

УДК: 130.2:791.4(52)

АКИМОВА Д.В.

(аспірант ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

АНИМАЦИЯ ХАЯО МИЯДЗАКИ: ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА.

В данной статье рассматриваются особенности творчества Хаяо Миядзаки, систематизация сюжетных идей его работ. Так же дается определение факторов, повлиявших на формирование японской анимации и их отображение в работах аниматора; определение традиционных черт японского символического языка и роль религии в формировании художественных образов анимации на примере работ Миядзаки.

Ключевые слова: анимация, анимизм, композиция анимационной картины, массовая культура, символ, синтоизм, японская культура.

Акімова Д.В. АНІМАЦІЯ ХАЯО МІЯДЗАКІ: ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У даній статті розглядаються особливості творчості Хаяо Міядзаки, систематизація сюжетних ідей його робіт. Також дається визначення факторів, що вплинули на формування японської анімації й їх відображення в роботах аніматора; визначення традиційних меж японської символічної мови та роль релігії в формуванні художніх образів анімації на прикладі робіт Міядзаки.

Ключові слова: анімація, анімізм, композиція, масова культура, символ, синтоїзм.

© Акімова Д.В. , 2011

Akimova D.V. ANIMATION OF HAYAO MIYAZAKI: POETICS OF THE ARTISTIC IMAGE In given article features of Hayao Miyazaki creativity, arrangement of plot ideas of his works are considered. As definition of the factors which have affected formation of Japanese animation and their display in works of the animator is made; definition of traditional lines of Japanese symbolical language and a religion role in formation of artistic images of animation on an example of works of Miyazaki.

Keywords: animation, animism, composition, mass culture, symbol, Shintoism.

Данная статья посвящена изучению творчества японского аниматора Хаяо Миядзаки. Причины выбора именно этого представителя японского искусства – его несомненный вклад в мировую анимацию и мировое искусство; как аниматор, он стоял практически у самых истоков японской анимации вообще и именно Миядзаки один из первых отошел от популярной тогда американской традиции Диснея и создал свой уникальный стиль. Почти каждая работа, выпущенная его студией «Гибли» (анимационная студия, директором которой является Хаяо Миядзаки и его друг Исао Такахата) считается шедевром японской и даже мировой анимации.

Актуальность темы. Недостаточность исследований японской анимации в России и в Украине, при широкой ее популярности у зрительской аудитории разного возраста, и известности в мире вообще, определяет актуальность данной работы. Кроме того, немаловажной причиной выбора темы является близость феномена анимации эстетическим позициям постмодерна:

- а)* являясь выразителем массовой культуры, анимация выступает индикатором эстетических вкусов и ориентаций;
- б)* являясь феноменом молодежной культуры, отображает ее сущностные тенденции развития;
- в)* будучи продуктом восточно-западных культурных коннотаций, отображает их диалог и взаимодействие;
- г)* является уникальным и своеобразным явлением культуры.

Изученность темы. Японская анимация сравнительно недавно привлекла серьезное внимание современного зрителя. Популярность анимации растет и это заставляет более тщательно рассмотреть причины этому, а также особенности возникновения, исторические и культурные условия формирования. Анимация сама по себе объект занимательный, включающий в себя множество аспектов исследования. Об истории возникновения японской анимации, об особенностях развития графического жанра, который предшествовал ее появлению, имеется большое количество популярных, публицистических работ, но очень мало научных исследований. Работ от отдельных представителей японской анимации, ее видах и жанрах содержательных материалов практически нет. Разумеется, речь идет о русскоязычных источниках. В Европе, США и Японии дело с исследованиями японской анимации состоит куда лучше. Разработками теоретической базы занимаются в учебных заведениях на базе кафедр масс-медиа и ориенталистики, очень часто вопросами анимации занимаются филологи, лингвисты, социологи и культурологи. Именно поэтому большая часть теоретического материала, который был использован для написания данной работы, был

написан англоязычными исследователями. Достаточно много исследований японской анимации сделано самими японцами, китайцами или корейцами. Но, к сожалению из-за большой сложности перевода в нашей работе они не могут быть использованы полностью, лишь частично.

Объект исследования формирование духовной составляющей японской культуры и ее влияние на развитие визуальной культуры (анимации).

Предмет исследования – особенности творчества Хаяо Миядзаки, систематизация сюжетных идей его творчества.

Хронологические рамки исследования – наше время.

Цель работы – определение факторов, повлиявших на формирование японской анимации и отображение этих факторов в работах Хаяо Миядзаки.

Задачами исследования являются:

- 1) определить особенности формирования японской культуры и менталитета, их влияние на становление анимации и проявление в работах Хаяо Миядзаки;
- 2) определить традиционные черты японского символического языка и роль религии в формировании художественных образов на примере работ Миядзаки;
- 3) выявить главные особенности творчества и главные идеи в работах Хаяо Миядзаки;

Методология исследования основана на историческом и структуралистском методах, а так же искусствоведческом анализе. При подготовке материала диплома была использован анализ произведения по методу В.Я. Проппа, элементы теории Барта и о двойных семантических смыслах, политеизм и общий обзор анимизма как философии религии Тайлора.

Научная новизна полученных результатов.

- Опровергается положение о том, что Хаяо Миядзаки не является представителем японской мультипликации, так как его работы, (по мнению некоторых исследователей), отличаются от массового производства аниме техникой исполнения и образной символикой. Доказано, что это не так. Мы показываем, что Хаяо Миядзаки принадлежит к представителям мультипликации 1960-х годов, отличающейся от современного анимэ техникой и стилистикой исполнения. Именно этой технике рисования Миядзако остался верен по сей день.

- Выяснено, что несмотря на гуманистическое содержание анимационных фильмов Миядзаки, их пацифистические и альтруистические идеи, импонирующие людям по всему миру, – его работы являются коммерческими проектами, что налагает своеобразный отпечаток на идеологический подтекст и, прежде всего, структуру сюжета. Однако, мы доказываем, что обращение к чувственному восприятию и обыденному сознанию человека, свойственное произведениям массовой культуры, не заслоняет художественных, эстетических достоинств фильмов Миядзаки, что подтверждает его мастерство.

Апробация результатов исследования. Исследование анимации, истории и особенностей ее формирования, фэнских творческих движений и как производное – феномен, проявивший себя на почве сублитературы – фанфикерство, очень быстро появившаяся на почве фэнства субкультура анимешников – все это являлось предметами исследования и научной деятельности автора на предыдущих курсах обучения. В данной работе, обозначив основные идеологические составляющие, рассматривается творчество неклассического

представителя японской анимации – Хаяо Миядзаки, как наиболее значительной фигуры для всего феномена аниме.

Анимизм и природно-ориентированная идеология синтоизма существуют естественно и являются чем-то подобным воздуху для японцев. Общие ценности такие как неприкосновенность Природы и ее красота для японца являются важной темой как в сакральной, так и в повседневной жизни. Разработка структуры и стабильности синтоистских представлений, зафиксированных в японской анимации, является важной ценностью японской культуры. Однако, эти ценности не являются чем-то исключительно японским, так как они выражают общечеловеческие ценности.

Особенность анимации заключается в изысканной внутренней структуре характера-потенциала и во внешнем выражении дружелюбия к природе. Количество символов, существующих в синтоизме – огромно и их использование чрезвычайно плодотворно для анимации. В частности, целый ряд этих символов появляется в фантастическом жанре и работает как точка подключения к духовной и интеллектуальной чувствительности японцев и вообще как точка подключения любого сознания, которому они будут знакомы. В японском языке бог называется Ками, это заложено в японском анимизме, который посредством одного этого слова апеллирует к большому множеству богов, которые были созданы Природой. Анимизм в анимации также презентует прошлое, как будто раскрывая его заново и этим самым дает новые представления о Природе и человеческом существе как таковом. Примером данного положения является известная картина Миядзаки «Унесенные призраками».

В данной статье мы попытаемся разобрать именно эту работу Хаяо Миядзаки посредством анализа их внутренней структуры и соотношений между реальным и волшебным.

Термин анимизм был использован в начале XVIII века британским антропологом Тайлором, который завершил и опубликовал теоретические обоснования анимизма в 1871 году. Слово «*анимизм*» произошло от латинского «*anima*», что значит дыхание, жизнь и дух, а также является религией духов (в каком-то роде оригинальной формой религии). [3] То есть речь идет о религии, суть которой идея того, что все в Природе обладает собственным духом. В примитивном обществе, которое изучал Тайлор, люди не делали особого различия между собственно человеком и другими живыми существами в природе, поэтому все животные и растения, как и все во Вселенной, обладало собственной душой или духом. Когда люди умирали, они верили, что их бессмертная душа попадает в мир мертвых или же вселяется в тело животных. Они считали, что есть определенное количество духов во Вселенной эти духи поддерживают порядок в мире живых. Таким образом, почитание духов есть не только оригинальной формой религии, но и универсальной идеей для всего человечества. В конце концов, получается, что боги – это только форма души. Этимологию слова «*анимация*» можно проектировать из действия бога, который дает жизнь предмету – оживляет ее.

В народном японском фольклоре есть человек и боги, которые стоят ниже Природы. Такие воззрения японцев отличают их от европейцев, у которых Бог есть один и только один и который стоит выше всего, что есть во Вселенной, над всеми своими творениями, будь то человек или природа. В модернистском же и рационалистском мышлении человек доминирует как над природой, так и над Богом.

Иными словами идея единого Бога в западных религиях говорит о том, что Бог доминирует над природой через человека. Однако, в японском анимизме множество богов, которые вместе с человеком принадлежат Природе; существует даже идея того, что Природа и боги практически идентичны. А Природа и человек не являются доминирующими или доминируемыми, а так же они не являются равными. Природа имеет священный характер. Она и человек действуют друг на друга взаимно. Именно в этом кроется главное различие между японскими народными верованиями и западными религиозными доктринами.

«Унесенные призраками». *Краткое содержание:* маленькая девочка со своими родителями переезжают из города в деревню, по пути в новый дом они едут не той дорогой и упираются в красную стену, внутри которой – темный тоннель. Пройдя сквозь него, они попадают в безлюдный городок развлечений и останавливаются в небольшом ресторанчике, в где лежит огромное количество еды. Родители Тихиро (так зовут маленькую девочку – главную героиню) принимаются жадно есть ее и превращаются в свиней. Тихиро пугается и убегает прочь, темнеет и на улицах начинают появляться призраки, а девочка постепенно исчезает. Ей помогает Хаку – неизвестный мальчик, который знает имя Тихиро. Чтобы выжить в этом волшебном мире, девочка устраивается на работу к Юбабе – колдунье и владелице купален, являющихся центром всего этого места. При подписании контракта она забирает у Тихиро ее имя, теперь девочку зовут Сан. Выполняя разнообразные поручения, делая грязную работу, помогая окружающим ее существам – Сан становится совершенно другим человеком. История заканчивается тем, что она расколдовывает Хаку, возвращая ему настоящее имя, возвращает сестре Юбабы – Дзенибе – волшебную печать, снимает проклятие со своих родителей и возвращается в настоящий мир.

Идеи работы – только через трудности и испытания человек может закалять и воспитывать свой характер, а искренность, доброта и любовь – главные помощники в становлении личности ребенка.

«Унесенные призраками» - является международного признанной анимацией, которая получила награду на Берлинского Международного кинофестиваля (2002г.), награду лучшего анимационного фильма Академии Наград (2003г.), Оскар за лучший фильм (2003г.) и много других. Это закрепило статус японской анимации и принесло признание и уважение во всем мире. [6]

Это аниме рассказывает о японском празднике – «Ночном параде ста призраков», когда сотни духов и призраков слетаются со всех концов Японских островов к горячим купальням «Абурая», чтобы отдохнуть и помыться. Всего общее количество богов равняется восьми миллионам (*ya-o-yorozu*) – в Японии число, говорящее о бесконечности. Образ этих призраков говорит не только об их визуальном и внутреннем смысле, но и так же о культурном социальном аспекте. Различные призраки представляют ту или иную часть культурной жизни Японии, включая и промышленность. Японские призраки, показанные в работе Миядзакэ презентуют уникальный синтез историчности и культуры прошлого с неизгладимым влиянием современного технократического настоящего.

Практически во всех работах Миядзакэ главный герой – ребенок. Маленький человечек, который перед глазами зрителя проходит путь своего становления и морального взросления. Процесс, который испытывает человек во время роста, один и тот же и в древние времена, и в развитом технологическом и компьютерном современном мире, и во всех странах, имеющих разные культуру и обычаи. Человек не может остаться навсегда ребенком.

Ему нужно преодолеть множество трудностей и мучений, чтобы стать взрослым. Это процесс долгий, трудный, полный испытаний и невзгод. Вдруг в один день ребенок не может стать независимым человеком, отделяясь от лона родителей и дома. Но у него нет другого варианта, когда-нибудь он должен будет входить в новую ситуацию. Через переживание трудностей и испытаний он усваивает законы приобретения независимости и взросления. Это повторяется не один раз. Он переживает этот процесс на всех ступенях жизни и становится более совершенной личностью.

Сказка, которая создавалась устным путем в течение долгого времени, отражает этот процесс роста человека. Поэтому и в современном обществе она привлекает людей к себе. Другая особенность сказки – это то, что в ней есть фантазия и выдумка. Увлекаясь приключениями и трудностями, боями с врагами и победами, слушатели представляют себя героями сказки. Даже Дж.Р.Р. Толкиен указывал на фантазию как на первую характеристику сказки. Возникающие в вымышленном мире сказки события и приключения отражают внутренние столкновения и подсознательные желания человека. Следовательно, взаимное передвижение пространств действительности и фантазии производится естественно и мгновенно. [7]

Героиня в аниме «Унесенные призраками» переживает тот же процесс роста, что и герои в сказках. Как герои в сказках изменяются, переживая много трудностей и приключений, так и Тихиро достигает зрелости, переживая трудности и испытания. Когда она возвращается в действительность из фантастического мира, она уже не ребенок, как раньше. Режиссер Хаяо Миязаки указывает на изменение поначалу не развивающегося в личностном плане ребенка. Он пишет, что «в те дни, когда дети находятся под теплой и крепкой охраной родителей, отделенные от трудной и опасной действительности, они не развиваются как личности. Показательными моментами их состояния в это время являются худощавые ручки и ножки у Тихиро, пасмурное выражение ее лица, редко выражающего радость. Но когда она оказывается одна перед трудностями, она находит незнакомую ранее терпеливость и приспособляемость, осознает свою силу противостоять тяжелым испытаниям. Вначале вялая и мрачная, Тихиро имеет жизнеутверждающее выражение лица в конце аниме. [4]

Этот фильм следует структуре сказок, т.е. закономерному передвижению в пространствах действительности и фантазии, в образах героев, антагонистов, волшебных помощников героев и т.д. Антагонистом здесь можно назвать Юбабу, хозяйку горячих купален, но на самом деле Тихиро борется с проклятием лени, глупости и обжорства, которое лежит на ее родителях. Помощником героини является дракон Хаку. Он помогает Тихиро адаптироваться в новом мире и освободить родных, в итоге именно с его помощью девочка становится свободной и независимой личностью.

В аниме используются разные цвета, особенно важное значение имеют в фильме белый, красный, синий: Хаку носит рубашку белого цвета и брюки синего цвета, а Чихиро носит одежду красного цвета. По словарю символов, синий цвет означает цвет глубокого моря, нуль и бесконечное пространство. А белый цвет означает смерть и погребение, жизнь и любовь, исчезновение старой жизни и рождение новой жизни. [2] И Хаку, воплощающий синий и белый цвета, играет в фильме важную роль поводыря, дающего возможность перерождения, духовного становления и роста. К тому же Хаку является богом реки, белым драконом. Драконы в японской мифологии – самые сильные и могущественные существа на Земле, после богов. Очень красивые существа, наделенные огромными знаниями и

мудростью. Они символизируют богатство, воду и мудрость. В отличие от европейских драконов, их тела длинные и тонкие, они лишены крыльев, а голова похожа на голову лошади с огромными усами и без ушей, с двумя рогами. [1, 264] Так же в некоторых словарях драконам приписывают функции духовного наставника и материнства.

Красный же цвет означает любовь, радость, гнев, терпение и страдание. Чихиро в красной одежде в купальне переживает трудности. Постепенно она меняется. В начале она была просто избалованное дитя, но в середине и в конце аниме она становится совсем другим ребенком. Сейчас она заботится о других существах, что ее окружают, помогает им и спасает жизнь Хаку.

Сама купальня, где все боги очищаются в воде и укрепляют свой дух, является важным местом перерождения человека и вообще любого живого существа. Таким образом, вода в этом фильме играет очень важную роль. «Унесенные призраками» является историей, которая, следуя структуре сказок, показывает процесс роста и совершенствования героя, что ярко показано с помощью символов цвета и воды плюс традиционных верований японской религии.

Вода - мифический и анимистический образ. В «Унесенных призраками», ведущим является мифический образ воды. Почему – главное место действия – горячие купальни «Абурая». В этой анимации, гости отеля не человек, а боги. В купальнях много посетителей. Они расслабляются, ведут спокойные и нередко веселые и шумные беседы, купаются и всячески отдыхают. Японская баня – это возвышенное действо, практически священный ритуал для японца, именно там человек может очистить не только тело, но и разум. В «Моем соседе Тоторо», в «Принцессе Мононоке» ведущим образом является дерево, как часть Леса, как часть Природы. В «Унесенных призраками» такое важное место занимает вода.

Итак, первое серьезное задание, которое Сен получает от Юбабы – это помыть духа помоек – вечно грязное и нестерпимо воняющее божество. Предполагалось, что это девочке будет не под силу, однако дух помоек оказался на самом деле великим духом Реки, который из-за отбросов и загрязнений речек превратился в очень грязное и непохожее на настоящего себя духа. Чтобы очиститься, Дух Реки стремиться в купальни – только там ему смогут помочь вернуть прежний вид. Так и выходит – мистические свойства воды и помощь Тихиро освобождает его от всей грязи, которая была на нем и мы можем видеть, что вся та грязь, что вытекла из бывшего «духа помоек» - это тот мусор и хлам, который люди годами выкидывают в реки. Но грязного духа почистили. Вода предстает источником разнообразнейших возможностей, дарующих смерть и возрождение.

Хаку, который помогает Сан, так же является духом реки Кохаку. В детстве он спас Тихиро, когда она упала в его реку за башмачком и чуть было не утонула. Настоящее имя Хаку – Нигихаями Кохаку Нуси «Nigihayami Kohaku Nushi» - то имя, которая отобрала Юбаба, чтобы тот стал ее слугой и не смог убежать. В конце концов Тихиро спасает его и возвращает настоящее имя, тем самым избавляя от власти Юбабы. И снова правда была возвращена, сломанаи восстановлена через воду. Хаку и Сан спасают имена друг друга, их судьбы связываются красной линией в воде и в воду же возвращаются.

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить основные результаты и выводы работы: определены традиционные черты идеологической и образной составляющей работ Хаяо Миядзаки, особенности художественного мышления, специфика выбора сюжетов, обрисовка персонажей, характер диалога с культурной традицией. Зафиксировано, что

Миядзаки – художник поколения «шестидесятников», просветитель современного общества, является, прежде всего, режиссером семейных фильмов. Именно поэтому, как мы показали, в его творчестве важнейшую роль играют гуманистические и общечеловеческие идеи, в том числе экологические. Аниматор не сводит их к констатации очевидностей, а показывает зрителю многогранную историю, сочетающую в себе как традиционные ценности японской культуры, так и привычные мотивы европейской культуры. Именно этот фактор, как мы выяснили, определил пристальный интерес к фильмам Миядзаки не только в Японии, но и во всем мире. Выяснено, что фильм «*Унесенные призраками*» символически имеет осью идею о мифической сути воды и Природы. Этот анимационный фильм классически следует структуре сказок и системе, описанной В. Проппом, т.е. закономерному передвижению в пространствах действительности и фантазии, в образах героев, антагонистов, волшебных помощников героев и т.д. Ведущей темой становится идея становления личности ребенка через преодоления испытаний и преград. Особое место занимают параллели, которые Миядзаки проводит между синтоистскими богами и современными реалиями, состояние нашего мира находит свое отражение в волшебном. Таким образом, доказано, что аниме художника несет огромную символическую нагрузку, синтезировав особенности традиционной японской культуры с современным бунтарским состоянием человечества в попытке достигнуть уникальной гармонии между тем и тем.

Таким образом, рассмотрение содержательного, идейного уровня творчества Миядзаки позволяет выделить его как крупного просветителя, сохраняющего приверженность гуманистическим традициям культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бауэр В., Дюмотц И., Головин С.* Энциклопедия символов./ В.Бауэр, И.Дюмотц, С. Головин. – М.: Крон-Пресс, 2000. – 504с.
2. *Руднев В.П.* Словарь культуры XX века. [Электронный ресурс]. URL.: <http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm>
3. *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/index.php
4. *Chen, Jerry.* From Ashes to Stone: Development of Chihiro in “Spirited Away”. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/JerryChen_Ashes.pdf
5. *Edwards, Janet.* Hayao Miyazaki as Auteur. [Электронный ресурс]. URL.: <http://umifuu.deep-ice.com/random/miyazaki.html>
6. Section C, Case study: Spirited Away. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/FEAndVocational/CreativeandMedia/GCSE/GCSEFilmStudiesforWJEC/Resources/CaseStudies/Spirited_Away.pdf
7. *Singh, Amardeep.* Miyazaki's Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi). URL.: <http://www.lehigh.edu/~amsp/Spirited%20Away.htm>

