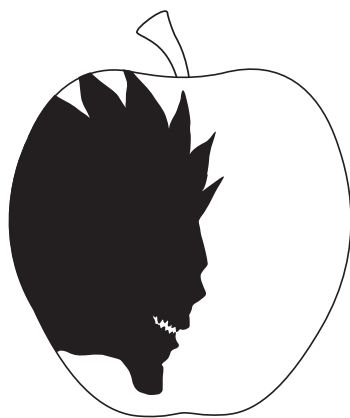

Кирилл Олешкевич

ФЕНОМЕН
DEATH NOTE

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО СМЫСЛАМ И ВЛИЯНИЮ АНИМЕ И МАНГИ
НА МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Содержание

Предисловие.....4

Глава I. Манга и аниме.....10

1.1. История развития манги и аниме11

1.2. Мировая индустрия манги и аниме22

1.3. Индустрия манги и аниме в России31

Глава II. Манга «Тетрадь смерти».....46

2.1. Авторы «Тетради смерти»49

2.2. «Пасхалки» и отсылки в «Тетради смерти»53

2.3. Характеристика главных героев «Тетради смерти»66

Глава III. Франшиза «Тетрадь смерти».....84

3.1. Аниме-сериал87

3.2. Фильмы103

3.3. Радиоспектакль120

3.4. Книги123

3.5. Компьютерные игры132

3.6. Мюзикл «Тетрадь смерти» выходит на сцену145

3.7. Кроссоверы и цитирование «Тетради смерти» в современной массовой культуре	170
3.8. Заключение	183

Интервью с Иваном Менцеллом (автор либретто мюзикла «Тетрадь смерти»)	186
---	-----

Интервью с Сергеем Куваевым (исполнитель роли Роджера Ирвинга в фильме «Тетрадь смерти: Зажги новый мир»	192
---	-----

Предисловие

Манга и аниме стали неотъемлемой частью молодежной культуры в России. Как правило, люди делятся на два противоборствующих лагеря: на тех, кто обожает мангу и аниме и поглощает тайтлы, — «отаку», и тех, кто категорически отрицает художественную ценность этих видов искусства. Но есть ряд произведений, влияние которых на мировую культуру нельзя отрицать. К ним можно отнести творения студии Ghibli — особенно работы режиссера Хаяо Миядзаки, популярные в России аниме-сериалы о подростке-ниндзя «Наруто» и о воительнице в матроске «Сейлор Мун», а также культовую мангу «Тетрадь смерти» — о ней и пойдет речь в этой книге.

Она стала феноменом, привлеком к себе миллионы поклонников по всему миру и породившим сотни отсылок в массовой культуре. «Тетрадь смерти» доказала, что искусно написанная манга может стать серьезным литературным произведением, не уступающим лучшим образцам мировой классики. А сериал по ее мотивам, кстати, министерство культуры Японии даже внесло в топ-10 самых популярных аниме.

Это произведение можно назвать уникальным еще и потому, что в нем найдутся не только современные герои, с которыми каждый может себя ассоциировать, но и отсылки к архетипам мировой культуры: искусно вплетенные аллегории, метафоры и «пасхалки», отсылающие к шедеврам искусства и религии. Один этот факт мог бы вознести мангу «Тетрадь смерти» к вершинам популярности, но давайте не будем спешить и обратим внимание на сюжет. В его основе лежит новая идея — размышление о том, можно ли, убивая опреде-

ленных людей, добиться тем самым блага для других. Авторы исследуют не только поведение и внутренний конфликт главного героя (убийцы, в руках которого оказывается мистический артефакт — тетрадь смерти, при помощи которого человек может лишить жизни любого, просто вписав на страницы имя жертвы), но и отношение общества к деяниям неизвестного преступника.

Гениальность и глубину «Тетради смерти» оценила не только армия читателей, но и продюсеры, создавшие десятки адаптаций для кино, телевидения и даже театра. Мы рассмотрим проекты, вдохновленные мангой и реализованные на момент написания книги.

Совершим же погружение в удивительный мир вселенной «Тетрадь смерти»! Это будет не сложно. Действие манги разворачивается в наши дни, и ее историю можно вписать в реальность любого современного города. А ее главными героями могут оказаться ваши соседи, друзья или... вы сами. Давайте прогуляемся по многоуровневому ландшафту культурного контекста, интерпретируя то многообразие загадок, отсылок и скрытых смыслов, которые заложили авторы в мангу.

Мы заглянем в гости к авторам произведения — Цугуми Обе и Такэси Обате. Хотя проверить это непросто. Цугуми Оба, словно главный герой своего произведения — детектив L, контактирует с внешним миром только с помощью интернета, предпочитая избегать личных встреч и интервью. Но мы всё равно кое-что узнаем о нем и познакомимся с ранними работами авторов и их текущими проектами.

Отдельно поговорим про сериал, который получил высочайшую оценку зрителей и породил отдельный культ. Не забудем отметить музыкальное сопровождение этого аниме: OST, опенинги и эндинги Хидэки Таниути и Ёсихисы Хирано стали неотъемлемой составляющей противостояния главных героев.

Кроме легендарного аниме-сериала, посмотрим кино-адаптации «Тетради смерти»: несколько полнометражных фильмов, сериалов и переосмысленный проект от Netflix.

Отдельно уделим внимание сценическому воплощению этого произведения. Мы окажемся на театральных подмостках, чтобы увидеть мюзикл «Тетрадь смерти» — кстати, успешный в Японии, Южной Корее и готовящийся к показу в России, Великобритании и США.

Моя задача как автора этой книги — познакомить вас не только с гениальным творением Цугуми Обы и Такэси Обаты, но и раскрыть мощнейший потенциал японского искусства, а именно манги и аниме. Из года в год популярность японских комиксов, кино и сериалов в России растёт, их индустрия развивается. Например, крупнейшие аниме- и гик-фестивали («Игромир», «ComicConRussia», «Hinode Power Japan», «Всемирский фестиваль японской анимации» и другие) посещают по 200 тысяч человек, а их онлайн-трансляции собирают у экранов более 5 миллионов зрителей. Открываются десятки магазинов, специализирующиеся на атрибутике манги и аниме, крупнейшие ритейлеры отмечают повышение спроса на дорогостоящие коллекционные предметы и издания. А в 2018 году даже начал вещание специализированный телеканал FAN (ВГТРК и Ростелеком), хотя ранее только «2x2» регулярно транслировал аниме-сериалы. В 2019 американский дистрибьютор Crunchyroll (крупнейший в мире стриминговый сервис для любителей аниме) открыл отделение в России¹.

Любовь к манге «Тетрадь Смерти» в России не утихает. В 2021 в Москве показали лицензионную концертную версию мюзикла по мотивам комикса при поддержке посольства Японии в рамках программы «Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов». Зрителей со сцены приветствовал советник посла Японии в России, а исполнители главных ролей оригинального японского мюзикла и автор-композитор прислали свои видеоприветствия. Вспомним и успешную коллаборацию «Тетради смерти» с российским производителем одежды «ТВОЕ». Это и многое другое подтверждает наш растущий интерес к японской культуре. Безусловно, 2022

¹ С 2022 года сервис недоступен в РФ. — Прим. ред.

год замедлил этот рост: у нас стало меньше фестивалей и проектов, связанных с аниме и мангой. Но среди молодежи спрос на японское искусство не снижается и порождает новые течения и фан-клубы.

История отношений между Россией и Японией насчитывает более 300 лет. Какие бы взлеты и падения ни переживали государства, между двумя странами всегда оставалась прочная связь — культурная. Она и является крепкой основой для дальнейшего развития российско-японских отношений. Приятно отмечать, что с каждым годом появляется все больше проектов, посвященных культуре «Страны восходящего солнца»: активно переводят литературные произведения, проводят фестивали, дискуссии, встречи, кинопоказы, концерты японской музыки и трансляцию спектаклей. Все это позволяет надеяться на потепление в отношениях между Японией и Россией.

Глава 1.

Манга
и аниме

I.I. История развития манги и аниме

Манга и аниме — две неразрывно связанные формы японского искусства, за последние десятилетия ставшие глобальными культурными феноменами. История их развития богата и разнообразна, она охватывает несколько веков и множество этапов культурной эволюции: манга, представляющая собой японские комиксы, и аниме, анимационные фильмы и сериалы, прошли долгий путь от своих корней в традиционном японском искусстве до современных мультимедийных гигантов, влияющих на поп-культурный мир.

«Манга» — японское слово, обозначающее комиксы или графические новеллы. Это неотъемлемая часть японской культуры, завоевавшая международное признание и сердца миллионов читателей по всему миру. История манги охватывает несколько веков и включает множество этапов изменений, которые сделали ее такой, какой мы знаем ее сегодня.

Чтобы понять, откуда манга берет начало и как выглядели ее истоки, нужно обратиться к древней японской литературе. К ранним примерам этой формы искусства и предшественникам манги относят эмакимоно, или «разрисованный свиток», где сочетаются каллиграфия и иллюстрации, «Тёдзюгига»

(карикатуры на птиц и зверей), созданный в XII веке. Автор этих свитков изобразил животных в антропоморфных формах, занимавшихся человеческими делами. В период Эдо² (1603 – 1868 гг.) «укиё-э» — гравюры на дереве — также внесли вклад в развитие визуального повествования, изображая сцены из повседневной жизни городских жителей, театра кабуки и мифологических сюжетов.

Период Эдо ознаменовался расцветом культуры и искусства. Тогда зародилась традиция создания иллюстрированных книг, известных как «эхон». Изображения сопровождали текст, и среди них встречались произведения известных художников вроде Кацусики Хокуся и Утагавы Куниёси. (Хокусай известен знаменитыми гравюрами на дереве. Например, «Большой волной в Канагаве». Он также создавал манускрипты, в которых можно заметить даже элементы современных комиксов. Утагава Куниёси признан мастером укиё-э и вошел в тройку лучших художников жанра. Он изображал сцены из театра кабуки и пейзажи.)

В конце XIX века, в период Мэйдзи³ (1868 – 1912 гг.), Япония начала активно заимствовать элементы западной культуры. Это влияние прослеживается в карикатурах и сатирических рисунках, публикуемых в японских печатных изданиях того времени. Одним из первых художников, перенявшим западный стиль рисования, был Джордж Фердинанд Биготт — французский карикатурист, живший в Японии. Его работы внесли значительный вклад в развитие японской иллюстрации и комиксов.

Манга в ее современном виде начала активно формироваться в послевоенный период. Осаму Тэдзука, которого часто называют «богом манги», сыграл ключевую роль в ее развитии. Его работа «Новый остров сокровищ» и другие произведения: «Могучий Атом», «Император джунглей» и «Полночь» — подарили манге кинематографическую динамику и сложные сюжетные линии. Тэдзука также заложил основы для создания

² Период правления клана Токугава. — Прим. ред.

³ Период правления императора Муцухито. — Прим. ред.

жанров сёнэн (манга для мальчиков и юношей) и сёдзё (манга для девочек и девушек), ставшими безумно популярными в стране и мире. «Бог манги» повлиял на многих мангак (художников японских комиксов), вдохновившихся его художественным стилем и повествованием.

1970-е и 1980-е годы считаются золотым веком манги. В этот период было опубликовано множество культовых произведений, ставших классикой. Среди них, например, манга в жанре сёнэн «Мобильный воин Гандам» Ёсиюки Томино, заложившая основы поджанра «меха» с историями о гигантских боевых роботах. Другие известные манги этого периода — «Драконий жемчуг» Акиры Ториямы и «Красавица-воин Сейлор Мун» Наоко Такэути. Эти произведения стали популярны не только в Японии, но и по всему миру.

В 1990-е и 2000-е манга начала операцию по завоеванию международных рынков. Сериалы, вдохновленные японскими комиксами, вроде «Наруто», «Сейлор Мун» и «Тетради смерти» смотрели во многих странах. На волне этого успеха фанаты стали проводить международные фестивали и выставки, посвященные манге, — она стала важной частью глобальной поп-культуры и привлекла внимание огромного числа читателей различных возрастов и интересов. Японские комиксы также повлияли и на западные графические новеллы и романы, кино и другие направления искусства, что свидетельствует о ее широком культурном влиянии.

Популярность манги продолжает расти благодаря интернету и цифровым платформам, которые позволяют читать комиксы онлайн. В мире этого искусства выделяют множество жанров и стилей, способных заинтересовать каждого. Есть как классические сёнэн и сёдзё, разделенные «по гендерным интересам», так и научно-фантастические, хорроры, комедийные, апокалиптические, романтические, эротические и даже кулинарные жанры — для всех найдется что-то интересное.

Манга прошла долгий путь эволюции, адаптируясь к новым технологиям и культурным изменениям, оставаясь важной ча-

стью как японской, так и мировой культуры. Сегодня она продолжает вдохновлять поколения художников и читателей, демонстрируя непреходящую ценность и универсальность.

Аниме по праву считается логичным развитием манги: оно перенимает лучшие элементы визуального повествования и расширяет их, добавляя звуковые и анимационные эффекты. Манга с ее уникальным стилем и глубокой проработкой персонажей стала идеальной основой для создания аниме. Эти две формы творчества тесно переплетены: манга часто служит источником вдохновения для аниме, а успешные адаптации способствуют росту популярности печатных версий полюбившихся историй.

«Аниме» в переводе с японского означает анимацию в широком смысле, но в мировом контексте это слово стало синонимом именно японских анимационных фильмов и сериалов. История развития аниме охватывает несколько десятилетий: от первых экспериментов до всемирного признания японского искусства мультипликации.

Первые шаги японская анимация сделала в начале XX века. В 1917 году вышел один из первых фильмов — *Namakura Gatana* («Тупой меч»), созданный Дзюньити Коити. Фильм длится всего четыре минуты и рассказывает о самурае, купившем некачественный меч. В тот период на японских художников, работавших с кинематографом, сильно влияли примеры западной анимации, и особенно произведения американской студии Disney.

После Второй мировой войны японская анимационная индустрия стала стремительно развиваться. В 1963 году вышел первый японский телевизионный аниме-сериал «Могучий Атом» (в оригинале «*Tetsuwan Atom*») по мотивам манги Осаму Тэдзуки. Он оказался очень успешным и сильно повлиял на развитие эпохи телевизионной анимации в Японии, пришедшейся на 1960-е — 1970-е годы.

В тот период зрители собирались перед экранами, чтобы посмотреть «Спиди гонщика» (*Mach GoGoGo*), «Императора

джунглей» (*Jungle Taitei*) и «Гатчамена» (*Gatchaman*). Эти сериалы заложили основы многих жанров и стилей, ставшими популярными в последующие десятилетия.

1980-е годы ознаменовались значительным ростом популярности аниме как в Японии, так и за ее пределами. Тогда в прокат вышли легендарные полнометражные фильмы и сериалы: например, «Мобильный воин Гандам» (1979), «Акира» (1988) и «Навсикая из Долины ветров» (1984). Эти творения не только демонстрировали высокое качество анимации, но и предлагали глубокие и сложные сюжеты, которые смогли привлечь внимание взрослых зрителей к аниме.

В 1990-е и 2000-е аниме стало глобальным явлением. Благодаря успеху сериалов «Покемон», «Драконий жемчуг Зет» и «Сейлор Мун» достоинства японской анимации признали по всему миру. В тот же период стали организовывать первые аниме-фестивали и конвенты, а фильмы начали распространять с помощью DVD и интернета. Среди ключевых фигур этого периода можно назвать режиссера и одного из основателей студии Ghibli Хаяо Миядзаки, чьи фильмы: например, «Мой сосед Тоторо» (1988) и «Унесенные призраками» (2001) — завоевали множество международных наград и признание критиков.

Аниме вдохновило многих художников, режиссеров и сценаристов на творческие эксперименты по всему миру. Во многих фильмах и сериалах, снятых в Европе и США, можно найти элементы японской анимации или отсылки к ним. Например, фильм «Джонни Мнемоник» режиссера Роберта Лонго явно отсылает к темам аниме «Призрак в доспехах» и становится одним из ключевых произведений жанра киберпанк. А режиссеры Вачовски неоднократно признавались, что создание культовой «Матрицы» было во многом вдохновлено аниме. Более того, спустя годы они даже адаптировали на экране легендарное аниме «Спиди гонщик». Фильм «Тихоокеанский рубеж» Гильермо дель Торо явно демонстрирует влияние японских меха-аниме, в частности популярного «Евангелион». Дель

