

УДК 741.02(092)
ББК 85.15(3)-8
С36

Anime Impact:
The Movies and Shows that Changed the World of Japanese Animation
Copyright © 2018 Chris Stuckmann

В оформлении обложки использована иллюстрация Lena Himoto.

Во внутреннем оформлении использована иллюстрация:

Yuravector / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Авторские права на фото:

© jointtar / Shutterstock.com / 356414120

© фотография Ханны Декстер

Стакманн, Крис.

С36 Anime World. От «Покемонов» до «Тетради смерти»: как менялся мир японской анимации / Крис Стакманн ; [перевод с английского Е. Кручины]. — Москва : Эксмо, 2021. — 560 с. — (ANIME. Лучшее для поклонников японской анимации).

ISBN 978-5-04-114163-9

«Так... Предупреждаю: все, что вы сейчас прочтете, может показаться глупым и даже мелодраматичным. Но это написано не моими руками. Это написано моим сердцем и любовью. Понимаете, что я имею в виду?»

Огэст Дж. Бэбингтон, один из авторов этой книги

Кинокритик и известный видеоблогер Крис Стакман создал вместе с соавторами совершенно особенную и очаровательную книгу о японской анимации. Внутри вы найдете десятки рецензий и личных историй разных людей про то, как аниме изменило их жизни. Это не просто список самых популярных фильмов (такой можно легко найти в интернете). Это размышления о том, какое влияние оказало аниме на представителей нескольких поколений.

От «Призрака в доспехах» до «Твоего имени», от «Ковбоя Бипоп» до «Моего соседа Тоторо», от «Покемонов» до «Наруто», от «Сейлор Мун» до «Тетради смерти» — каждое аниме из этой книги может вызвать волну ностальгии, стать неожиданным открытием, скоротать вам вечер или помочь справиться с трудной ситуацией. «Anime World» о том, что делает аниме не просто развлечением, а настоящим искусством с миллионами последователей по всему миру.

Если кто-то из ваших друзей все еще считает аниме «просто детскими мультфильмами», дайте ему почитать эту книгу.

УДК 741.02(092)
ББК 85.15(3)-8

ISBN 978-5-04-114163-9

© Е. Кручина, перевод с английского, 2021
© Lena Himoto, иллюстрация на обложке, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	13
1963 • «Астробой»	19
1967 • «Спиди-гонщик».....	24
1973 • «Печальная Белладонна».....	28
1973 • «Милашка Хани».....	33
1979 • «Замок Калиостро»	39
1979 • «Галактический экспресс 999».....	44
1979 — по настоящее время • Сериял «Мобильный воин Гандам».....	50
1983 • «Босоногий Гэн»	59
1984 • «Мир талисмана»	63

1984 • «Гиперпространственная крепость Макросс: Помнишь ли нашу любовь?»	67
1985 • «Яйцо ангела»	71
1985 • «Ночь на Галактической железной дороге»	77
1985 • «Роботех»	81
1985 • «D: Охотник на вампиров»	86
1985 • «ГоСёгун: Страница во времени»	90
1986 • «Небесный замок Лапута»	95
1986 — по настоящее время • Сериял «Драконий жемчуг»	100
1986 • «Их было одиннадцать»	110
1987 • «Королевский космический корпус: Крылья Хоннеамиз»	113
1988 • «Акира»	118
1988 • «Могила светлячков»	122
1988 • «Мой сосед Тоторо»	129
1988 • «Чудотворные рыцари»	133
1989 • «Ведьмина служба доставки»	138
1989 • «Ранма 1/2»	144

1990	• «Кибергород Эдо 808»	149
1991	• «Еще вчера»	153
1991	• «Старик Зет»	157
1992	• Сериал «Тэнти — лишний!»	161
1992	• «Сейлор Мун»	165
1993	• «Манускрипт ниндзя»	171
1993	• «Сейлор Мун Эр. Фильм: Обещание розы»	175
1994	• «Уличный боец 2: Фильм»	179
1995	• «Призрак в доспехах»	184
1995	• «Оружейницы»	188
1995	• «Евангелион»	193
1995	• «Рубаки»	197
1995	• «Шепот сердца»	201
1996	• «Детектив Конан»	205
1996	• «Бродяга Кэнсин»	210
1997	• «Истинная грусть»	215
1997	• «Покемон»	219
1997	• «Принцесса Мононокэ»	225

1997 • «Юная революционерка Утэна»	229
1998 • «Сакура — собирательница карт»	234
1998 • «Ковбой Бибоп»	238
1998 • «Инициал “Ди”»	242
1998 • «Звездные рыцари со звезды изгоев»	246
1998 • Сериал «Эксперименты Лэйн»	252
1998 • «Триган»	256
1999 • «Оборотни»	261
1999 • «Здесь и сейчас»	266
1999 • «Ван-Пис»	269
2000 • «Бугипоп никогда не смеется»	276
2000 • «Фури-Кури»	281
2000 • «Инуяся»	286
2000 • «D: Жажда крови»	289
2001 • «Ковбой Бибоп» (2001)	293
2001 • «Метрополис»	297
2001 • «Актриса тысячелетия»	304
2001 • «Унесенные призраками»	311

2002 • «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»	316
2002 • «.хак//ЗНАК»	321
2002 • «Наруто»	326
2002 • «Пожалуйста! Учитель»	331
2003 • «Стальной алхимик»	338
2003 • «Защитник Гэд»	345
2003 • «Школа убийц»	348
2003 • «Однажды в Токио»	353
2003 • «Волчий дождь»	357
2004 • «Ходячий замок»	361
2004 • «Мелодия забвения»	365
2004 • «Самурай Чамплу»	370
2004 • «Агент Паранойи»	374
2005 • «Эврика 7»	380
2005 • «Мастер муси»	384
2006 • «Тетрадь смерти»	387
2006 • «Хост-клуб Оранской школы»	391

2006 • «Паприка»	395
2006 • «Железобетон»	399
2006 • «Девочка, покорившая время»	401
2007 • «5 сантиметров в секунду»	406
2007 • «Гуррен-Лаганн»	411
2007 • «Мононокэ»	415
2007 • «Меч чужака»	421
2008 • «Тетрадь дружбы Нацумэ»	425
2008 • «Рыбка Поньо на утесе»	430
2009 • «Стальной алхимик: Братство»	434
2009 • «Летние войны»	437
2010 • «Принцесса медуз»	441
2010 • «Сики»	444
2010 • «Сказ о четырех с половиной татами»	449
2010 • «Триган: Переполох в Пустошах»	453
2011 • «Врата Штейна»	457
2011 • «Блудный сын»	461
2012 • «Невероятные приключения ДжоДжо»	466

2012 • «Психопаспорт»	470
2012 • «Мастера меча онлайн»	473
2012 • «Волчьи дети Амэ и Юки»	477
2013 • «Атака титанов»	481
2013 • «Серебряная ложка»	485
2013 • «Ветер крепчает»	489
2014 • «Воспоминания о Марни»	494
2015 • «Бетонная революция: Сверхчеловеческая фантазия»	498
2015 • «Моя история!!»	503
2015 • «Ванпанчмен»	507
2015 • «Играй! Эуфониум»	511
2015 • «Ученик чудовища»	516
2016 • «Форма голоса»	521
2016 • «Оккультная девятка»	526
2016 • «Апельсин»	531
2016 • «Сквозь эпохи: Узы ракуго»	534
2016 • «Твое имя»	540

2016 • «Юри на льду»	544
2017 • «Гайд по счастливой жизни в сети»	548
2018 • «Вайолет Эвергарден»	551
Заклучение.	555
Об авторе.	559

ВВЕДЕНИЕ

Аниме, или японская анимация, популярно в Японии с 1963 года, то есть с того времени, как на местном телевидении появился мультсериал «Астробой». Последовавшие за ним «Спиди-гонщик» и «Белый лев Кимба» также обрели фанатов по всей стране. Нередко фильмы аниме представляли собой адаптации манги – японских комиксов, уходящих своими корнями в конец XIX века и более далекое прошлое. Аниме столь же распространено в Японии, как фильмы компаний «Disney» или «Pixar».

Между тем в Соединенных Штатах восприятие аниме превратилось в своего рода игру в догонялки.

Еще в 1980–1990-х годах встреча американского фаната аниме с другим фанатом была равносильна встрече с близким человеком, которого вы когда-то потеряли. Иногда такие люди находили друг друга в магазине комиксов, когда рыскали по полкам с последними ужасниками (они продавались по преступно высоким ценам в виде видеокассет VHS, дублированных на английский). Иногда они опознавали друг друга по мешковатым джинсам и черным футболкам с заветными рисунками, когда вдруг сталкивались в магазине у неожиданно большой стопки кассет с аниме и мангой, и между ними завязывалась дружба. При этом в результате такой встречи вы с вашим новым другом сразу присоединялись к американскому аниме-андеграунду, теневой сети, базировавшейся на случайных

встречах, первых интернет-чатах и тайных клубах, в которые фаны спешили после школы.

Аниме в Америке долгие годы оставалось подпольной формой искусства, хотя названия некоторых фильмов сумели проникнуть и в сознание широкой публики.

Так, на Рождество 1989 года в Штатах состоялся ограниченный показ шедевра Кацухиро Отомо «Акира», но даже этот замечательный фильм встретил заметное сопротивление. Голливудские светила масштабов не меньших, чем Джордж Лукас и Стивен Спилберг, замечательно «точно» отозвались об «Акире» как о «товаре, который не будет иметь спроса на рынке». Но история поставила «Акире» свою оценку, отметив его как эпохальную веху. Анимация фильма настолько ошеломляет, она настолько великолепно выполнена, что зрители теряются в догадках, пытаются понять, какой же уровень мастерства потребовался для его создания...

Точно так же одним из самых значительных фильмов, когда-либо созданных человеком, остается необыкновенная лента Мамору Оси «Призрак в доспехах». Не случайно «Призрак» называют источником вдохновения такие кинематографисты, как Вачовски и Джеймс Кэмерон. Впрочем, внимание широкой аудитории фильм «Призрак в доспехах» (англ. Ghost in the Shell, сокращенно GITS) привлек лишь после того, как о нем рассказали в своем шоу известные американские кинокритики Джин Сискел и Роджер Эберт.

Фильмы «Акира» и «Призрак в доспехах» часто считаются пионерами, проложившими путь к восприятию аниме в Америке. Однако справедливости ради следует сказать, что были и другие претенденты на эту роль. Среди них – фильмы «Звездные первопроходцы» (он же «Космический крейсер "Ямато"»), «Битва планет» (он же «Гатчамен») и «Роботех». Все эти фильмы показывали по американскому телевидению, начиная с конца 1970-х и до середины 1980-х годов, и каждый из них подвергался цензуре и переделывался для того, чтобы «лучше соответствовать» американской аудитории. Позже кабельный телевизионный канал «Sci-Fi Channel» (сейчас он называется «Syfy») по субботам начал транслировать анимационный блок, в который

вошли такие фильмы, как «Карнавал роботов», «Галактический экспресс 999», «Старик Зет», «Кулак Северной Звезды», «Кошка по имени Лили» и даже «Акира».

Вскоре каждый ребенок в Америке захотел стать «the very best!» – самым лучшим. Ведь именно эта фраза звучала во вступительной заставке к самому популярному аниме. В Америке никто не был готов к взрыву под названием «Покемон» – шоу, посвященному охоте на экзотических монстров и обучению их приемам борьбы друг с другом. Успех «Покемона» был умопомрачительным. И, безусловно, главную роль в популяризации этого аниме сыграла компания «Nintendo», которая поддержала фильм выпуском линейки видеоигр и сопутствующих товаров. Нередко можно было увидеть детей в школьных автобусах, в парках или игровых магазинах, активно торгующих своими картами покемонов и сражающихся с ними. Эти карты остаются востребованными и сегодня.

«Покемон» стал первой настоящей многомиллионной аниме-франшизой, попавшей в Штаты. Но именно запуск аниме-блока «Toonami» на телеканале «Cartoon Network» окончательно изменил игру. Именно благодаря «Toonami» в Америке показали такие аниме, как «Драконий жемчуг Зет», «Сейлор Мун», «Звездные рыцари со звезды изгоев», «Гандам Дубль-вэ», «Тэнти – лишний!», «Отчет о буйстве духов» и «Наруто». Канал осмелился бросить вызов тенденции агрессивной американизации, которая десятилетиями преследовала показы аниме в США. На «Toonami» избегали радикального изменения сюжетных линий (этим они лишили бы японцев культурного наследия) и демонстрировали более бережное отношение к оригинальному материалу. Такой подход не только позволил «Toonami» познакомить широкую американскую аудиторию с качественным японским аниме-телевидением. И, что немаловажно, такие показы продвигали знание о том, что эти фильмы делают в Японии, а не в Америке. Таким образом в стране родилось новое поколение поклонников аниме; впервые в истории оказалось, что быть американским фанатом японского аниме – это не так уж и плохо.

Я имел честь наблюдать, как процветает эта среда, – со времен первых магазинов комиксов до ее полноценного включения

в американскую культуру. Естественно, в Японии аниме остается куда более популярным: вы не увидите гигантского Гандама, стоящего возле ближайшего продуктового, но зато в Америке аниме больше не является подпольным культом. Аниме отпечаталось на нас, и теперь оно с нами навсегда.

Когда я впервые задумался о написании этой книги, то планировал, что это будет сольная работа. Я давно исследую историю аниме, его привлекательность для широкого круга поклонников и в конечном счете имею достаточно полное представление о влиянии аниме на нашу культуру. Но одним из самых прекрасных аспектов аниме является то, то оно по-разному воздействует на каждого из нас.

Мои личные отношения с аниме, естественно, будут отличаться от отношений интроверта, который заговорил о любимом шоу с другим юным фанатом, или человека, который познакомился со своей будущей женой благодаря их общей любви к этому прекрасному искусству.

Так я пришел к выводу, что эту работу нужно делать совместными усилиями.

На следующих страницах вы услышите не только мой голос, но и голоса множества других фанатов аниме. Некоторые из этих заметок написаны известными авторами или знаменитыми личностями, но многие из них написаны людьми, которые никогда раньше не публиковались. Среди них есть компьютерные техники, медицинские сестры, программисты и даже персональные тренеры. У каждого есть свое особое отношение к аниме, и у каждого есть своя история, которую можно рассказать. Я горжусь тем, что даю вам возможность услышать их голоса. И не только потому, что считаю их потрясающими писателями, но и потому, что мне кажется очень важным услышать мнение самых широких слоев общества, если мы хотим полностью понять влияние аниме.

Как и в случае с моей предыдущей книгой «The Buffs Bucket List», цель данного издания заключается не в том, чтобы создать очередной список формата «Лучшие из лучших». Для этого я вам не нужен — такой список можно легко найти в Интернете. Скорее моя цель —

выделить работы, которые больше всего затронули нас. Почти все фильмы, упомянутые в этой книге, подобраны различными авторами как те, которые они хотели бы обсудить. Вы прочтаете рассказы режиссеров о том, как аниме повлияло на их собственные фильмы; узнаете, как определенное шоу помогло человеку пережить один из самых трудных дней в его жизни, познакомитесь со многими историями личных открытий. Многие авторы подробно рассказывают о своем жизненном опыте, о том, как им удалось найти аниме, которое изменило их жизнь. Некоторые из них выбрали более аналитический подход. Я просил их быть абсолютно искренними, ведь личное мнение каждого из них поможет нам создать совершенно особую книгу. Это не просто список самых популярных фильмов. Это размышления о том, какое влияние оказало аниме на представителей нескольких поколений.

Крис Стакман
26 декабря 2017 г.

Примечание. Чтобы обсудить фильмы с должной глубиной и тщательностью, в некоторых случаях мы были вынуждены прибегнуть к спойлерам. Считайте, что я вас об этом предупредил.

