

Липаева Дарья Евгеньевна**Lipayeva Darya Evgenyevna**соискатель кафедры социологии и культурологии
Кубанского государственного
аграрного университетаPhD applicant, Social Science
and Cultural Studies Department,
Kuban State Agrarian University**ОБРАЗ КУКЛЫ В СОВРЕМЕННОМ
ЯПОНСКОМ КИНОИСКУССТВЕ****THE IMAGE OF A DOLL IN THE MODERN
JAPANESE MOTION PICTURE ARTS****Аннотация:**

В статье автор рассматривает роль куклы в традиционной японской культуре, фокусируя внимание на игровом кино Такеши Китано «Куклы». Осуществлен краткий обзор истории кукол в Стране восходящего солнца. Сделан акцент на роли кукловода в кинематографе и аниме.

Ключевые слова:

куклы, кинематограф, Такеши Китано, дзёрури, бунраку, костюм, куроко, кукловод, аниме.

Summary:

The article discusses the role of dolls in the traditional Japanese culture, focusing on the fiction film "Dolls" directed by Takeshi Kitano. The author provides a brief overview of the history of dolls in Japan. Special attention is paid to the role of a puppet master in movies and anime.

Keywords:

puppets, motion picture, Takeshi Kitano, jōruri, bunraku, suit, kuroko, puppet master, anime.

Среди всех фильмов, созданных японским режиссером Такеши Китано до настоящего времени, несколько выделяется фильм «Куклы». Имеется в виду тот факт, что такие авторские работы, как «Брат якудзы», «Фейерверк», «Жестокий полицейский» и др., объединяет характерная для японского кинематографа сфера жестокости, насилия и убийств. Фильм «Куклы», напротив, исключает приметы какой бы то ни было физической расправы над героем, поскольку в центре режиссерского замысла оказывается иная сила, влиянию которой человек не может не подчиниться. Речь идет о силе любви.

Однако, прежде чем обратиться к интересующему нас киноматериалу, остановимся на одном из важнейших для традиционной культуры Японии явления, связанном с куклой. Знаменательно, что последняя не только выступала в качестве носителя важной для становления рода информации, но и выполняла в жизни каждого человека определенную роль.

История кукол начинается с древних времен. Так, в эпоху Дзёмон (с 13000 по 300 г. до н. э.) они служили талисманом и оберегом от злых духов. Впоследствии их устанавливали на могилу как хранителей усопшего. В синтоистском религиозном обряде кукла в руках жрицы мико [1] представляла собой посредника между богами и человеком. Как отмечает Ю.Л. Кужель, «в древности в Японии все предметы, созданные людьми, в том числе и куклы, наделялись магической силой, которая могла вызвать божественный дух, а иногда и сами предметы воспринимались как боги. Одним из основных атрибутов магии всегда были скульптуры, которые являлись пластическими изображениями отвлеченных образов» [2, с. 160].

Поскольку в ходе обряда мико управляла куклой, манипулировала ей, оживляя мертвую материю, наполняя ее жизнью, именно священнодействие жрицы можно рассматривать как момент зарождения театрального действия. Имеется в виду идея передавать через куклу эмоции и чувства человека. Впоследствии реализация этой идеи оказалась возможной посредством бродячих музыкантов, благодаря искусству которых куклы стали неотъемлемой частью театров дзёруки [3] и бунраку.

Многие из этих кукол до настоящего времени используются для избавления от недугов, приносят удачу. Так, куклы хина-нингё передаются по наследству и выставляются каждой семьей (у себя комнате) в ежегодный праздник Хинамацури (Праздник девочек). В древности этих кукол делали из бумаги и пускали в плетеной корзинке вниз по реке. По поверью, данный магический обряд был призван возложить на кукол все болезни, которые они потом унесут с собой [4]. В аналогичный праздник – День детей (Кодо-но хи) на специальную полку с зеленым сукном выставляются традиционные японские куклы гогацу-нингё, как правило изображающие самураев в доспехах, героев японского эпоса, лошадей.

Другой вариант кукол – так называемые дворцовые куклы. Изначально они создавались мастерами императорского дворца. Обычно это были небольшие фигурки в виде толстощеких детей, изготовленные из дерева и покрытые слоем истолченных раковин устриц – «гофун». Сегодня куклы представляют собой талисман, который приносится в дар перед долгим путешествием. Еще одни куклы (кимекоми-нингё) в качестве сувениров и амулетов мастерили в начале XVIII в. монахи в храме Камо. В несколько измененном виде эти куклы существуют и в настоящее время [5].

Специально оговорим, что в ситуации, когда куклы занимают столь значительное место в жизни японцев, не менее важной оказывается и роль кукловода. В частности, задолго до фильма «Куклы», обращение в кинематографе к театру бунраку осуществил соотечественник Такеши Китано. Речь идет о киноленте «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» режиссера Масахиросы Синоды [6], который экранизировал одноименную пьесу М. Такамацы – средневекового японского драматурга, писавшего сначала для театра кабуки, а впоследствии сотрудничавшего только с театром бунраки.

М. Синода начинает фильм театральным представлением, к которому одинаково готовятся и куклы, и кукловоды. Примечательно, что традиционно одетые во все черное («курого» – ‘человек в черном’) кукловоды появляются с самого начала, перемещаясь между персонажами, помогая им себя позиционировать, осуществляя смену декораций. Другими словами, куроги в фильме М. Синоды отведена более значительная роль, чем в театре, поскольку в пространстве кинофильма они ведут себя гораздо свободнее (вырывают письма у персонажей и подносят их поближе к камере, указывают путь герою, помогают упаковать вещи, подают меч [7]). В свою очередь, сами персонажи нередко предстают молчаливыми судьями, бесстрастно взвешивающими на все происходящее. Даже кульминационный момент фильма – сцену самоубийства – комментирует кукловод, выступая орудием в руках Судьбы [8].

Здесь же следует упомянуть и японское аниме, в котором также присутствует образ кукловода. Например, в аниме *Rozen Maiden* (режиссер – Ко Мацуо, 2004 г.) случайно попавшая в руки главного героя кукла полностью изменяет его жизнь, заставив смотреть на мир иначе. В сериале *Black Butler* (режиссер – Синохара Тосия, 2008 г.) кукловод Дорсель Кайнз является владельцем антикварной лавки, где главные экспонаты – куклы, созданные им из похищенных девочек. При этом антиквар-убийца преследует две цели: с одной стороны, не растерять накапливаемый столетиями опыт, связанный с изготовлением куклы, с другой – сберечь навеки девичью красоту.

Возвращаясь к режиссерской работе Такеши Китано, обратим внимание на тот факт, что музыку к фильму написал Дзё Хисаиси [9] – композитор, который много лет сотрудничает с Т. Китано, выступив автором киномузыки в таких фильмах, как «Сцены у моря» (1992), «Сонатина» (1993), «Кикудзиро» (1999), «Брат Якудзы» (2001) и др. Что же касается костюмов для героев, то они создавались японским модельером Ёдзи Ямамото. Всемирно известный дизайнер соединил в своей одежде японские принципы ваби-саби [10] и западные формы. Интересно, что его участие в фильме повлияло на режиссерский замысел вплоть до изменения сюжета.

Сценарий фильма «Куклы» состоит из трех независимых сюжетных линий. Все они пересекаются между собой во временном промежутке происходящего, не влияя друг на друга. Фильм открывается сцена в стиле традиционного японского театра бунраку [11]. Под аккомпанемент сямисэна (японского трехструнного щипкового инструмента) выходят две куклы, каждая из которых ведется тремя кукловодами (главный – мастер, одет в цветные одежды, остальные два являются как бы невидимыми – на них абсолютно черная одежда). Представление сопровождается народным песенным сказом дзёрури [12]. Собственно певец-сказитель гидаю [13] говорит от лица всех кукол, участвующих в представлении. Действие происходит между двумя куклами – мужчиной и женщиной. Условно в первом разделе женщина (Умэгава) поет о своей глубокой любви, жалеет милого (Тюбэй-доно), что тот из-за нее исстрадался, обезумел. Далее видим, как она мучается, сказитель говорит о ее слезах, сравнивая их с жемчужной росой, что сверкает в горах Идэ.

Во втором разделе говорится о том, что верили они судьбу ногам своим и тропам Ямато. По сути, эта фраза предвосхищает судьбу главных героев фильма. Неслучайно женщина-кукла спешит за куклой-мужчиной. Каждый раз догоняя, она пытается обнять его. Так завершается небольшое кукольное представление. Зрителю оно может показаться оторванным от остального фильма, однако в этой сцене заложен основной смысл киноистории, связанный с любовью и теми обязательствами, которые она налагает на влюбленных. Возможно, выбор режиссером именно стиля театра бунраки обусловлен тем, что одной из первых пьес, написанной для театра, была пьеса М. Такамацу «Двойное самоубийство в Сонэдзаки» [14] (1703 г.), основанная на реальном самоубийстве влюбленных.

В конце этого эпизода куклы на сцене говорят о высшей силе, которая руководит их поступками. Эта сила связывается в их сознании с кукловодом. Другими словами, каждая из героинь является куклой в руках судьбы, попадая в определенные жизненные условия. В их числе Савако – девушка, чей жених решил жениться на другой, и Риока – женщина, ожидающая возлюбленного, который отказался от нее ради достижения положения в обществе. Однако в действительности именно герои-мужчины Мацумото и Хиро самым непосредственным образом повлияли на судьбы любящих их женщин. Так, покинутая юношей Савако едва не заканчивает жизнь самоубийством, а Риока в ожидании любимого тридцать лет накрывает для него обеденный стол.

В то же время каждый из мужчин в своих поступках подчиняется незыблемости традиций, сложившихся в обществе задолго до их рождения. Так, Мацумото не может связать свою жизнь с возлюбленной по одной простой причине: юноша вынужден отдавать все время и силы карьер-

ному росту, поскольку в будущем ему предстоит нести на себе бремя заботы о престарелых родителях [15]. На этих же мотивах об обеспеченности в будущем строит свои взгляды на жизнь и Хиро. Сделав выбор относительно того, каким образом он достигнет положения и денег, юноша решает забыть о любимой, чтобы не ставить девушку под удар.

Третья пара героев фильма, чья история развивается параллельно первым двум, – певица Харуна и одержимый ею фанат Нукуи. До определенного момента каждый из них жил своей жизнью. У Харуны была сцена и поклонники, у Нукуи – увлечение и ничем не примечательная работа регулировщиком. Когда Харуна попадает в автокатастрофу, Нукуи предлагает ей свою помощь, чтобы поддержать девушку. Поскольку Харуна отказывается показываться на глаза окружающим ее людям, скрывая последствия аварии, Нукуи платит за возможность быть рядом со своим кумиром самым главным – способностью видеть.

В каждой из историй в момент, когда происходит осознание силы любви, герои отдаются чувству, которое в итоге заставляет их возвращаться к самим себе, выступая в качестве кукловода. Мацумото, бросив все, остается с любимой и идет с ней по миру нищим. Босс якудза Хиро каждый день приезжает к любимой, без надежды быть ею признанным. Нукуи лишает себя зрения, видя только в этом возможность приблизиться к предмету своего воздыхания. Как куклы, они следуют за своим чувством, не представляя, куда идут и что их ждет.

Подытоживая все вышеизложенное, обратим внимание на мысль Ю.М. Лотмана: «Каждый существенный культурный объект, как правило, выступает в двух обликах: в своей прямой функции, обслуживая определенный круг конкретных общественных потребностей, и в “метафорической”, когда признаки его переносятся на широкий круг социальных факторов, моделью которых он становится» [16, с. 645–646]. Вне всяких сомнений, в контексте японской традиционной культуры кукла предстает в и в том, и в другом виде, совмещая в себе и прямую, и метафорическую функции.

Ссылки и примечания:

1. «Мико» первоначально означало 'шаманка', 'чародейка', 'колдунья', но со временем утратило мистическое значение. В современном синтоистском храме мико являются служительницами и помощницами. В литературе, манге, аниме мико до сих пор изображают как защитниц от злых духов, демонов и прочей нечисти. Как и когда-то в древности, они нередко используют магию.
2. Кужель Ю.Л. Японский театр Нингё Дзёрури. М., 2004. 480 с.
3. С течением времени в театре дзёрури стали использовать различные виды механических кукол. Одну из первых таких кукол связывают с именем принца Кая, время правления которого относят к IX в. Высота куклы, наделенной способностью к простейшим движениям, соответствовала 12 см. Механизм таких кукол был как гидравлического, так и часового типа. Также куклы могли приводиться в движение при помощи ртути. См.: Кужель Ю.Л. Указ. соч. С. 209.
4. Бумажные куклы (чиогами-нингё) также участвовали в обряде очищения в день змеи, день очищения в семи потоках, когда «...семь гонцов из разных мест отправлялись в устье реки Кидзу около Киото и пускали по реке бумажных кукол, избавляющих от всей нечисти, болезней и несчастий, которым мог подвергнуться император». См.: Кужель Ю.Л. Указ. соч. С. 281.
5. По сути, важность данного феномена для традиционной культуры Страны восходящего солнца аналогична значимости кукол у славян с той лишь оговоркой, что в современной российской культуре магическая функция куклы-оберега во многом утрачена. По свидетельствам ученых, у славян почти на каждый случай имела своя кукла-оберег. В их числе Столбушка, Крикун, Бессонница, Кубышка-травница, День-Ночь, куклы-Лихоманки и т. д. См.: Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: историко-культурологические аспекты : дис. ... канд. культурологии. СПб., 1999. 131 с.
6. Синода Масахиро (род. 1931) – японский кинорежиссер, один из представителей движения японского кино рубежа 1950–1960-х гг. «Офуна». Его фильмы отличаются чувственностью и жестокостью. Однако жестокость, показываемая режиссером, – не дань моде японских кинолент 1960-х, а одна из черт человеческого существования, которую использует Синода.
7. Этими действиями кукловоды манипулируют историей – «дергают за ниточки кукол».
8. Дзихей – главный герой, женатый, имеющий двоих детей, полюбил куртизанку. Не видя другой возможности быть друг с другом, мужчина и женщина совершают двойное самоубийство.
9. Дзё Хисаиси – японский композитор, дирижер. Настоящее имя – Мамору Фудзисава. Характер его музыки отмечен музыкальным минимализмом, которым композитор заинтересовался, обучаясь в музыкальном колледже. Музыка к анимационному фильму «Навиская из Долины ветров» (режиссер – Хаяо Миядзаки) прославила Хисаиси.
10. Ваби-саби ('скромная простота') – эстетика красоты того, что несовершенно, мимолетно или незакончено.
11. Бунраку, или нингё-дзёрури («нингё» означает 'кукла', «дзёрури» – 'разновидность напеваемого рассказа'). Зарождение театра относится к концу XVI – началу XVII в. Известные пьесы бунраку: «Союз верноподданных», «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» (Тикамацу Мондзаэмон), «Сокровищница самурайской верности» (Канадэхон Тюсингура).
12. Дзёрури – особый жанр драматической прозы, предназначенный для речитативного пения. Такой вид прозы также использовался в японском кукольном театре дзёрури.
13. Самый известный и довольно сложный из стилей исполнения – гигаю, названный в честь псевдонима рассказчика Такэмото Гигаю (1651–1714), деятеля кукольного театра бунраку из Осаки. Гигаю является одновременно и певцом, и комментатором происходящего на сцене. В зависимости от того, кому принадлежат слова, гигаю меняет звучание голоса от баса до фальцета.
14. По тематике и смыслу пьеса М. Такамацу равноценна «Ромео и Джульетте» У. Шекспира и пользуется огромной популярностью среди японцев.
15. «Краеугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим», «на него (сына) ложится забота о престарелых родителях». См.: Овчинников В.В. Сакура и дуб. М., 2012. С. 123, 125.
16. Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2000. С. 645–649.

References:

- Karpova, TE 1999, *The puppet phenomenon in Russian culture: historical and cultural aspects*, PhD in Cultural Studies thesis, St.-Petersburg, 131 p., (in Russian).
- Kuzhel, YuL 2004, *The Japanese theater Ningyo Joruri*, Moscow, 480 p., (in Russian).
- Lotman, YuM 200, 'Puppets in the cultural system', *Lotman Yu.M. Ob iskusstve*, St.-Petersburg, pp. 645-649, (in Russian).
- Ovchinnikov, VV 2012, *Sakura and oak*, Moscow, pp. 123, 125, (in Russian).