazaki, Japan, animation, anime