

КОМАНДА ПРОЕКТА

«Прежде всего меня удивила глубина исследования, которое провела автор, – судя по обложке и названию, от которых на меня мгновенно нахлынула щемящая волна ностальгии по добротному старому аниме, я ожидала приятное, легкое чтение немножко для “гиков”. Но оказалось, что ко мне в руки попала фундаментальная работа, где с особой тщательностью и любовью аниме рассматривается как социокультурный феномен. Я с удовольствием погрузилась в эту атмосферу и, конечно, пересмотрела все фильмы и сериалы для достоверности уже собственного переводческого исследования (кроме хентай – здесь мне пришлось полностью положиться на описания автора). Работа над книгой мне помогла по-иному взглянуть на шедевры японской анимации и понять, каким образом через это средство самовыражения авторы транслируют свое понимание прекрасного и как этот посыл воспринимает японская аудитория. Очень хочется в будущем стать частью подобного проекта уже о новом аниме, потому что за прошедшие после появления этой книги годы появилась масса нового материала для дальнейшего изучения. Меня восхищает то, с какой теплотой японцы относятся к любимым героям вымышленных аниме-миров и как ими насыщено информационное пространство и городская среда. Я нахожу в этом добро и красоту, которая входит в одно культурное поле вместе с классическими средневековыми гравюрами, традицией любованием природой и фестивалями мацури».

ПЕРЕВОДЧИК АЛЕКСАНДРА УСАЧЕВА

«Работа над книгой дала возможность “посмотреть заново” уже виденное и отметить упущеные ранее детали. То, как автор расставила акценты и какие темы выделила как ключевые, заставило увидеть некоторые работы совсем под другим углом. С чем-то я была согласна, с чем-то – совершенно нет, но поразмышлять в процессе работы было интересно.

В детстве смотрела аниме постоянно, а с собой всегда был томик манги. Часто сталкивалась со стереотипами, что это “что-то странное” или “детское”. Раньше в силу возраста игнорировала (к счастью) такие реплики, а теперь вижу, насколько это ограниченное восприятие жанра, и книга Сюзан Нейпир – еще одно тому подтверждение».

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР ЖАННА АКСЕНОВА

«“От ‘Акиры’ до ‘Ходячего замка’” – это настоящий проводник в удивительный мир аниме. И не имеет значения, насколько хорошо вы знакомы с этим жанром. Возможно, вы только начинаете его открывать для себя, посмотрев лишь несколько фильмов Миядзаки. А может, вы давно увлекаетесь этими необычными японскими лентами. В любом случае книга поможет вам лучше понять их, показав многогранность и глубину аниме».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР НАТАЛЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

СЮЗАН НЕЙПИР

ОТ «АКИРЫ» ДО «ХОДЯЧЕГО ЗАМКА»

**КАК ЯПОНСКАЯ АНИМАЦИЯ
ПЕРЕВЕРНУЛА МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ**

Москва 2022

УДК 719.44(73)
ББК 85.374(3)
H46

ANIME FROM AKIRA TO HOWL'S MOVING CASTLE

Susan J. Napier

Text Copyright © Susan J. Napier, 2001, 2005
Published by arrangement with St. Martin's Publishing Group.
All rights reserved.

В оформлении обложки использована
иллюстрация Lena Hemoto

Нейпир, Сюзан.

H46 От «Акиры» до «Ходячего замка». Как японская анимация перевернула мировой кинематограф / Сюзан Нейпир ; [перевод с английского А. Усачевой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 464 с. — (ANIME. Лучшее для поклонников японской анимации).

ISBN 978-5-04-201728-5

В 2003 году картина «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки получила премию «Оскар». Это событие стало поворотной точкой для мира киноискусства: именитая награда подтвердила, что аниме – гораздо больше, чем просто детские мультфильмы. За красочными картинками и несложными (на первый взгляд) сюжетами зачастую спрятаны серьезные темы и даже глобальные вопросы человечества. От феминизма до защиты окружающей среды, от национальной идентификации до познания самого себя как личности – аниме затрагивает самые разные проблемы нашей реальности, проецируя их на реальность вымышленную.

В книге «От “Акиры” до “Ходячего замка”» Сюзан Нейпир, автор нашумевшего издания «Волшебные миры Хаяо Миядзаки», отвечает на множество вопросов, которые касаются создания и истории современной японской анимации. Вам выпала потрясающая возможность узнать, как жанр аниме перевернул мировой кинематограф, установив в нём свои законы и покорив сердца миллионов зрителей.

УДК 719.44(73)
ББК 85.374(3)

ISBN 978-5-04-201728-5

© Усачева А., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

*Посвящается Джулии
Сила лунной призмы!*

СОДЕРЖАНИЕ

Благодарности	11
Предисловие к обновленному изданию	14

Часть первая ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ПОЧЕМУ АНИМЕ?	29
Глава 2. АНИМЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ/ГЛОБАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ	44
Развитие аниме в Японии	44
Аниме и глобальное культурное самоопределение	52
Аниме и культурное самоопределение японцев	59

Часть вторая ТЕЛО, МЕТАМОРФОЗЫ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Глава 3. «АКИРА» И «РАНМА 1/2»: УЖАСНЫЕ ПОДРОСТКИ» ...	75
«Акира: возмездие отверженного»	75
«Ранма 1/2»: «Папа, ты разве не знал, чем мальчик отличается от девочки?»	87
Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛАМИ: ТЕЛО В ПОРНОГРАФИЧЕСКОМ АНИМЕ	107
Мужское тело: демоническое доминирование и комическая безысходность	125

Глава 5. ПРИЗРАКИ И МАШИНЫ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ТЕЛО . . .	135
Механизированное тело: «Гайвер», «Кризис каждый день: Крах!» и «Евангелион»	140
Глава 6. ЧАСТИ КУКОЛ: ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛО В ФИЛЬМЕ «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»	159
Глава 7. СКИТАНИЯ: ГЕНДЕРНАЯ ПАНИКА, КРИЗИС У МУЖЧИН И ФЭНТЕЗИ В ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ	177

Часть третья **ВОЛШЕБНЫЕ ДЕВУШКИ И ФЭНТЕЗИЙНЫЕ МИРЫ**

Глава 8. ОЧАРОВАНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ: СЁДЗЁ В МИРЕ ХАЯО МИЯДЗАКИ	223
«Мой сосед Тоторо»: Применение колдовства	229
«Ведьмина служба доставки»: страх перед полетом	237
Летающая женщина: «Навсикая из Долины ветров»	241
Глава 9. ИГРА В ПРЯТКИ: НЕУЛОВИМАЯ СЁДЗЁ	247
Глава 10. КАРНАВАЛ И КОНСЕРВАТИЗМ В РОМАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ	281

Часть четвертая **ИСКАЖЕНИЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ НARRATIVOB: АНИМЕ ПРОТИВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ**

Глава 11. НЕТ СЛОВ: «БОСОНОГИЙ ГЭН», «МОГИЛА СВЕТЛЯЧКОВ» И «ИСТОРИЯ ЖЕРТВЫ»	311
Глава 12. ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ: ФЭНТЕЗИ, ЖЕНСТВЕННОСТЬ И МИФ «ПРОГРЕССА»	329
Глава 13. В ПРЕДДВЕРИИ КОНЦА МИРА: АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ	352
Апокалиптический континуум	381

Глава 14. ЭЛЕГИИ	386
Обновление своего «я»: «Еще вчера»	389
Освобождение от будущего и прошлого: «Магнитная роза»	394
Апокалипсис, фестиваль и элегия: Прекрасная мечтательница и поэтика стазиса	399
Заключение. ФРАГМЕНТИРОВАННОЕ ЗЕРКАЛО	407
Примечания	411
Список литературы	452
Японские книги по аниме (без авторов и редакторов)	463

