

Татьяна Богатырёва

КИНЕМАТОГРАФ

АЗИИ: Китай, Япония
и Южная Корея

日本

中国

대한민국

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2023

УДК 791(5)
ББК 85.374(3)
Б73

Богатырёва, Татьяна Андреевна.
Б73 Кинематограф Азии: Китай, Япония и Южная Корея /
Татьяна Богатырёва. — Москва : Эксмо, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-04-122589-6

Кинематограф Азии — невероятный и самобытный мир. Фильмы Японии, Китая и Южной Кореи разительно отличаются от голливудского или русского кино. В Азии совершенно другая школа, другой киноязык, другая философия. От этого и кино другое. Но как формировались восточные киношколы? Какие режиссеры изменили историю кинематографа? И с каких фильмов начать знакомство с загадочным миром азиатского кино?

Эта книга расскажет о том, как зарождалось кино Китая, Южной Кореи и Японии — от первых фильмов до наших дней. Какие фильмы стали шедеврами, а какие режиссеры — легендами.

Пусть кино появилось в Европе, но в Азии оно переродилось!

УДК 791(5)
ББК 85.374(3)

ISBN 978-5-04-122589-6

© Татьяна Богатырёва, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Содержание

Предисловие 14

Кинематограф Японии

ХОРРОРЫ 17

Тревожные звонки: изменение понятия «фильм ужасов» 17

«Звонок» (1998), режиссер Хидэо Наката 19

«Темные воды» (2001), режиссер Хидэо Наката 24

«Проклятие» (2002), режиссер Такаси Симидзу 26

«Страшная воля богов» (2014), режиссер Такаси Миикэ 31

ДРАМЫ 35

«История Хатики» (1987), режиссер Сэйдзиро Кояма 35

«Магазинные воришки» (2018), режиссер Хирокадзу Корээда ... 37

Экранизации Харуки Мураками 38

«Норвежский лес» (2010), режиссер Чан Ань Хунг 39

«Пылающий» (2018), режиссер Ли Чхан-дон 40

«Сядь за руль моей машины» (2021), режиссер
Рюсукэ Хамагути 41

ФИЛЬМЫ ТАКЕШИ КИТАНО 45

Трилогия «Беспредел» 48

Трилогия о самом себе 50

ФАНТАСТИКА 54

«Королевская битва» (2000), режиссер Киндзи Фукасаку 54

ФИЛЬМЫ О ЯПОНИИ С МИРОВЫМИ ЗВЕЗДАМИ 61

«Васаби» (2001), Франция, режиссер Жерар Кравчик 62

«Последний самурай» (2003), США, режиссер Эдвард Цвик ... 63

«47 ронинов» (2013), США, режиссер Карл Ринш 65

«Трудности перевода» (2003), США, режиссер София Коппола	66
«Остров собак» (2018), США, Япония, Великобритания, Германия, режиссер Уэс Андерсон	68
СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ ХАЯО МИЯДЗАКИ	71
Хаяо-мифотворец	75
Миядзаки и Росси	79
Миядзаки в XXI веке	81
Как вы будете жить?	83
САМУРАЙСКОЕ КИНО	86
Ёдзи Ямада и его фильмы	86
«Самурайская трилогия»: маленькие люди с большими сердцами	89
«Сумрачный самурай»	91
«Скрытый меч»	92
«Любовь и честь»	93

Кинематограф Китая

АРТ-ХАУС, ДРАМЫ	107
Живой классик Вонг Кар-Вай: от арт-хауса к коммерческому успеху	107
Трилогия о Гонконге	
Дикая дни (1990), режиссер Вонг Кар-Вай	110
«Любовное настроение» (2000), режиссер Вонг Кар-Вай ...	112
«2046» (2004), режиссер Вонг Кар-Вай	114
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА	115
«Великий мастер» (2013), режиссер Вонг Кар-Вай	115
Сериалы Вонга Кар-Вая	117
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА	121
Трилогия «Выборы» (2005, 2006, 2023), режиссер Джонни То ...	121
«Выборы» и «Выборы 2»	123

ИСТОРИИ МУЛАН	126
«Мулан» (1998), режиссеры Тони Бэнкрофт, Барри Кук	130
Мулан (2009), режиссеры Джингл Ма, Дун Вэй	133
2020-й — год пяти «Мулан»	
«Мулан» (2020), режиссер Ники Каро	134
«Мулан» (2020), режиссер Линь И	136
«Несравненная Мулан» (2020), режиссер Чэнь Чэн	137
«Мулан: Новая легенда» (2020), режиссер Лео Ляо	138
УСЯ: СУПЕРГЕРОИКА ПО-КИТАЙСКИ	141
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), режиссер Энг Ли	144
Герои и летающие кинжалы Чжана Имоу	
«Герой» (2002), режиссер Чжан Имоу	
Режиссер Чжан Имоу	150
«Дом летающих кинжалов» (2004), режиссер Чжан Имоу	152
КИТАЙСКАЯ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА	155
Лю Цысынъ	156
«Блуждающая земля» (2009), режиссер Франт Гво	158
КОМЕДИИ	162
Комедийный экшн Джеки Чана	
Трилогия «Доспехи бога» (1986, 1991, 2012), режиссер Джеки Чан	164
«Разборки в стиле кунг-фу» (2004), режиссер Стивен Чоу	167
Трилогия «Детектив из Чайнатауна» (2015, 2018, 2021), режиссер Чэнь Сынчэн	169
МЕЖДУ ТАЙВАНЕМ И ГОЛЛИВУДОМ: ЭНГ ЛИ	173
«Горбатая гора» (2005), режиссер Энг Ли	176
«Вожделение» (2007), режиссер Энг Ли	178
«Жизнь Пи» (2012), режиссер Энг Ли	180

Кинематограф Южной Кореи

ОТ ДРАМЫ – К ДОРАМЕ. ФЕНОМЕН КОРЕЙСКИХ СЕРИАЛОВ	190
«Игра в кальмара» (2021), режиссер Хван Дон Хёк	194
УЖАСЫ	206
«Поезд в Пусан» (2016), режиссер Ён Сан Хо	206
ТРИ КИТА КОРЕЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА: КИМ КИ ДУК, ПАК ЧХАН УК, ПОН ДЖУН ХО	
АРТХАУС, ДРАМА	214
Ким Ки Дук. Красота и уродство, шок и трепет	214
«Остров» (2000), режиссер Ким Ки Дук	218
«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003), режиссер Ким Ки Дук	220
«Самаритянка» (2004), режиссер Ким Ки Дук	223
«Пьета» (2012), режиссер Ким Ки Дук	224
«Растворяться» (2019), режиссер Ким Ки Дук	227
ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ, ДРАМА, КОМЕДИЯ	232
Пак Чхан Ук: он гений, и это нормально	232
Трилогия о мести: «Сочувствие господину Месть», «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть»	234
«Сочувствие господину Месть» (2002), режиссер Пак Чхан Ук	235
«Олдбой» (2003), режиссер Пак Чхан Ук	238
«Сочувствие госпоже Месть» (2005), режиссер Пак Чхан Ук	244
«Я киборг, но это нормально» (2006), режиссер Пак Чхан Ук	247
«Служанка» (2016), режиссер Пак Чхан Ук	250
«Решение уйти» (2022), режиссер Пак Чхан Ук	255

ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ДРАМА, ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР, ХОРРОР	259
Пон Джун Хо: лицо новейшего кино Южной Кореи	259
«Воспоминания об убийстве» (2003), режиссер Пон Джун Хо	263
«Вторжение динозавра» (2006), режиссер Пон Джун Хо	266
«Сквозь снег» (2013), режиссер Пон Джун Хо	271
«Окча» (2017), режиссер Пон Джун Хо	279
«Паразиты» (2019), режиссер Пон Джун Хо	283
РЕМЕЙКИ КОРЕЙСКИХ ФИЛЬМОВ	289
«Дом у озера» (2006), США, режиссер Алехандро Агрести – Домики у моря» (2000), режиссер Ли Хён Сын	289
«Дрянная девчонка» (2008), США, режиссер Янн Самуэль – «Дрянная девчонка» (2001), режиссер Квак Чэ Ён	291
«Зеркала» (2008), США, Румыния, Германия, Франция, режиссер Александр Ажа –«Зазеркалье» (2003), режиссер Ким Сон Хо	293
«Незваные» (2009), США, Канада, Германия, режиссеры Чарли и Томас Гарды – «История двух сестер» (2003), режиссер Ким Джи Ун	295
«Хороший доктор» (2017–н/в), США, шоуранер Дэвид Шор – «Хороший доктор» (2013), режиссеры Ким Мин Су и Ким Джин Су	297

Предисловие

Эта книга — своеобразный гид по новейшему кино трех азиатских стран: Японии, Китая и Южной Кореи. Подобно тому, как при помощи путеводителя можно самостоятельно выстраивать для себя свой личный, индивидуальный маршрут, эту книгу можно читать с любой главы, выбирая любую отправную точку.

Вас ждет путешествие по 83 фильмам. Место действия — такая близкая и одновременно далекая, экзотическая, загадочная Азия. Время действия — 1999–2023 годы.

Вместо спойлеров вас ждут неочевидные и удивительные факты о работе над тем или иным фильмом, о судьбах его создателей и даже о судьбах целых жанров. Это рассказ об очень сильных, талантливых и упорных людях — режиссерах, сценаристах, операторах, художниках и актерах, сама биография и творческий путь которых тянут на отдельное кино.

Этот «путеводитель» даст ответы, например, на такие вопросы: почему же героини практически всех японских ужастиков — длинноволосые мертвые девушки? Что скрывается за загадочным словом «дорама»? О чем рассказывает самая длинная в мире серия фильмов с одним и тем же героем и почему его можно назвать «азиатским Шуриком»? И все-таки за что же именно южнокорейские «Паразиты» получили четыре «Оскара» и 223 награды?

В каждой главе этого путешествия читателя ждет «бонус»: это и еще 157 фильмов-рекомендаций, и список книг Такэши Китано, изданных в России, и гид по творчеству Вонга Кар-

Вая, составленный в виде алфавита, и правила «Игры в кальмара», и полный список экранизаций легенды о Мулан — ведь на самом деле их аж 24! А также многое, многое другое.

Информацию, содержащуюся в этой книге, можно назвать уникальной. На русском языке она публикуется впервые.

Благодаря кинематографу у нас, зрителей, появляется возможность не только отвлечься и отдохнуть во время просмотра фильма — у нас также появляется возможность прожить тысячу разных жизней, погрузиться в совершенно разные профессии, примерить на себя образ жизни, коренным образом отличающийся от нашего, побывать в различных локациях и обстоятельствах.

Путешествие начинается! Пристегните ремни и приятного полета, пункт назначения — современное кино Азии.

кинематограф
Японии

日
本
映
画

В конце ноября 1896 года жители и гости столицы Японии могли увидеть подобие фильма — движущиеся фотографии — на кинетоскопе, изобретенном Томасом Эдисоном. Устройство позволяло видеть кадры через окуляр индивидуально, то есть в порядке очереди. В 1899-м на пленку был снят камерный спектакль двух актеров театра кабуки с поэтическим названием «Любование кленовыми листьями». В октябре 1903-го в Токио открылся первый кинотеатр Denkikan (в переводе — «электрическое здание»).

Тогда кинопоказы выглядели так: перед сеансом звучала живая музыка, зрителям кратко рассказывали, как устроен кинематограф, в зале гас свет, начинался немой фильм, сопровождающийся рассказом чтеца — бэнси. Они становились звездами рождающегося японского кинематографа: их имена указывали на афишах, с ними советовались сценаристы, придумывая сюжеты будущих фильмов. Один из первых известных и популярных бэнси — актер Сомей Сабуро. Читая текст к фильму, он мастерски менял голос и интонации, стремясь правдоподобно передать характеры всех героев. (Несмотря на то что первый звуковой фильм, «Соседка и жена» Кэндзи Хэйноске Госё, был снят в 1931 году, профессия бэнси существовала до начала 1940-х годов.)

Пионером национального кинематографа считается Сёдзо Макино, снявший в 1908 году художественный фильм «Сражение у храма Хоннодзи». Через год в Токио запустилась

日

первая киностудия, основанная и названная в собственную честь предпринимателем Ёсидзавой Сётэном, сделавшим состояние на продаже «волшебных фонарей».

本

Очевидное сильное влияние на кинематограф оказывал театр кабуки: заимствовались костюмы, декорации, развитие действия, манера актерской игры и традиционное исполнение женских персонажей мужчинами. Определились основные направления: дзидайгэки — экранизации театральных пьес исторического содержания и гэндайгэки — фильмы актуальной тематики. Отдельно оформился жанр кэнгэки — «фехтовальная пьеса», истории о самураях с обязательным финальным поединком на мечах.

В 1910-х годах режиссер и теоретик кино Норимаса Каэрияма провозгласил движение «за чистое кино», принципами которого декларировались новые средства выразительности и приемы ее передачи в кадре. Каэрияма предлагал использовать титры, снимать в реалистичной манере, привлекать на женские роли самих женщин. Именно в его фильмах «Сияние жизни» и «Дева Глубоких гор», вышедших в 1919 году, они наконец появились.

映

С приходом звука кинопроизводство стало совершенствоваться. По примеру Голливуда возникли продюсеры. Увеличились бюджеты на съемки. От снятого в 1932 году фильма «Родиться-то я родился...» режиссера Ясудзиро Одзу ведут отсчет наступления золотого века японского кино. Эта социальная сатира о жизни простых людей пользовалась большим успехом. Фильм заложил основы нового жанра — сёмингэки.

Также появившийся в 1930-е и освещающий социальные темы, жанр кэйко эйга фокусировался на критике военных идей. В противовес ему японские власти инициировали программу съемок пропагандистских фильмов, оправдывающих милитаристские настроения среди правящих кругов страны. С началом Японо-китайской войны в 1937 году выходит ряд духоподъемных патриотических фильмов в жанре бунку эйга.

画

Перед их показами в кинотеатрах транслировались специальные киноролики с лозунгами и призывами, оправдывающими территориально-захватнические действия в Китае. Кинематографистов обязали проходить аттестацию раз в два года — своеобразный тест на лояльность. А в 1940-м была введена предварительная цензура киносценариев.

Наиболее заметные киноработы того периода — документальная лента «Шанхай» (1938) режиссера Фумио Камэи о захвате города японскими войсками и художественный фильм «Война на море от Гавайев до Малайи» (1942) режиссера Кадзиро Ямамото с напоминающими документальные кадры спецэффектами сцен атаки Перл-Харбора.

С 1941 года были запрещены европейские (кроме производства Германии) и американские фильмы. После поражения во Второй мировой войне кинопроизводство, как и кинопоказы, перешло в ведение надзорных органов американских оккупационных властей.

Восстановление пострадавших от фашизма государств, развертывание программ разоружения, активизация международного антивоенного движения нашли отражение в общемировой культуре и, конечно, в кинематографе, утверждающем ценность человеческой жизни через идеи мира, свободы, равенства, справедливости.

Буквально за пять лет японское кинопроизводство «перестраивается» и радикально меняется. В начале 1950-х формируется «большая шестерка» игроков национального кинорынка — компании «Сётику», «Тохо», «Дайэй», «Никкацу», «Тоэй», «Синтохо». Появляется частный кинопрокат. Развиваются технологии. Драма «Расёмон», снятая режиссером Акирой Куросавой в 1950 году, получает множество наград, и главные — «Золотой лев» и «Оскар». В новом жанре — J-Horror — выходит фильм-дзидайгэки «Сказки туманной луны после дождя» (1953) режиссера Кэндзи Мидзогути. Возникает жанр