

УДК 130.2(521)

ББК 71.4(3)

Г47

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

*В оформлении издания использованы изображения,
предоставленные Shutterstock/ Fotodom*

Гильметдинова, Даниелла Олеговна.

Г47 Японские символы: путеводитель по аниме, манге и играм / Даниелла Гильметдинова. — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 192 с. — (Культурный разворот).

ISBN 978-5-17-162446-0

Задумывались ли вы о том, почему некоторые герои известных игр и аниме облачены в тасуки или повязаны белыми бинтами? Почему они носят маску, раскрашивают лица особым образом и выбирают одежду фиолетового цвета? Если да, то вы держите в руках нужную книгу! Перед вами не просто путеводитель по японским символам, но и наглядный пример того, как мастерски они могут отражаться в поп-культуре.

Автор с большим вниманием к деталям и уважением к японским традициям расскажет о самых ярких героях аниме «Клинок, рассекающий демонов», «Ван Пис», манги «Токийский мстители», игры «Геншин импакт» и других произведений.

Каждая страница этого сборника эссе наполнена открытиями, которые помогут вам увидеть любимые произведения под новым углом, глубже понять мотивы героев и насладиться богатством японской культуры.

УДК 130.2(521)

ББК 71.4(3)

© Гильметдинова Д.О., текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

ISBN 978-5-17-162446-0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Элементы одежды, аксессуары и артефакты	5
Тасуки	6
Сараси	15
Маски театра Но	19
Ханафуда	24
Хётан	29
Синтоистские символы и мифология	35
Симэнава и сидэ	36
Мико	42
Томоэ	52
Японские боги	57
Мифология и магия	69
Кицунэ	70
Они	81
Тэнгу	89
Цукумогами и хякки яко	98
Другие ёкаи	111
Хиганбана	130
Оммёдо	135
Символика цвета	145
Красный цвет	147
Белый цвет	150
Фиолетовый цвет	155
Разборы образов персонажей	159
Каэдэхара Кадзуха	160
Сангономия Кокоми	163
Камисато Аяка	167
Саю	173
Орнаменты на хаори и кимоно персонажей «Клинка, рассекающего демонов»	180
Орочимару	184
Заключение	189
Избранная библиография	190

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — сборник небольших эссе об узнаваемых элементах японской истории и культуры, которые мы часто встречаем в аниме, манге и играх, написанный человеком, который точно также, как и вы, увлекается японской поп-культурой.

Часто та или иная историческая и культурная отсылка появляется не просто в качестве приятной пасхалки, а для того, чтобы продвинуть сюжет, дополнить историю или подчеркнуть какие-то важные моменты биографии персонажа. Поэтому цель этой книги в том, чтобы помочь читателю ориентироваться в исторических личностях, элементах дизайна, повторяющихся символах, а также самостоятельно интерпретировать их, когда в следующий раз они встретятся ему на экране или на страницах манги.

Кроме того, в книге мы рассмотрим значимые аспекты синтоизма, японской мифологии, проанализируем некоторые элементы одежды и аксессуаров, а также уделим внимание символике цвета, и всё это — на примерах из аниме, манги и игр.

Надеюсь, в каждой главе вас будет ждать приятная радость узнавания!

ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЖДЫ, АКСЕССУАРЫ И АРТЕФАКТЫ

В этом разделе мы рассмотрим некоторые элементы дизайна одежды и аксессуаров персонажей, встречающиеся в аниме и манге в качестве отсылок к истории героя, либо в качестве тропа¹.

¹ Стереотипный персонаж, сюжетный ход, либо элемент дизайна. Тропы помогают зрителю быстрее погружаться в происходящее на экране, понимать мотивацию персонажей, предугадывать дальнейшие события. Иногда тропы деконструируются, то есть ожидания зрителя от использования автором того или иного тропа намеренно обманываются.

ТАСУКИ

В этой главе мы поговорим о лентах, которые вы замечали на совершенно разных персонажах: от крестьян до самураев. Зачем они нужны и почему так универсальны?

Тасуки (яп. 襷) — это тканевые (чаще всего хлопковые) ленты, пересекающиеся на спине и используемые для подвязывания рукавов кимоно. Их носили люди всевозможных профессий, предполагающих работу руками: от ремесленников до художников. В XVII веке, с разрастанием и развитием городов, тасуки стали использоваться повсеместно, так как у работающих людей не было возможности менять свои кимоно каждый день, в то время как заправить рукава — лучший и самый доступный способ сохранить их в относительной чистоте.

Самураи тоже носили тасуки в повседневной жизни, например, во время тренировок стрельбы из лука, чтобы рукава кимоно не мешали манёврам. Пожалуй, именно с самураями сегодня чаще всего ассоциируется ношение тасуки, так как их использовали актёры, игравшие самураев в театре Кабуки¹. Вернее, в качестве элемента костюма

¹ Один из основных традиционных японских театров, включающий в себя танцы, пение и само театральное представление. От другого известнейшего театра — театра Но, Кабуки отличался тем, что предназначался для более широкой аудитории, в то время как театр Но был ориентирован на аристократию, а также тем, что в театре Кабуки, в отличие от театра Но, не использовались маски.

Инструкция по повязыванию тасуки.

использовались **ниотасуки** (яп. 仁王禪) — гиперболизированная скрученная версия обычного тасуки и эта деталь ярче других отпечаталась в памяти людей. Театр вообще предполагает более утрированные образы, которые хорошо видны со сцены, однако в Кабуки есть отдельный стиль исполнения под названием **арагото** (яп. 荒事) с преувеличенно ярким гримом **кумадори** (яп. 隈取) и крупными элементами в одежде. Ниотасуки как раз относится к этому направлению. Гиперболизированный тасуки как бы подчёркивает силу и мощь воина, носящего его. Кстати, слово «ниотасуки» происходит от названия двух божеств **Нио** (яп. 仁王) — грозных хранителей Будды, обычно устанавливаемых на входе в японские храмы для защиты от злых духов. Ниотасуки, таким образом, как бы несёт отпечаток яростной мощи этих

божеств и передаёт её своему хозяину.

Также тасуки использовался в среде босодзоку. **Босодзоку** (яп. 暴走族) — это японская полукриминальная байкерская субкультура, появившаяся в 70-е годы прошлого века. У банд босодзоку была высокая степень организованности с униформой и членскими взносами, а некоторые выходцы из банд поднимались по иерархической лестнице преступного мира Японии и становились частью якудза. Считалось, что первые члены босодзоку были бывшими камикадзе, искавшими в мирной жизни острых ощущений. Костюмы членов босодзоку — **токкофуку** (яп. 特攻服) — действительно напоминали военную форму времён Второй мировой войны, а именно, форму камикадзе — это были комбинезоны с символикой банд, а также некоторые другие атрибуты вроде повязки на лоб **хатимаки**

Актер Накамура Утаэмон из пьесы «Ёсцунэ Сэнбон Дзакура», или «Ёсцунэ и тысяча вишнёвых деревьев». Утагава Күниёси, 1847 год, Мемориальный театральный музей Цубоути при Университете Васэда.

(яп. 鉢巻) и, конечно же, тасуки. При этом, ленты использовался, скорее, как декоративный элемент, так как функционального смысла в тасуки не было — рукава комбинезона или куртки в него заправить невозможно. Поэтому ношение тасуки имело скорее ритуальный характер, как способ показать свою решимость, например, перед масштабными драками.

Яркую демонстрацию этого элемента именно в кругах босодзоку мы можем наблюдать в манге и аниме «Токийские мстители». Главные герои, члены одной из группировок, иногда надевают тасуки поверх своей униформы. При этом, они используют эти ленты не для удобства, а как важный культурный атрибут, романтизирующий их образ в собственных глазах. В «Токийских мстителях» тасуки используется героя-

Сmamyu Huo.

© Picture Partners/Shutterstock.com

ми, как символ решимости сражаться до последнего в тех ситуациях, когда ставки особенно высоки, либо, когда происходящее имеет особый смысл для персонажей. При этом, стоит отметить, что тасуки надевают только капитаны и заместители капитанов отрядов внутри банды. Поэтому, в данном случае, можно считать повязанный поверх униформы тасуки — указанием на статус героя и его место в иерархии.

Персонажи аниме тоже находят тасуки практическое применение. Например, Тихиро из «Унесённых призраками» носит тасуки по прямому назначению — чтобы не мочить рукава кимоно, работая в бане.

Ниотасуки носят, например, персонажи Genshin Impact Аратаки Итто и Ёимия. Первый отличается своей дерзостью и взрывным хулиганским характером, а также выступает

© Picture Partners/Shutterstock.com

Тихиро носит тасуки, чтобы было удобно выполнять работу в бане. Кадр из аниме «Унесенные призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001 год, студия Ghibli.

предводителем собственной банды, что отсылает нас к культуре босодзоку. Кроме ниотасуки, у Итто также есть некоторые элементы красного кумадори на лице и теле. Кстати, такие же красные ли-

нии мы видим и у Джирайи¹ из аниме и манги «Наруто», чей образ практически це-

¹ Интересно, что волосы Джирайи также представляют собой элемент стиля арагото. Такой парик используется в танцевальных пьесах **сёсагото** (яп. 所作事).

Даниелла Гильметдинова

Японские символы: путеводитель по аниме, манге и играм

В образе Джирайчи множество самурайских элементов в стиле арагото. Кадр из аниме сериала «Наруто», 2002 год, студия Studio Pierrot.

ликом заимствует особенно-сти костюма самураев в стиле арагото.

Ниотасуки Ёимии подчёркивает её живость и весёлый нрав, а также огненную стихию. При этом, интересно,

что ниотасуки этой героини представляет собой просто аксессуар, так как от него в её наряде остался только большой бант на поясице, а вот свой правый рукав она подвязывает обычным

белым тасуки, так как в этом есть не только символическая, но практическая необходимость — она лучница и рукава могут сковывать её движения.

Ёимия из игры Genshin Impact, 2020 год, miHoYo Limited.

САРАСИ

В этой главе мы поговорим о таком элементе в дизайне персонажей, как бинты на животе или груди. Какое историческое значение они имеют и что хотят продемонстрировать авторы, включая эту деталь в облик своих героев?

Перед тем, как перейти к **сараси** (яп. 晒し), скажем пару слов о **харамаки** (яп. 腹巻). Харамаки — это часть самурайских доспехов, что-то вроде широкого пояса, закрывавшего живот и спину. Во времена Второй мировой войны более простая версия харамаки, уже далёкая от самурайских доспехов, использовалась солдатами в качестве амулета — они получали его от своих матерей, сестёр и жён. Магическими свойствами харамаки наделял ритуал, во время которого родственники солдата просили мимо-

продающих женщин оставить стежок на поясе. Такие харамаки назывались **сэннин-бари** (яп. 千人針) и использовались в качестве оберега от пуль. Сейчас харамаки — это просто традиционный декоративный элемент одежды, который также часто применяется в лечебных целях.

При чём же здесь бинты? Дело в том, что более простой и дешёвой заменой харамаки были обычные хлопковые бинты сараси, которыми можно было обвязать самое уязвимое место — живот. Конечно, это не обеспечивало полноценную защиту, но тем не менее,

Часть самурайского доспеха харамаки, конец XV — начало XVI века, Метрополитен-музей.

их использовали, чтобы поддерживать внутренние органы в случае глубоких ран. Со временем, бинты, обвязанные вокруг живота, начали ассоциироваться именно с самураями. Поэтому сейчас, если отбросить бытовые ситуации использования

бинтов, например, при беременности или для кроссдрессинга, сараси в поп-культурном представлении — это признак хулигана или воина. В Японии сараси — это своего рода троп — парень в расстёгнутой рубашке или самурай в распахнутом кимоно, из-под которых выглядывает забинтованный торс.

Однако тропы не рождаются просто так. Например, представители якудза и босозоку использовали эти бинты, как отличительный атрибут, заимствуя их у самураев. То есть, как и в случае с белыми лентами тасуки, ношение сараси подчёркивало их стойкость и силу.

Если мы говорим о женских персонажах, то они зачастую носят сараси на груди, заменяя им нижнее бельё. Эта деталь в данном случае выступает в качестве тропы. Сараси стирает гендерные условности, делая человека не мужчиной или женщиной, а воином, поэ-