

Мир Мамору Осии: иллюзия или реальность?

М.Л. Теракопян

кандидат искусствоведения

УДК 778.51 (Япония)

АННОТАЦИЯ

Мамору Осии (р. 1951) известен в первую очередь как автор анимэ, в которых поднимает сложные философские проблемы. В своих мини-малистских работах он рисует гнетущую безотрадную картину нашего будущего, которое представляется как мрачная антиутопия. Основное внимание режиссер уделяет зрительному ряду, за которым следует история, и лишь последнее место отводится персонажам. Осии работает в различных сферах — анимация, инсталляции, игровые полнометражные картины, короткометражки. Наиболее известные его работы «Призрак в доспехах» и «Авалон».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

японское кино,
анимэ, анимация,
антиутопия,
киберпанк

Почти с самого начала нестандартное мышление вынуждало Мамору Осии работать как независимый режиссер. Именно так был снят первый в Японии анимационный фильм «Даллос» (1983), подготовленный для проката сразу на видео (OVA). Спустя два года он снял по собственному сценарию «Яйцо ангела» (1985), сюрреалистический анимационный фильм, изобилующий библейской символикой. Из 71 минуты диалоги в ленте занимают всего четыре.

Первый игровой фильм Осии «Красные очки» (1987) повествует о бывшем члене токийского «ОМОНа», который, вернувшись в страну после трехлетнего отсутствия, борется с фашистским правительством. Снятая же в 1992 году игровая картина «Говорящая голова» представляет собой уже сюрреалистический взгляд на кинематограф. Обе картины наглядно продемонстрировали несоответствие между реализмом живого действия и экспрессионистской фантазией комиксов манга (популярный в Японии жанр иллюстрированного рассказа, отличающийся характерной визуальной стилистикой).

И в том, и в другом фильме сложно провести границу между реальностью и сном, реальностью и киносъёмкой. Персонажи вдруг оказываются действующими лицами кинофильма, комната превращается в студийные декорации, когда камера чуть поднимается, а закрытая дверь вообще одиноко стоит посреди павильона. На зрителя обрушивается поток фантазмагорических, абсурдных, сюрреалистических образов и эпизодов. Вот, к примеру, человек в костюме скелета произносит монолог. Светятся нарисованные флуоресцентной краской ребра, плавно колеблется связка сосисок, изображающая кишки. Скелет берет руками голову, снимает ее с плеч, кладет на колени, при этом вполне живая голова продолжает все так же болтать.

Полнометражный анимационный киберпанк «Призрак в доспехах» (1995) полностью провалился в Японии, но зато имел огромный успех за рубежом. Иногда говорят, что он стал самым влиятельным анимационным фильмом 1990-х годов. В фильме описан мир 2029 года, когда человеческое тело все больше стали заменять частями киборгов, вплоть до того, что от *homo sapiens* иногда оставался только мозг. Одновременно киборги ведут поиск смысла своего существования: одна из бесстрашных защитниц правопорядка женщина-киборг отчаянно пытается доказать всем, что киборги наделены чувствами. В 2004 году вышел второй фильм «Призрак в доспехах: невинность». Здесь все та же мрачная гнетущая атмосфера, фантастические цифровые технологии, дающие возможность тотального контроля, обычные автоматы и ножи, кровавые перестрелки и рукопашные схватки, постоянные перемещения между реальностью и виртуальным миром. Фильм участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля (2004) и остался первым и единственным анимэ, удостоившимся такой чести.

В 2001 году Мамору Осии продолжил тему виртуальной реальности в совместном польско-японском игровом фильме «Авалон» (Польша, 2001). Живущие в нищете люди спасаются от реальности в мире компьютерной игры. В игре ездят танки, стреляет артиллерия, летают вертолеты. В реальности — серые полуразрушенные здания, сломанные машины и механизмы, скудная еда. На некий секретный уровень игры стремится проникнуть героиня, надеющаяся найти там искупление, исправить ошибки прошлого и пробудиться к новому уровню сознания. И когда ей это удастся, пространство игры вокруг нее оживает, наполняется красками, смехом, музыкой. Режиссер подводит зрителя к пониманию, что единственный способ не затеряться в техногенных мирах — создать изменчивое представление о самом себе, основанное не на материальных объектах, а на способности к внутренним изменениям.

В анимационном фильме «Небесные странники» (2008) Осии пишет альтернативную историю мира, где даже война является частной собственностью. Специально изготовленные дети-летчики ведут бесконечное сражение, цинично призванное служить массовым развлечением, которое финансируется безликими корпорациями. В 2009 году вышел игровой фильм «Девушки-штурмовики». Это скорее шутка, отдых от серьезных философских анимэ, но оценить юмор смогут лишь фанаты Осии. Игроки — три девушки и мужчина — сражаются в виртуальном мире. Если их убивают, они имеют возможность начать все с начала, как и положено в компьютерной игре. Подобных фантазий в японском игровом кино почти не встречается, потому что потребность аудитории в подобных зрелищах практически полностью удовлетворяется Голливудом.

Осии считает, что под повседневной реальностью скрывается другая, более глубокая, которая чем-то сродни платоновской. Визуально это проявляется в частом использовании теней, мигающего свечения позади предметов, отражениях в зеркалах, окнах, особенно в воде. Его персонажи жаждут перемен, внутренней трансформации, которая позволит им стать чем-то новым. Они приходят к выводу, что их тело — лишь скорлупа, ракушка, оболочка. ■

ЛИТЕРАТУРА

1. Ruh Brian. *Stray Dog of Anime: The Films of Mamoru Oshii*. Palgrave Macmillan, 2004.
2. «Ghost in the shell 2: INNOCENCE invited to compete at this year's CANNES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL» (Press release) // URL: <http://anime.about.com/cs/animetitles/a/aa050104a.htm> (дата обращения: 01.02.2014).
3. Mamoru Oshii A.V. Club Interview // URL.: <http://www.avclub.com/article/mamoru-oshii-13890> (дата обращения: 01.02.2014).

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

«Яйцо ангела», 1985; «Красные очки», 1987; «Полиция будущего», 1989; «Говорящая голова», 1992; «Полиция будущего 2», 1993; «Призрак в доспехах», 1995; «Авалон», 2001; «Призрак в доспехах 2», 2004; «Небесные скитальцы», 2008; «Девушки-штурмовики», 2009.