

СТЕФАНИ ШАПТАЛЬ

ИСАО ТАКАХАТА

ОТЕЦ ЛЕГЕНДАРНОЙ СТУДИИ Ghibli

АРТБУК ПО МИРАМ
ЛЕГЕНДАРНОГО РЕЖИССЕРА

A silhouette of a character, likely a Ghibli character, standing in a field of grass and looking up at a starry night sky. The entire scene is framed by a decorative gold border.

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Культовая японская анимация.
Иллюстрированные истории создания шедевров

Стефани Шапталъ

**Исао Такахата: отец
легендарной студии Ghibli**

«ЭКСМО»

2019

УДК 791.228(520)
ББК 85.37(3)

Шапталъ С.

Исао Такахата: отец легендарной студии Ghibli / С. Шапталъ —
«Эксмо», 2019 — (Культовая японская анимация.
Иллюстрированные истории создания шедевров)

ISBN 978-5-04-199352-8

Культовый японский режиссер, продюсер и сценарист Исао Такахата стал лицом целого направления в искусстве анимации. Именно он вместе с Хаяо Миядзаки стоял у истоков студии Ghibli и подарил миру множество великолепных работ, тепло принятых критиками и зрителями. В этой книге французская журналистка Стефани Шапталъ исследует творческий путь Исао Такахаты, источники его вдохновения и влияние на индустрию, разговаривает с различными деятелями культуры, в разное время работавшими с мастером. Пришло время погрузиться в волшебный мир японской анимации! В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

УДК 791.228(520)
ББК 85.37(3)

ISBN 978-5-04-199352-8

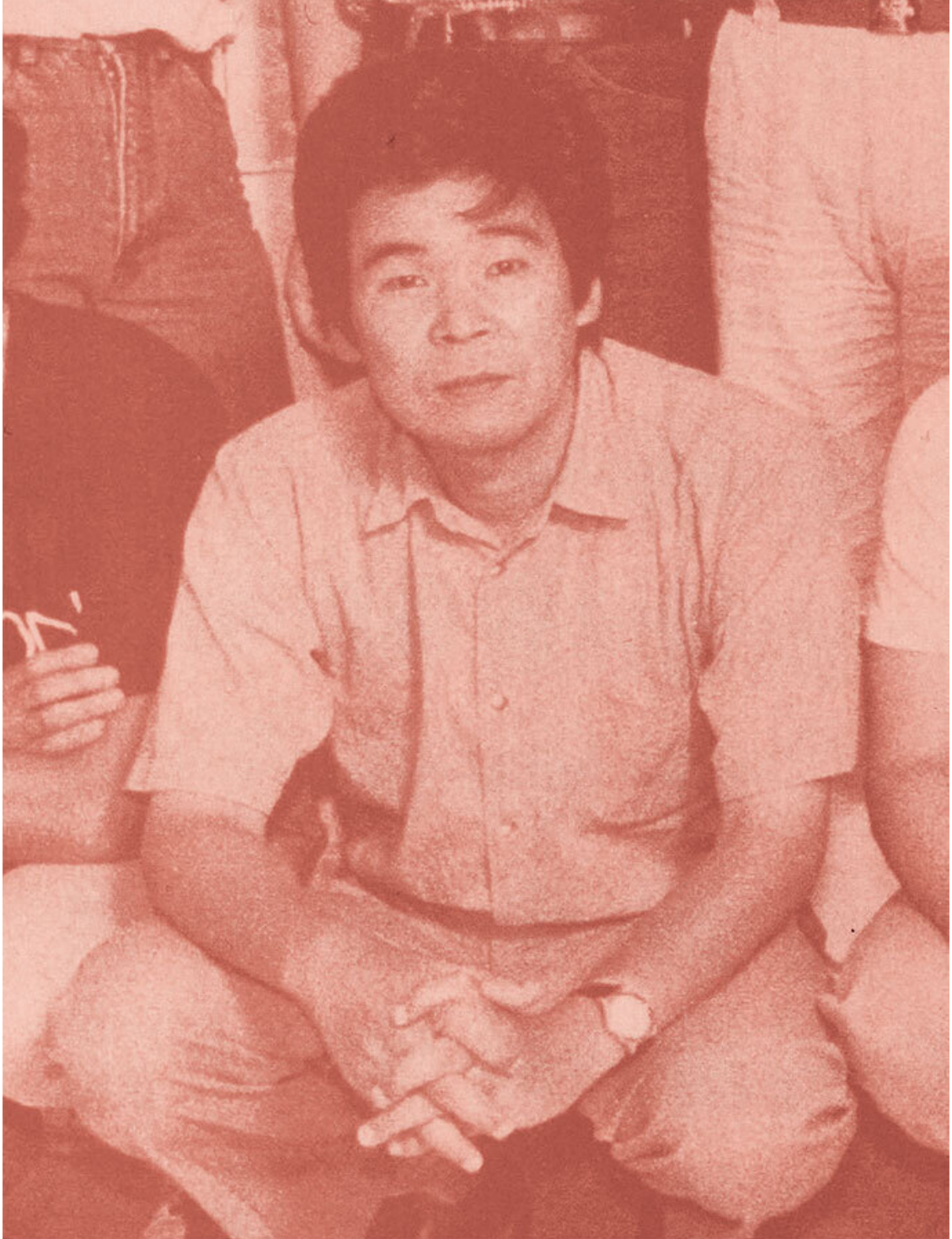
© Шапталъ С., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Предисловие	8
Наставник Исао Такахата	10
Творчество Исао Такахаты	12
Исао Такахата: жизнь как творчество	18
В начале было...	20
Принц севера	30
Панда большая и маленькая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Стефани Шапталъ Исао Такахата. Отец легендарной студии Ghibli

HOMMAGE A ISAO TAKAHATA

Stephanie Chaptal

HOMMAGE A ISAO TAKAHATA by Ynnis Editions Copyright

© Ynnis Editions All rights reserved.

Original edition published in 2019 by Ynnis Editions, Paris (France)

Directeur éditorial: Sébastien Rost

Maquette: Camille Pradère

Coordination: Marion Cochet-Grasset

Correction: Sarah Touzeau

© Ефимова В., перевод на русский язык, 2023

© ООО «Издательство «Эксмо», 2024

*Конан – мальчик из будущего,
© NIPPON ANIMATION CO, LTD. 1978*

Предисловие

Мне было 18 лет, когда я познакомился с Исао Такахатой.

Журнал AnimeLand тогда существовал всего два года и, будучи пионером в своей области, не всегда легко придумывал способы привлечения внимания к фильмам и другим японским проектам, чтобы посмотреть их и поговорить о них должным образом.

Я видел лишь несколько фильмов студии Ghibli, и часто в плохом качестве.

Эта встреча произошла в 1991 году во время фестиваля детского кино в Корбей-Эсоне, на который была приглашена и Япония. Поскольку мероприятие было небольшим, гости, журналисты и кинематографисты часто могли случайно столкнуться друг с другом. Я оказался рядом с японским режиссером в неформальной обстановке, пытаюсь говорить на английском и французском языках, которыми, к моему большому удивлению, он владел очень хорошо.

Эта встреча изменила мою жизнь.

Хотя наша беседа была короткой, его аура, его интеллект, точность его слов и природное обаяние произвели впечатление на молодого человека, которым я тогда был. С тех пор не проходит и года, чтобы я не вспоминал о той встрече. Его видение японской анимации навсегда изменило мое и дало мне основу для размышлений, которая помогла двигаться дальше.

Без этого нового направления я бы, вероятно, покинул AnimeLand, не основал бы Kazé и не работал бы всю жизнь над развитием японской анимации во Франции и Европе. Я понимаю, что многие художественные фильмы даже никогда бы не вышли на экраны кинотеатров, и убежден, что именно ему я обязан наградой, которую мне любезно вручили на фестивале анимационных фильмов в Анси: в любом случае я посвящаю ее ему...

Для меня «Могила светлячков» остается лучшей анимационной работой из всех. Она доказала, насколько такая форма может быть сильнее и эмоциональнее, чем сама реальность.

Исао Такахата остается лучшим режиссером анимации, которого мы когда-либо видели на земле.

Когда я узнал о его смерти, признаюсь, я плакал, что со мной случается редко. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы полностью оправиться от этого.

В тот момент я уже не мог себе представить, что сделаю что-то меньшее, чем выпуск книги в его честь. Думаю, для меня это лучший способ просто сказать ему... спасибо.

Я также хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в работе над этим проектом.

Седрик Литтарди

Один из первых распространителей японской анимации во Франции, Седрик Литтарди – соучредитель журнала AnimeLand и основатель аниме-издательств Kazé и @Anime. Помимо этого он является основателем издательства Ynnis Éditions.

Помпоко, купюры.

Наставник Исао Такахата

Подумайте о студии Ghibli: на ум сразу придет огромный Тоторо, а за ним – его создатель Хаяо Миядзаки. А потом? Рядом с ним стоит невысокий коренастый японец, которого Миядзаки ласково называет Паку-сан: Исао Такахата, его друг и наставник. Вернее, он таковым был – 5 апреля 2018 года Исао Такахата скончался. А вместе с ним ушла целая эпоха анимационного кино как в Японии, так и во всем мире.

Сразу же вспоминается «Могила светлячков», но творчество Исао Такахаты не ограничивается только этим шедевром. На протяжении более чем пятидесяти лет, с начала своей карьеры в 1960-х годах и до последнего проекта в 2016 году, настоящий мастер своего дела не переставал потрясать маленький мир анимации, нарушая все привычные коды. Каким было первое из этих изменений? Хотя Исао Такахата учился в школе изящных искусств в Токио, он почти никогда не рисовал сам для создания своих фильмов. В мире японской анимации, где поклонники узнают студию или режиссера по графическому стилю, это непривычно. От своего первого полнометражного фильма «Принц севера» до последнего – «Сказание о принцессе Кагуе» – Исао Такахата экспериментировал с различными техниками, чтобы найти ту, которая лучше всего подходила его истории и определенным сценам.

Если студия Ghibli ассоциируется с фантастическими или сказочными вселенными, то Исао Такахата – человек реализма и повседневных эмоций. Даже если он и обращается в своих фильмах к магии, легендам и сюрреализму, то всегда для того, чтобы подчеркнуть силу эмоций или лучше показать остроту своего взгляда на современное общество.

В этой книге мы проследим путь Исао Такахаты от его детства, пришедшегося на время Второй мировой войны, до его последней работы с Михаэлем Дюдоком де Витом. Вы узнаете о том, что его вдохновляло, о его методах работы, разнообразии его творчества и значимости его влияния на современный кинематограф.

© TMS All rights Reserved

Творчество Исао Такахаты

Дебют

1961

Брат-сирота

Ассистент режиссера анимационного фильма, снятого компанией Tôei Animation

1962

Железная история

Ассистент режиссера и ассистент по производству короткометражного фильма для Tôei Animation

1963

Великая дуэль подземного мира

Ассистент режиссера фильма производства Tôei Animation

В качестве режиссера

1963–1965

Кэн – мальчик-волк

Эпизоды аниме-сериала, транслировавшиеся на канале TV Asahi

1968

Принц севера

1969–1970

Выдающийся Атаро

Эпизоды мультсериала для Tôei Animation

1971–1972

Китаро с кладбища

Режиссер одного из эпизодов сериала и титры для Tôei Animation *Бейсбольная команда Апач*

Режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для Tôei Animation

Эдгар из Камбриоля (Люпен III)

Режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для TMS/A Production

1972

Панда большая и маленькая

Для TMS

1973

Панда большая и маленькая: Дождливый день в цирке

Для TMS

Мальчик Вилли

Режиссер некоторых эпизодов анимационного сериала TMS

1974

Хайди – девочка Альп

Режиссер мультсериала для компании Zuiyo Enterprises

1976

Три тысячи ри в поисках матери

Режиссер мультсериала для Nippon Animation

1978

Конан – мальчик из будущего

Режиссер некоторых эпизодов для Nippon Animation

1979

Энн из Зеленых Крыш

Производство мультсериала для Nippon Animation

1981

Хулиганка Тиэ (фильм)

Для TMS

Хулиганка Тиэ (мультсериал)

Главный режиссер телесериала и единственный режиссер некоторых эпизодов для TMS

1982

Госю-виолончелист

Режиссер среднеметражного фильма

Для Oh! Production

Для студии Ghibli

1987

История каналов Янагавы

Режиссер документального фильма, смешивающего живую съемку и анимацию для студии Nibariki

1988

Могила светлячков

Для студии Ghibli

1991

Еще вчера

Для студии Ghibli

1994

Помпоко: война тануки в период Хэйсэй

Для студии Ghibli

1999

Наши соседи Ямада

Для студии Ghibli

2003

Зимние дни

Режиссура короткометражного фильма в рамках коллаборации

2010

Энн из Зеленых Крыш

Переиздание первых шести эпизодов, переработанных студией Nippon Animation

2013

Сказание о принцессе Кагуе

Для студии Ghibli

В качестве сценариста

1979

Энн из Зеленых Крыш

Написание сценария к мультсериалу для Nippon Animation

Таро, сын дракона

Первоначальная концепция фильма

1981

Хулиганка Тиэ

Для TMS

1982

Госю-виолончелист

Сценарий для Oh! Production

1987

История каналов Янагавы

Сценарист документального фильма, смешивающего живую съемку и анимацию для Nibariki

1988

Могила светлячков

Для студии Ghibli

1991

Еще вчера

Для студии Ghibli

1994

Помпоко: война тануки в период Хэйсэй

Для студии Ghibli

1999

Наши соседи Ямада

Для студии Ghibli

2010

Энн из Зеленых Крыш

Переиздание первых шести эпизодов, переработанных студией Nippon Animation

2013

Сказание о принцессе Кагуе

Для студии Ghibli

В качестве продюсера

1984

Навиская из долины ветров

1986

Небесный замок Лапута

2016

Красная черепаха

Художественный постановщик

В качестве мультипликатора и художника

1973–1974

Мальчик Вилли

Раскадровка некоторых эпизодов аниме-сериала для TMS

1975

Фландрский пес

Раскадровка некоторых эпизодов аниме-сериала для Nippon Animation

1977

Буба, маленький медведь

Раскадровка некоторых эпизодов мультсериала для Nippon Animation

1978

Конан – мальчик из будущего

Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation

История Перрин

Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation

2003

Зимние дни

Мультипликатор короткометражного фильма в коллаборации

В качестве музыкального руководителя

1989

Ведьмина служба доставки
Для студии Ghibli

В качестве писателя

Исао Такахата также написал и перевел множество книг, но, к сожалению, ни одна из них не переведена на французский язык, и очень мало книг доступно на английском. Вот неполный список:

Визуальный язык «Принца севера»

Описание техник и кинематографического смысла фильма, опубликованное издательством Tokuma shoten

Сказка о сказках

Книга, посвященная короткометражным фильмам русского режиссера Юрия Норштейна, изданная Tokuma shoten

Король и птица, истоки студии Ghibli

В соавторстве с Ясуо Оцукой и Сэйдзи Кано, опубликовано издательством Ôtsuki shoten

Анимация в XII веке

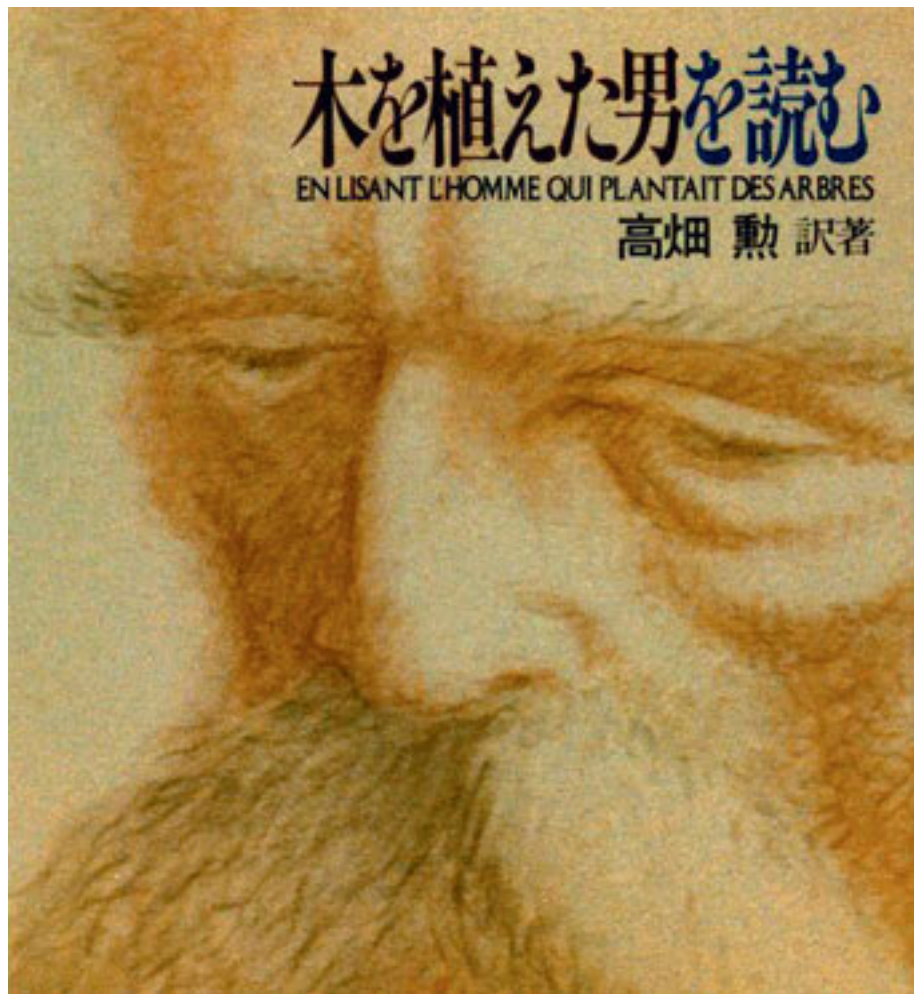
Исследование свитков с японскими картинами XII века, опубликованное Tokuma shoten

Анимация в XII веке

Читая «Человека, который сажал деревья»

Книга о фильме канадца Фредерика Бэка «Человек, который сажал деревья», основанном на одноименном рассказе Жана Жионо, который Исао Такахата перевел на японский язык; книга издана Tokuma shoten

Читая «Человека, который сажал деревья»

Размышления о моей работе: За кулисами аниме Такахаты

Два тома различных текстов, опубликованных Исао Такахатой с 1956 по 1999 год

Курс анимации 3: как создавать изображения

В соавторстве с Хаяо Миядзаки, издательство Bijutsu Shuppansha

Мир анимации

В соавторстве с Хаяо Миядзаки, издательство Shinchôsha

Исао Такахата: жизнь как творчество

Родившись в городе Исэ на юге Японии в 1935 году, еще ребенком Исао Такахата оказался под влиянием последствий Второй мировой войны, а еще – анимационных фильмов Кэндзо Масаоки, основателя студии, впоследствии ставшей Tōei Animation. Позднее, будучи студентом в Токио, он открыл для себя «Короля и птицу» – фильм Поля Гримо, снятый по сценарию Жака Превера по мотивам «Пастушки и трубочиста» Ганса Христиана Андерсена; эта картина впоследствии станет для него большим источником вдохновения. В 1959 году он стал работать в компании Tōei Animation, а через несколько лет познакомился с Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки, вместе с которыми основал студию Ghibli.

© TMS All rights Reserved

В начале было...

Даже если Исао Такахата и говорит, что у него было обычное детство, а ранняя профессиональная жизнь режиссера прошла без каких-либо значимых событий, именно в годы, предшествовавшие созданию фильма «Принц севера», произошли те культурные мероприятия и встречи с людьми, которые и определили всю его дальнейшую жизнь.

«С самого детства у меня была обычная, в какой-то степени даже банальная жизнь, проведенная на северо-западе Японии, в небольшом городке», – так Исао Такахата описывал свою жизнь в интервью *Libération* в 2014 году. Исао Такахата родился 29 октября 1935 года в городе Удзиямада (ныне Исэ) и был младшим из семи детей. Его отец, Асаджиро Такахата, был директором средней школы и вскоре был переведен в Окаяму, где после войны стал отвечать за образование во всем регионе. Именно в Окаяме Исао Такахата открыл для себя кино и в частности анимацию. Но там же 9-летний ребенок пережил самую большую травму: бомбардировку города американской авиацией в июне 1945 года. «Я понял, что оказался в каком-то пылающем аду вместе со своей старшей сестрой. Мы были отрезаны от людей, долгое время скитались без семьи и были спасены только благодаря providению». Такой личный опыт побудил его адаптировать рассказ 1967 года «Могила светлячков» для сценария своего самого известного фильма. Для него и его сестры эта история закончилась хорошо: после нескольких часов скитаний дети нашли остальных членов семьи целыми и невредимыми в бомбоубежище.

Начало дружбы в Tōei

В 1954 году, окончив среднюю школу, Исао Такахата переехал в столицу, чтобы продолжить обучение. Он поступил в Токийский университет на отделение изобразительного искусства и открыл для себя французскую культуру и литературу, в том числе анимационный фильм Поля Гримо и Жака Превера «Пастушка и трубочист», вышедший в 1953 году. В 1956 году он решил поменять курс и уйти с изобразительного искусства на отделение французской литературы. И все же, даже несмотря на смену направления, окончив учебу, Исао Такахата твердо решил: он будет режиссером-мультипликатором, будет писать сценарии к анимационным фильмам и режиссировать их. Друг посоветовал ему сделать тестовое задание в Tōei Dōga. Через месяц после окончания учебы, в апреле 1959 года, он начал работу в студии. С тех пор, за исключением лишь нескольких редких раскадровок, он больше не использовал свои навыки рисования профессионально. Начав как ассистент режиссера и продюсер полнометражных и короткометражных фильмов, позднее Такахата берется за режиссуру некоторых эпизодов первого анимационного сериала, созданного компанией Tōei Dōga для показа на телевидении, «Кэн – мальчик-волк», под руководством Ясуо Оцуки, которого он позже привлечет для работы над «Принцем севера», «Пандой большой и маленькой» и «Хулиганкой Тиэ». Там же, в Tōei, точнее, в профсоюзном отделе, он знакомится с молодым аниматором Хаяо Миядзаки, с которым ему предстояло работать над созданием фильма «Принц севера», – это скрепило их дружбу и профессиональное сотрудничество, длившиеся более пятидесяти лет. В этой же студии он встретился и с молодым журналистом Тосио Судзуки. Так собрались воедино будущие создатели студии Ghibli.

«Легенда о белой змее» © 1958, Toei Company Ltd. Все права защищены.

Черепашки-ниндзя © Fred Wolf Films. Все права защищены.

Tôei Animation как неотделимая часть

После окончания университета Исао Такахата сразу же стал работать в Tôei Dôga, переименованную в Tôei Animation в 1998 году. Анимационная студия первоначально называлась Nihon Dôga Eiga («Японские анимационные фильмы») и была основана в 1948 году двумя аниматорами, Кэндзо Масаокой и Дзэндзиро Ямамото. Оба они активно работали в мире анимации с 1930-х годов, создав множество мультфильмов, о которых у тогда еще юного Исао Такахаты останутся приятные воспоминания. Купленная в 1956 году одной из главных японских компаний по производству и распространению фильмов Tôei Company, студия за десятилетия стала гигантом анимации, как для больших экранов, так и для телевидения. Среди наиболее известных работ Tôei Animation «Голдорак», «Ван-Пис», «Дигимон», «Драконий жемчуг» и его сиквелы, «Рыцари Зодиака»... К моменту прихода Исао Такахаты в студию Tôei Animation только что выпустила свой первый полнометражный фильм «Легенда о белой змее» в 1958 году. Именно эта похожая на диснеевскую адаптация китайской легенды подтолкнула Хаяо Миядзаки к желанию создавать анимацию и открыла для студии двери на международный рынок, выйдя в 1961 году в США, несмотря на свой небольшой успех. С тех пор Tôei Animation разрабатывала как собственные проекты (телесериалы, фильмы, адаптации видеоигр), так и фильмы по заказу анимационных студий в США (несколько мультфильмов Marvel, включая «Люди Икс: Прайд Людей Икс» и первый сериал «Черепашки-мутанты-ниндзя»), Франции («Леди Баг и Супер-кот») и Японии – сейчас студия является ключевым игроком в японской анимации. Ее работы послужили своеобразной школой и обязательным пунктом обучения для многих японских аниматоров и режиссеров, которые впоследствии основали свои собственные анимационные студии. Среди них Хидео Фурусавы (Dôga Kôbô), Осаму Тэдзука (Mushi Production), Дайкитиро Кусубэ (A Production, ставшая Shin-Ei Animation) и Тору Хара (позднее основавший Torcraft).

Леди Баг и Супер-кот ©2017 ZAGTOON / METHOD / TOEI ANIMATION / SAMG / SK BROADBAND / AB / DE AGOSTINI EDITOR S.P.A. Все права защищены

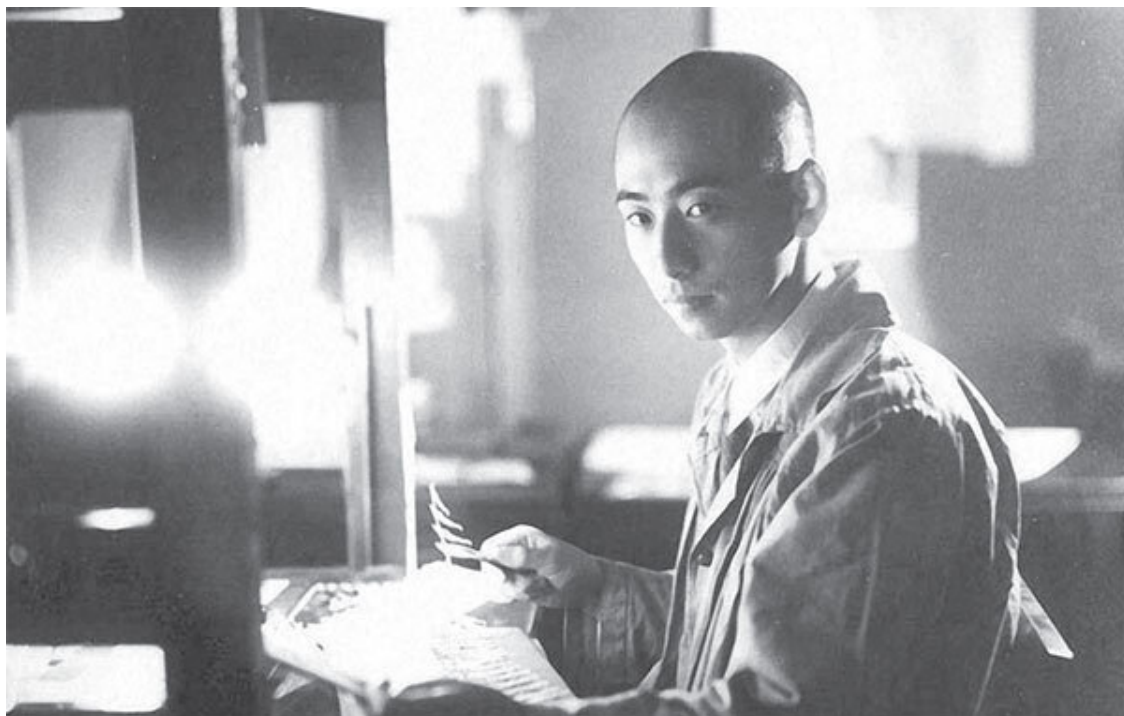

Кэндзо Масаока, японский Уолт Дисней

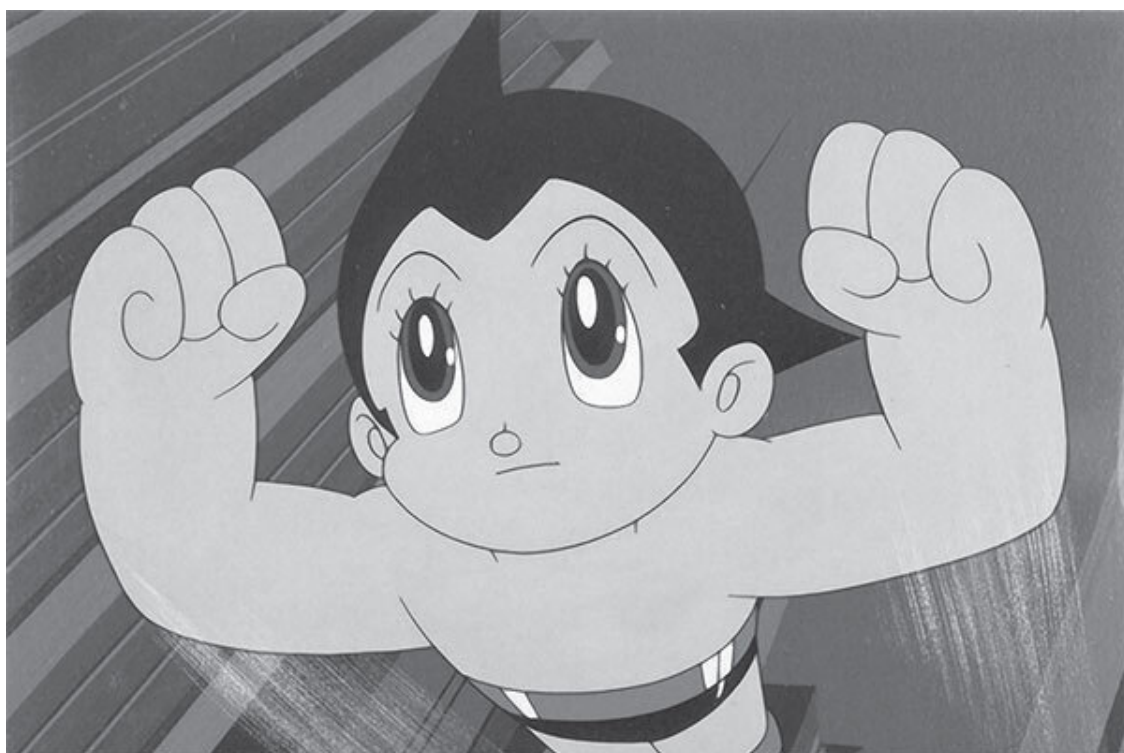
Первым анимационным фильмом, который посмотрел Исао Такахата в 1943 году, стал «Паук и тюльпан» Кэндзо Масаоки. Будучи одним из первых аниматоров в истории Японии, последний произвел революцию в этой области. Он родился в семье среднего класса в Осаке в 1898 году и, прежде чем начать работать в анимации в 1932 году, изучал искусство, включая западную и японскую живопись. Масаока известен тем, что первым из японцев стал использовать целлулоид для своих анимационных фильмов и даже добавил в них звук. Эти короткометражные фильмы постепенно настолько увлекли молодого Исао Такахату, что в итоге он посмотрел их все. Как и сам Такахата, Кэндзо Масаока не ограничивал свои короткометражные фильмы лишь детской аудиторией. Его первый фильм в двух частях («В мире власти и женщин») рассказывает историю отца семейства, изменяющего своей жене с машинисткой и выдающего эту тайну во сне, а его жена приходит к нему в офис, чтобы застать его с любовницей. Еще одна нить, соединяющая интересы этих двух людей, – японская легенда «Сказка о резчике бамбука», которая стала вдохновением для них обоих. В 1933 году Кэндзо Масаока снял фильм «Принцесса Кагуя», а в 2013 году Исао Такахата экранизировал эту же легенду под названием «Сказание о принцессе Кагуе». После Второй мировой войны Масаока основал студию Nihon Dôga Eiga, которая впоследствии стала Tôei Animation. Но в 1950 году, после снятых 25 короткометражных фильмов, он был вынужден уйти: зрение ухудшилось настолько, что продолжать работу было бесполезно. Режиссер занялся преподаванием и созданием комиксов и умер в 1998 году в Токио.

«В мире власти и женщин», 1933 © D.R.

Кензо Масаока © D.R.

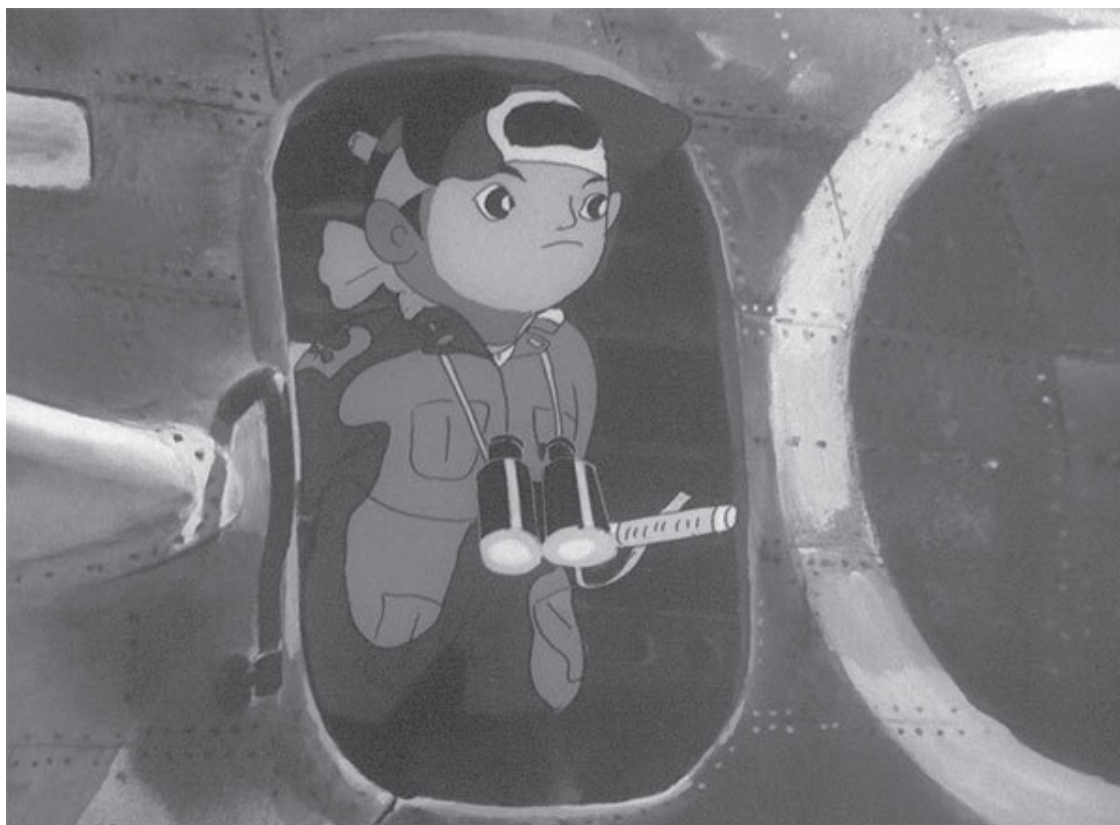

Астробой © 1963 TEZUKA Osamu / Mushi Production

Зарождение японской анимации

Хотя некоторые считают началом японской анимации «Астробоя» 1963 года или «Легенду о белой змее» 1958 года, ее история в Японии уходит корнями гораздо глубже.

Не возвращаясь, подобно Исао Такахате, к эмакимоно, свиткам, сочетающим рисунки и каллиграфию японского Средневековья, Япония открыла для себя технику анимации, связанную с кино, более или менее одновременно со всем остальным миром. Однако в то время как в других, соседних странах, таких как Китай и Корея, в начале XX века уже можно было наблюдать активное развитие анимации, а французские и американские фильмы пользовались успехом у японской публики, только в январе 1917 года в Японии был снят первый короткометражный фильм – «Рассказ о привратнике Мукудзо Имокаве», автором которого стал мультипликатор Отен Симокава. С этого момента и до конца 1920-х годов японские анимационные короткометражки нашли свою аудиторию, тогда в основном взрослую. К сожалению, землетрясение в Канто в 1923 году, разрушившее большую часть главного острова Японии, уничтожило и большинство снятых в то время фильмов. Производство переместилось в Кансай, а стиль изменили для подражания американским персонажам того времени (в частности, Бетти Буп). Затем, с началом различных войн в регионе с участием Японии (вторжение в Маньчжурию и Корею, война с Китаем, а затем Вторая мировая война), анимация стала инструментом пропаганды: первый среднеметражный фильм «Момотаро и его морские орлы» (40 минут) вышел в 1943 году, а первый полнометражный фильм «Момотаро – божественный моряк» (74 минуты) – в 1945 году.

Момотаро, 1943–1945 © Shochiku Co., Ltd.

Кэн — мальчик-волк, 1963 год

После войны производство замедлилось, но когда Исао Такахата вернулся в Tōei Animation в конце 1950-х годов, оно снова пошло в гору. Выход в 1958 году первого цветного художественного фильма «Легенда о белой змее» совпал со стремлением конкурировать с американскими студиями и производить фильмы, которые, как и фильмы Уолта Диснея, будут смотреть в Японии и других странах мира. Когда Исао Такахата предпринял свои первые шаги в качестве режиссера в ноябре 1963 года с «Кэном – мальчиком-волком», сериал «Астробой», транслировавшийся в начале того же года на канале Fuji TV, поспособствовал тому, что японская анимация обрела собственную индивидуальность, которая пришла на смену простому копированию американской продукции. И все это до того, как «Принц севера», полнометражный фильм, снятый компанией Tōei Animation и нарушивший действующие до сих пор правила, был полностью завершен. Кто стал режиссером? Некий Исао Такахата.

Окаяма, город детства

Родившись в Исэ, Исао Такахата практически сразу переехал в Окаяму из-за работы своего отца. Именно в этом городе он прожил все свои школьные годы до поступления в университет, и именно здесь 29 июня 1945 года случилась повлиявшая на его творчество бомбардировка американцами. Этот городок и его контраст с Токио, где он жил начиная с 1954 года, вдохновили его на многие работы. Окаяма, расположенная на берегу Внутреннего Японского моря и у подножия гор, считается сельскохозяйственным регионом, который был одним из самых быстрорастущих городов в эпоху Мэйдзи (т. е. во время правления императора Муцухито) благодаря появлению первых железнодорожных линий. Он также стал координационным центром для развития системы образования во всей Западной Японии. Во время Второй мировой войны здесь располагался лагерь японской армии, а налет 29 июня 1945 года привел к смерти 1700 жителей; почти весь город был уничтожен из-за пожаров. После войны Окаяма подверглась масштабной урбанизации благодаря экономическому буму в Японии в 1960 году. Будь то движение в сторону урбанизации (осуждаемое в «Помпоко») или контраст между городской жизнью и жизнью в деревне (показанный в том числе в «Еще вчера»), детство Исао Такахаты в Окаяме проходит нитью сквозь все его фильмы.

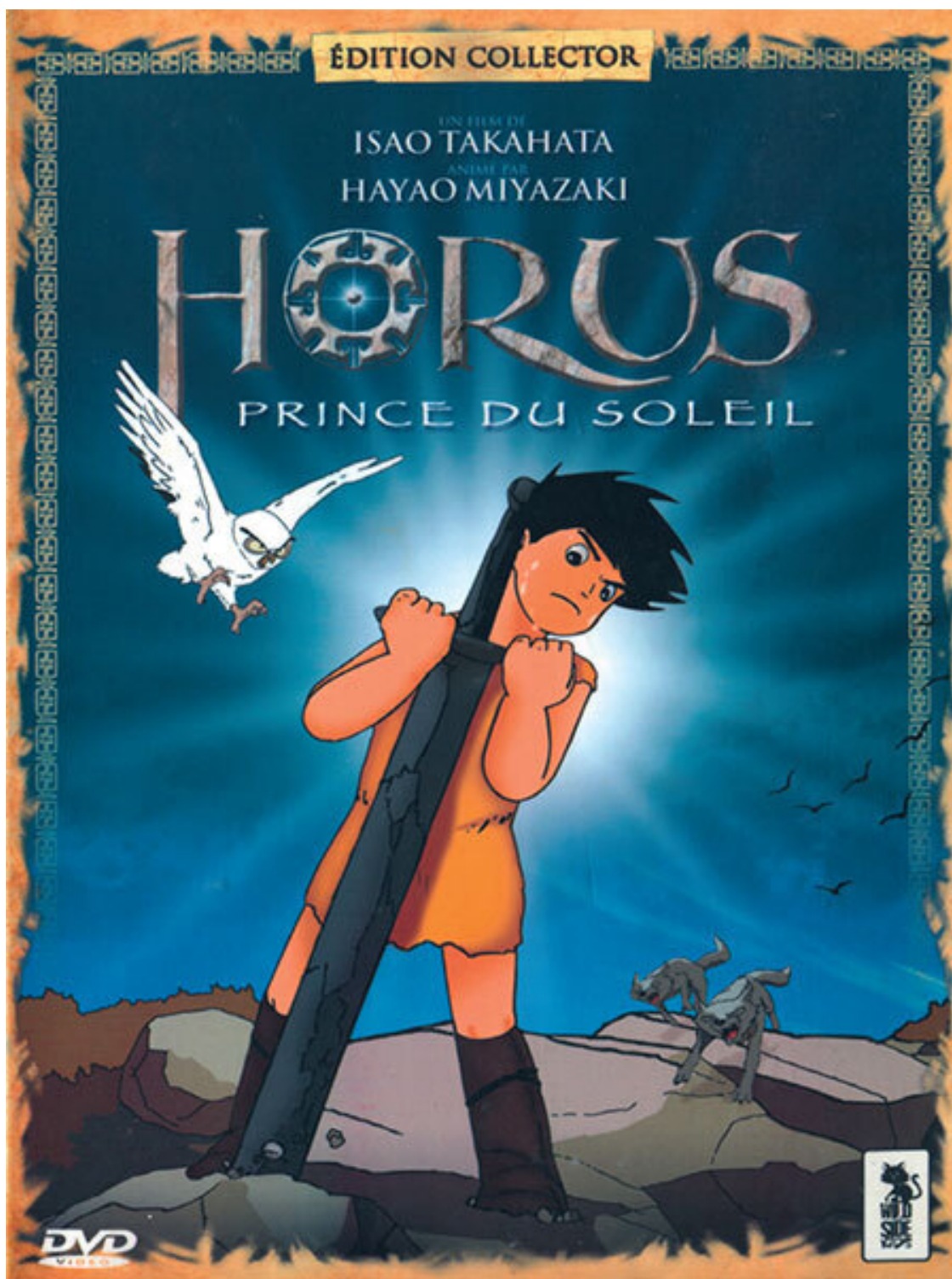
Вид на замок Окаяма © D.R.

Принц севера

Фильм, заложивший основы более чем одной будущей работы, «Принц севера», если взглянуть на него из 2019 года, страдает от многих недостатков. Однако для любителей японской анимации, да и анимации в целом, это настоящая жемчужина, которую не устаешь открывать для себя заново.

Первый полнометражный фильм Исао Такахаты «Принц севера» является также первым японским анимационным фильмом современной эпохи, с более взрослым тоном и эмоциями, нежели традиционные детские сказки или истории, которым отдавали предпочтение до этого. Но это прежде всего первое сотрудничество Исао Такахаты и молодого мультипликатора из Тōei, в тот момент еще никому не известного Хаяо Миядзаки. Если бы не «Принц севера», студии Ghibli и созданных ею фильмов просто не существовало бы! А сколько же стоил фильм? Чтобы рассуждать об этом объективно, мы должны переместиться в контекст того времени. Мы находимся в Японии 1968 года. Лидеры кассовых сборов – американские анимационные фильмы производства Disney, основанные на традиционных европейских сказках или детских историях, всегда с милыми зверушками и линейным сценарием, события которого юные зрители могут понять и соотнести с собой. Более того, японский архипелаг использовался Соединенными Штатами как тыловая база в войне против Вьетнама, что совсем не понравилось многим японцам-пацифистам, включая и Исао Такахату. Когда компания Tōei Animation решила запустить в производство «Принца севера», продюсеры попросили использовать ходы Disney и адаптировать их для японской публики. Режиссерская команда была довольно молодой (Исао Такахате на момент выхода фильма было всего 33 года). Будучи политически активными молодыми людьми, они хотели донести свои собственные идеи сквозь призму этого фильма.

Французское DVD-издание © 1968, Toei Company Ltd. Все права защищены.

Свержение диснеевской модели анимации

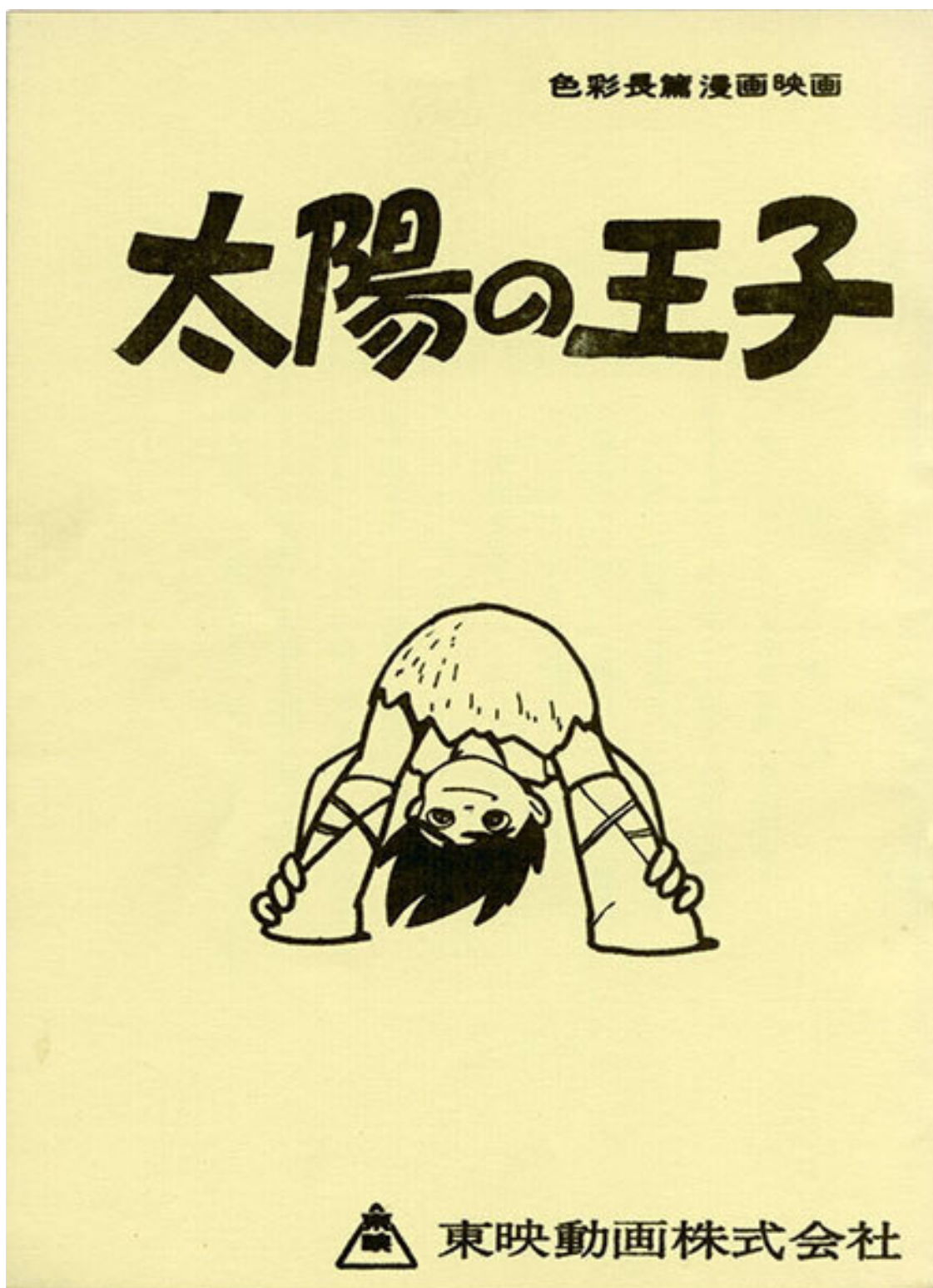
Такие требования трудно совместить, и производство «Принца севера» проходит достаточно хаотично, что накладывает свой отпечаток на экранную версию, – например, учитывая сокращение сценария, которое делает концовку скомканной. Но Исао Такахата использует эти ограничения для того, чтобы по-своему повлиять на смысл фильма. Так, образы живот-

ных не всегда соответствуют тому поведению, которое можно было бы ожидать от них в классическом мультфильме. Если Коро, медведь-компаньон Хольса, идеально вписывается в эту концепцию, то с двумя спутниками Хильды, белкой Тиро и совой Тото, дело обстоит иначе. Они больше соответствуют характерным чертам личности Хильды. Добрая белка показывает свою готовность вернуться в мир людей; злая сова олицетворяет власть зла и власть над ней ее настоящего хозяина, Грюнвальда. Более того, сама Хильда – самый сложный персонаж в фильме. Хольс, главный герой, – идеальное воплощение храброго подростка, который, начав поиски, пройдет весь путь без раздумий, даже через «заколдованный лес». Грюнвальд, повелитель снега и холода, – архетипичный мультяшный злодей без какой-либо реальной мотивации действий. И почти все персонажи соответствуют своим изначальным ролям в этой истории. Кроме Хильды. Благодаря своей неоднозначности она быстро становится эмоциональной основой мультфильма. Неспособная априори выразить свои чувства, героиня колеблется между противоречащими друг другу советами двух ее питомцев, что делает шпионку Грюнвальда ключевым элементом для понимания фильма.

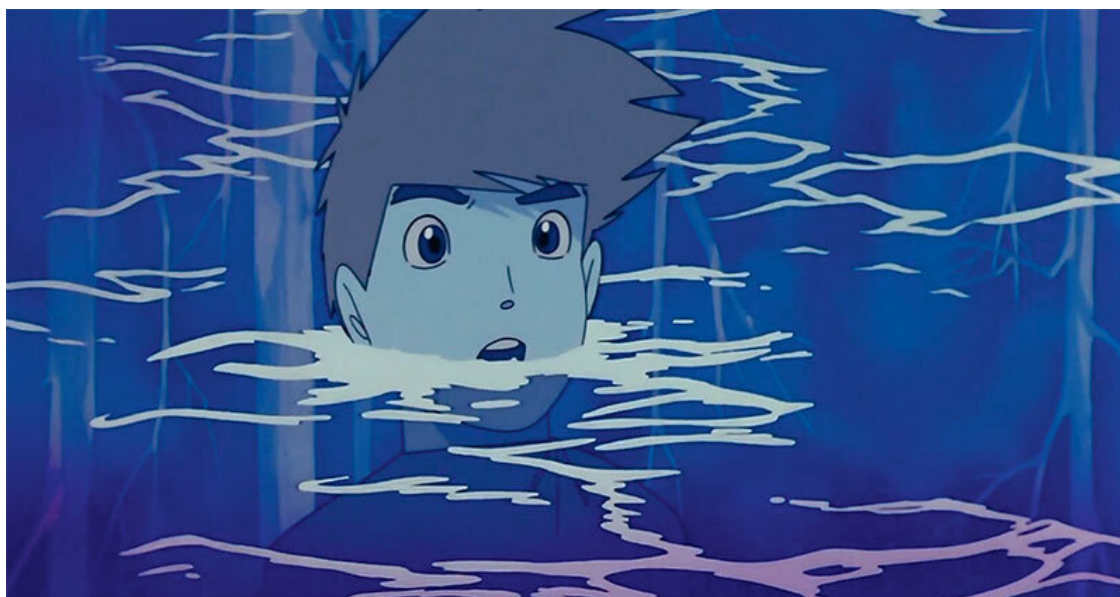
Множество отсылок на политическое послание

Если рассматривать эту историю в контексте 1968 года, то Хильда подобна Японии, вынужденной служить военным интересам США, несмотря на навязанный пацифизм. Сценарий пьесы, послужившей вдохновением для «Принца севера», взят из мифологии айнов – аборигенов, охотников и рыбаков, живших на севере Японии, на острове Хоккайдо, и ставших жертвами расизма, который все еще был ощутим на архипелаге в 1960-х годах. Tōei Animation тем не менее откажется от любого упоминания об айнах, поэтому сюжет будет разворачиваться во вселенной, смешивающей Северную Европу железного века, обычаи индейцев и отсылки к артуровскому циклу легенд. Начиная с Солнечного меча Хольса, ставшего каменным гигантом, подобно Экскалибуру. Отец Хольса был таким же грозным, как Утер Пендрагон, отец Артура: именно его раскаяние приведет сына ко всем приключениям фильма. И разве связь между Грюнвальдом и Хильдой не является полной противоположностью связи между Моргаузой и ее сыном Мордредом? В целом, далеко не простой детский мультфильм, как изначально предполагала Tōei Animation, «Принц севера» показывает нам изобилие различных отсылок.

Оригинальная обложка сценария

Нарушение кодов анимации

В визуальном плане мультфильм тоже отходит от привычного построения анимационного проекта. Исао Такахата идет на риск, нарушая условности того времени. Таким образом, его герои не обязательно находятся в центре экрана, даже если они в самом центре действия. Они двигаются в кадре и выходят из него, как в реальной жизни или в фильмах Французской новой волны, в отличие от персонажей ситкомов, которые буквально прижаты камерой. Некоторые сцены сильно устарели (например, нападение снежного волка), а другие выглядят так, будто они взяты из психоделического рок-клипа. С другой стороны, по сравнению с последующими художественными фильмами Исао Такахаты, этот фильм отличается отсутствием юмора. За исключением двух-трех шалостей Коро и деревенских детей, «Принц севера» задуман как серьезный мультфильм от начала и до конца, как эпическая сага, рассказываемая на поминках, чтобы почтить память легендарных деяний предков. Самые маленькие увидят в нем классическую сказку о превращениях. Более информированные зрители смогут оценить подтекст, либо относящийся к показанному периоду, либо рассматривающий проблемы современной эпохи с точки зрения их собственных политических или экологических взглядов. Или же просто оценить его как важную страницу в истории анимации.

Для какой публики?

Если очень устаревший рисунок может заставить вас подумать о том, что этот мультфильм для самых маленьких, то все совсем не так. Вдохновленный легендами айнов, смешанными со скандинавскими сагами и легендами Круглого стола, этот фильм – эпическая история об избранном подростке, сражающемся с силами зла. На его пути встречается смерть, так что фильм лучше оставить для детей чуть постарше – **от 10 лет.**

КОРОТКО О ФИЛЬМЕ

Оригинальное название: Taiyô no ôji: Horusu no daibôken (##### ###
####)

Выход в Японии: 21 июля 1968 года

Продолжительность: 82 мин.

Производственная компания: Tôei Animation

Режиссер: Исао Такахата

Автор сценария: Кадзуо Фукадзава, по мотивам собственной кукольной пьесы

Художественный руководитель: Матадзи Урата

Режиссер анимации: Ясуо Оцука

Художник-сценограф: Хаяо Миядзаки

Музыка: Митио Мамия

Исполнительный продюсер: Хироси Окава

Панда большая и маленькая

Объединенные в один фильм во французской версии, «Панда большая и маленькая» и «Панда большая и маленькая: Дождливый день в цирке» – второй большой совместный проект Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки. В этих среднеметражных фильмах для детей уже очерчены темы, которые два мультипликатора будут обсуждать вместе или по отдельности на протяжении всей своей карьеры.

Спустя четыре года после выхода фильма «Принц севера» Исао Такахата и Хаяо Миядзаки вновь объединяются для работы над новым полнометражным фильмом. Вернее, над двумя среднеметражными – «Панда большая и маленькая» (вышел в декабре 1972 года в Японии) и «Панда большая и маленькая: Дождливый день в цирке» (выпущен в марте 1973 г.), которые будут объединены в один фильм, когда выйдут на экраны во Франции в 2009 году. На этот раз сотрудничество более тесное: Хаяо Миядзаки придумывает персонажей и пишет историю, а Исао Такахата режиссирует. Обе работы были созданы менее чем за год – в результате получился фильм для самых маленьких – оба художника, в то время отцы маленьких детей, хотели сводить свои семьи в кино. История очень проста: маленькую девочку, оставшуюся дома одну, усыновляют говорящий отец-панда и его сын. Каждый фильм разделен на три части: комическая фаза, устанавливающая границы места действия (в первой части панда и его сын обнаруживают дом, во второй сотрудники цирка ищут пропавшего тигра, из-за чего героев принимают за воров), часть, больше относящаяся к повседневной жизни (Мимико в школе с маленькой пандой, Мимико обнаруживает цирк, откуда и пришел тигр), и часть, сосредоточенная на эпическом спасении (помощь тонущему панде-сыну, предотвращение наводнения и гибели животных цирка). Стиль рисунков упрощен как по финансовым соображениям, так и для того, чтобы привлечь больше молодой аудитории: так, пейзажи – это всего лишь несколько мазков кисти, которые обозначают поля и небо вдаль; у большинства персонажей простые черты лица с простой мимикой, но четко узнаваемыми движениями, такими как стояние Мимико на голове, когда она счастлива. В отличие от «Принца севера», «Панда большая и маленькая» не сильно устарела визуально и по-прежнему выгодно смотрится на фоне многих современных детских мультфильмов.

Итальянская видеоверсия

Большая панда и маленькая панда: Дождливый день в цирке, 1973, промо-постер © TMS
Все права защищены

Основы будущей карьеры

Помимо своей простоты, оба этих средних по продолжительности фильма заложили основу для будущей карьеры обоих аниматоров и для стиля Ghibli. Поклонники Миядзаки найдут в папе-панде прототип Тоторо, вплоть до его образа жизни и манеры поведения. Некоторые кадры наводнения в фильме «Рыбка Поньо на утесе» кажутся очень похожими на затопленный дом Мимико. Последняя, которая предоставлена сама себе, – прототип хулиганки Тиэ. Разница лишь в том, что взрослые в деревне (лавочники, полицейские и т. д.) гораздо более доброжелательны, чем окружение Тиэ, и всегда готовы помочь девочке. Даже в фантастическом контексте, где говорящая панда, курящая трубку и едущая на поезде на работу вечером и утром, никого не шокирует, акцент делается на мелочах повседневной жизни: приготовлении карри в школе или организации домашнего быта после того, как у Мимико появился отец. Визуально, подчеркнута важные объекты и центральные персонажи гораздо более детализированы, чем фон. Несмотря на то что фантастическое очевидно присутствует, как это будет позже в «Сказании о принцессе Кагуэ», «Помпоко» или даже «Наших соседях Ямада», оно интегрировано в повседневную жизнь и превалирует над ней. Цель не в том, чтобы просто создать говорящих животных, а в том, чтобы увидеть, как они взаимодействуют и интегрируются в повседневную жизнь простой девочки Мимико, меняют свой размер или привычки питания. И все это в гораздо более радостной и легкомысленной вселенной, чем в поздних работах Исао Такахаты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.