

ЖАНР ТОКУСАЦУ КАК ОСОБЕННОСТЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КСЕНИЯ ТАПИЛИНА

Ксения Григорьевна Тапилина — старший преподаватель кафедры зарубежной филологии и лингводидактики, Русская Христианская Гуманитарная Академия. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: kseniayena@yandex.ru

В статье рассматривается происхождение термина «токусацу» и основные характерные черты подобного приема съемки фильмов в Японии. Под влиянием специальных эффектов зарождается новый киножанр, оказавший влияние не только на культуру Японии, но и на культуру Азии и Америки. В статье анализируются особенности сериалов внутри жанра, влияние на мировую культуру. В качестве примеров взяты два известных японских сериала «Камэн Райдер» и «Супер Сентай Шоу». При их сравнении можно выделить характерные особенности всего жанра, которые впоследствии позаимствовали американские режиссеры. Не только уникальная техника, но и необычные супер-герои уже много лет являются частью поп-культуры всего мира.

Ключевые слова: токусацу, Япония, киножанр, культура

TOKUSATSU GENRE AS A FEATURE OF JAPANESE CULTURE

Ksenia Tapilina

Russian Christian Academy for the Humanities, senior lecturer (Department of Foreign Philology and Linguodidactics). St. Petersburg, Russia.

E-mail: kseniayena@yandex.ru

The paper deals with the origin of the term “tokusatsu” and the main characteristics of this film shooting technique in Japan. Under the influence of special effects, a new movie genre influenced not only the culture of Japan, but also the culture of Asia and America. The author analyzes the features of series within the genre and the impact on world culture. As an example, two popular Japanese series “Kamen Rider” and “Super Sentai” are researched. Comparing them the author finds out the characteristic features of the entire genre which American directors subsequently borrowed. Not only a unique technique of filming, but also unusual superheroes have been part of the pop culture of the whole world for many years.

Keywords: tokusatsu, Japan, film genre, culture

Значение термина «токусацу»

Среди большого количества жанров в кино в Японии заметное место занимает токусацу. Сам термин состоит из двух иероглифов: 特 (とく, toku) — «специальный, особенный» и 撮 (さつ, satsu) — «съемка».

Словари дают два значения этого слова:

1. 特撮とは、特殊撮影の略。また、それを多用した映像作品の分野のこと。

(とくさつとは、とくしゅさつえいのりやく。また、それをたようしたえいぞうさくひんのぶんやのこと。/ Tokusatsu to wa tokushu satsuei no ryaku. Mata, sore wo tayou shita eizousakuhin no bun'ya no koto)

Токусацу — это сокращение для слова «специальная съемка», а также название для кинопроизведений, в которых используется специальная съемка).

2. 特殊撮影効果 special photographic effects の略称。(とくしゅさつえいこうか special photographic effects のりやく、/ Tokushusatsyeukouka special photographic effects no ryakushou).

3. Токусацу — это сокращение для термина «специальные эффекты съемки».

Исходя из значений этого слова в японских словарях, мы можем сделать вывод, что изначально термин использовался для обозначения приёма съемки. Уже позже этот термин стал обозначать жанр, часть японской популярной культуры, обыч-

но связанный с фантастикой, фэнтэзи или ужасами, где центральное место занимают супер-герои (один или несколько), которые сражаются против сил зла земного или инопланетного происхождения (ставят своей целью захват и порабощение мира), используя полученные случайно или специально супер-способности (чаще всего внеземного происхождения или воссозданные путем научных экспериментов).

Появление токусацу как части японской культуры

Считается, что элементы для современного токусацу могли быть позаимствованы у театра кабуки и бунраку (традиционная форма кукольного театра), в которых для представления использовались куклы.

Однако, существуют и исторические предпосылки к появлению подобного жанра, не только в кино, но и в аниме, и в манге. По словам Хикава Рюускэ, в первую очередь, влияние произошло на мангу и аниме. После Второй Мировой войны в Японии большое внимание уделялось трагедии, произошедшей в Хиросиме и Нагасаки — сброшенные американцами бомбы унесли жизни нескольких сотен тысяч человек. Это событие нашло свое отражение в японской популярной культуре.

В это время приобрела популярность манга «Могучий Атом» — о мальчике-андроиде со сверхчеловеческими способностями и добрым характером, который по сюжету боролся с инопланетными захватчиками, вышедшими из-под контроля роботами и другими врагами. В частности, ему удалось предотвратить бомбежку вьетнамской деревни. Можно сказать, что в это время у общества возник не только интерес к атомному оружию, но и к использованию атомной энергии в мирных целях.

Вскоре после появления на экранах «Могучего Атома» в Японии как раз началось быстрое экономическое и технологическое развитие: появление скоростных дорог для поезда синкансен, подготовка к проведению Олимпийских игр в Токио. Параллельно с мангой стало формироваться и направление в кино с подобными сюжетами, впоследствии названное «токусацу». Но все-таки основной предпосылкой стало развитие машиностроения и технологий. Желание японцев

внедрить современные технологии в обычную жизнь привело к тому, что ученые стали разрабатывать способы укрощения и подчинения природных стихий для контроля и предотвращения природных катастроф. Технологический прогресс породил огромное количество проблем, в том числе и для окружающей среды, из-за чего начались протесты. В фильмах стали частыми сцены с уничтожением людей при помощи опасных веществ: так, в сериале «Камэн Райдер» монстры убивают людей при помощи погружения в жидкости. Появление такого образа как Годзилла также связывают с этим — ведь Годзилла появляется в результате радиоактивного загрязнения океана. Сцены разрушения стали частыми не только для аниме и манги.

Возникновение жанра токусацу

Сам жанр токусацу еще с начала возникновения можно разделить на два подвида — *kaijuu* и *henshin heroes* (в русской традиции у этих терминов нет аналогов). В 1954 году впервые за долгое время популярность приобрели кайдзю (фильмы с участием монстров или страшных зверей). В 1957 году японская кинокомпания Shintoho. Co. Ltd выпустила первый фильм с участием супер-героя под названием «Супер Гигант» (スーパージャイアンツ, *suupaa jaiantsu*). История о Супер Гиганте имеет многочисленные адаптации в аниме и манге.

Супер Гигант был человекоподобным созданием из очень прочной стали, созданным для борьбы со злом и восстановления мира во Вселенной. Внешне он напоминал японца в белом облегающем костюме с антенной на голове. На запястье носил специальное устройство, позволявшее ему летать в открытом космосе, защищаться от радиации, понимать любые языки и разговаривать на них. Когда его отправили на Землю с секретной миссией, Супер Гигант сотрудничал с властями Японии. Он хорошо ладил с детьми и защищал их, понимая, что дети — это будущее Земли. После исполнения своей миссии Супер Гигант вернулся на Изумрудную Планету.

После появления Супер Гиганта в Японии был отснят первый сезон франшизы Камэн Райдер, с которой начался так называемый *Henshin Boom* (и стало развиваться направление *henshin*

heroes) — истории, в которых герои в масках побеждали монстров и злодеев. Появились сериалы: Гэккоу Камэн (*Moonlight Mask* или 月光仮面), Нанаиро Камэн (*Seven Color Mask* или 七色仮面), *Messenger of Allah* (アラーの使者). Стоит отметить, что эти фильмы были сняты еще до появления цветного телевидения.

Супер Гигант стал первым супер-героем в истории японского телевидения и послужил моделью для многих популярных будущих супер-героев. Сам жанр токусацу является известным и популярным в Японии. Такие франшизы, как «Камэн Райдер», «Ультрамэн», «Супер Сентай Шоу» и другие уже много лет любимы азиатскими зрителями, однако в остальном мире они практически неизвестны.

Основные характерные черты жанра токусацу

Выделим основные каноны для создания фильма или сериала в жанре токусацу в Японии. Для лучшего понимания их удобно разделить на особенности съемок и показа — и сюжетные особенности.

В первую очередь, поговорим о канонах съемки и показа сериалов токусацу.

Для создания фильма или сериала обычных съемок недостаточно. Примерами сцен могут служить борьба человека и монстра, который значительно больше человека; войны между людьми и монстрами; сражение гигантской машины, созданной из нескольких маленьких машин / роботов, и монстра. Для того, чтобы снять подобные сцены, создатели кино накладывали кадры, снятые с участием человека, на искусственно созданные миниатюры природы и городских пейзажей. Для изображения монстров и внеземных существ использовались специальные игрушечные фигурки, которые могли двигать в соответствии со сценарием. Очень часто также для изображения монстров в современном токусацу используют актеров в костюмах (в качестве примера можно привести Накадзима Харуо — актера, снимавшегося в костюме Годзиллы), кадры с которыми также накладываются на миниатюры. Этот способ съемки, в частности, популярен из-за снижения расходов и возможности избежать трат на более дорогие эффекты. Например, подобные приемы были

использованы при съемках фильма «Годзилла» 1954 года режиссером Исира Хонда. Те же приемы мы можем увидеть в американском фильме 1933 года «Кинг-Конг» режиссеров Мэриен Купер и Эрнеста Шодсака.

В настоящее время для съемок сериалов жанра токусацу используются так называемые живые съемки (live-action) сражений между супер-героями и их противниками, которые не создаются при помощи компьютерных эффектов с наложением на миниатюры. Яркими примерами могут служить известные японские франшизы Ультраман (ウルトラマン), «Супер Сентай Шоу» (*Super Sentai Show*) и Камэн Райдер (仮面ライダー).

Также можно выделить следующие обязательно присутствующие приемы:

- взрывы (с дымом и без);
- специальные атаки монстров всегда сопровождаются большим количеством искр (как правило, если такие искры наносили травмы, то они были не смертельными);
- обычные атаки не сопровождаются искрами;
- разрушение зданий и других объектов сопровождается столбами дыма (Kutlesa, 2016).

В связи с развитием технологии съемок сейчас для изображения сцен, для которых раньше использовали миниатюры, используется компьютерная графика (CG, computer graphics). Однако, в некоторых сериалах существуют комбинации компьютерной графики и миниатюр. Некоторые франшизы до сих пор пользуются старым приемом съемки токусацу. Можно сделать вывод о том, что подобная съемка — это не просто характерная черта, но и неотъемлемая часть жанра.

Японский режиссер по спецэффектам Цубурая Эйдзи и режиссер Исиро Хонда, вдохновленные американским фильмом «Кинг-Конг», сформулировали несколько основных принципов для традиции съемки. В качестве примера можно привести *suitmation* — реалистичные костюмы монстра, животного или любого другого существа. Интересно, что для создания маско-тов (талисманов) также используется этот прием.

Показ сериалов жанра токусацу на телевидении начался примерно в 1980-х годах в прайм-тайм.

Что касается подбора актеров для фильмов и сериалов в этом жанре, стоит отметить, что эти сериалы создаются в первую очередь для детей, но, ставя целью расширить целевую аудиторию, на главные роли подбирают молодых красивых актеров (но не детей) мужского пола (яп. *イケメン俳優* — *ikemen haiyuu*), чтобы привлечь внимание женской части аудитории. Например, в сезоне «Камэн Райдер Драйв» (*仮面ライダードライブ*, *kamen raidaa doraiibu*, 2014-2015) снимался актер Такэути Рёма в возрасте 22 лет; в сезоне «Камэн Райдер Дабл» (*仮面ライダーダブル*, *kamen raidaa daburu*, 2009-2010) снимались актеры Кирияма Рэн и Суда Масаки в возрасте 24 и 17 лет соответственно; в сезоне «Ультраман Нексус» (*ウルトラマンネクサス*, *urutoraman neksasu*) снимался Утияма Масато в возрасте 18 лет. Можно также отметить, что для большинства актеров подобные франшизы становились началом творческого пути.

Особенности токусацу внутри жанра и связь с японским обществом

Теперь рассмотрим сюжетные особенности сериалов жанра токусацу на примере франшиз «Камэн Райдер» и «Супер Сентай Шоу».

Сериалы в жанре токусацу можно условно разделить на две группы — истории одного героя и истории нескольких героев. Например, в сериале «Камэн Райдер» в центре внимания всегда один персонаж, а в «Супер Сентай Шоу» — группа друзей или случайно знакомых людей, но встретившихся из-за определенных обстоятельств (от 4-6 человек).

В традиции японских сериалов жанра токусацу выбирать на ведущую роль в борьбе со злом мужчину. Возможно, как и везде, это связано с тем, что в японском обществе долгое время большая часть прав была у мужчин, а у женщин их было меньше, а также мужчины занимали высокие посты и были лидерами в разных отраслях. Со временем сменялись взгляды, женщины также стали занимать руководящие должности и продвигаться в обществе, но предпочтение все равно отдается мужчинам. И это отразилось на токусацу. Так, в сериале «Камэн Райдер» с самого начала создания Камэн Райдером был мужчина, но в его окружении всегда была девушка (как

правило, его подруга или знакомая), которая помогала главному герою не свернуть с выбранного пути и не поддаваться влиянию зла. В сериале «Супер Сентай Шоу» команда супергероев состояла обычно из четырех-пяти человек, где лидером также был мужчина, но при этом в команде были одна или две девушки.

Еще одним важным моментом является получение суперсилы и превращение в супер-героя. Стандартно силы даются либо с помощью земных, либо внеземных технологий (иногда, но не всегда при помощи волшебства). Превращение в супергероя происходит при помощи специальных устройств, которые можно разделить на два типа — наручные и переносимые. Например, в сериале «Команда Пиратов Гокайджеры» (海賊戦隊ゴーカイジャー, *kaizoku sentai gookaijyaa* - «Супер Сентай Шоу») главные герои используют устройства, напоминающие кубик Рубика, но с меньшим количеством цветов. В сериале Магический отряд Маджирейнджеры (魔法戦隊マジレンジャー, *mahou sentai majirenjyaa* - «Супер Сентай Шоу») главные герои используют устройства, похожие на мобильные телефоны. Отмечаем, что в самых первых сезонах «Супер Сентай Шоу» использовались специальные капсулы, в которые заходил человек, и под действием каких-либо веществ, энергии или излучения превращался в супер-героя. Интересно, что во франшизе «Камэн Райдер» с первого сезона используются исключительно пояса, называемые «драйвер». Драйверы могут появляться под действием внеземных сил (например, как в сериалах «Камэн Райдер Гост», «Камэн Райдер Визард»), иметь земное происхождение и быть созданными человеком («Камэн Райдер Билд», «Камэн Райдер Экс-Эйд»). Чтобы привести драйвер в действие, как правило, нужны были специальные предметы (кайган в «Камэн Райдер Гост», кольца в «Камэн Райдер Визард», эссенции в «Камэн Райдер Билд», карты в «Камэн Райдер Дикэйд», летучая мышь Кибатто в «Камэн Райдер Кива»).

Превращение в супер-героя не всегда могло происходить в любом месте. Так, например, в первых сезонах «Супер Сентай Шоу» специально отобранные люди должны были сначала попасть в секретный центр, разрабатывающий тех-

нологии, где и происходило превращение под воздействием излучения.

Костюмы можно также условно разделить. В первых сезонах костюмы не всегда полностью закрывали тело, но впоследствии появились полностью закрытые.

Классический сюжет жанра токусацу рассказывает о том, как команда супер-героев борется со злом. Но если смотреть не поверхностно, то окажется, что создатели затрагивают и другие серьезные проблемы для японского общества. Обычно вначале главные герои не понимают всей глубины той опасности, с которой сталкиваются. Типичная серия «Супер Сентай Шоу» начинается с обычного утра или дня, затем появляется монстр, которого нужно победить, но после победы над ним, этот монстр вырастает, его снова нужно победить. После нескольких таких побед главные герои узнают о грозящей опасности. Некоторые монстры возникают путем превращения человеческих пороков или ежедневно используемых предметов в том или ином виде в форму монстра. В сериале «Камэн Райдер» происходит немного иначе, но общий алгоритм такой же — получение супер-сил, борьба, победа.

Мало кто сразу задумывается, почему возникли супер-силы и откуда они взялись. Впоследствии нависающая угроза дает о себе знать, и супер-герои вступают на опасный путь. Можно выделить несколько таких вопросов, с которыми сталкиваются главные герои:

- чем жертвовать ради спасения всего мира (в этом можно увидеть отсылку к современному японскому обществу, где один человек часто берет на себя ответственность за происходящее и принимает вину на себя);
- стоит ли обладать силой большей, чем у других (ответственность слишком велика и может повлечь за собой гибель окружающих);
- стоит ли сдаваться, если нет выхода из положения (видна отсылка, опять же, к современному японскому обществу, где часто тупик приводит к замкнутости и застою в продвижении в жизни);
- стоит ли доверять окружающим (у японцев есть понятия «хоннэ» и «татэмаэ», определяющее их поведение).

Влияние токусацу на культуру других стран

Следует отметить, что токусацу, появившийся в японской культуре, оказал огромное влияние и на популярную культуру других стран.

В странах Азии со временем появились аналоги франшизы «Супер Сентай Шоу». Китай не стал полностью заимствовать опыт японских коллег, а взял идею: так, у китайских героев жанра токусацу свой мир, костюмы и зло, которому они противостоят (заимствование не было полным, однако при сравнении очень легко обнаружить общие элементы). Но по-прежнему технология съемки токусацу одна из ведущих, помимо компьютерной графики. А вот корейские адаптации взяли очень многое, в том числе костюмы и превращения людей в супер-героев. Японская культура также оказала влияние и на культуру Индонезии: в 1990-х годах на телевидении транслировались японские сериалы жанра токусацу. Это стало предпосылкой к созданию индонезийской адаптации — *Bima Satria Garuda* (BSG). BSG стал результатом сотрудничества двух стран — с японской стороны в создании участвовала студия Ishimori Productions, которая продюсировала известные франшизы «Супер Сентай Шоу» и «Камэн Райдер» (Widarahesty & Pradipta, 2016).

Токусацу стал популярным и в Америке. Так поколение девяностых годов выросло на сериале *Power Rangers* («Могучие рейнджеры») студии Saban. Первые два сезона *Mighty Morhin Power Rangers* имели не только отсылку к оригиналу «Супер Сентай Шоу» (сезон «Отряд Динозавров» — зюрейнджеры и сезон «Отряд пяти звезд» — Дайренджеры) по сюжету, но и заимствовали большое количество кадров сражений рейнджеров и монстров, снятых именно при помощи технологий токусацу. Впоследствии, с развитием технологий, количество таких кадров немного сократилось, однако до сих пор американский аналог заимствует большую часть идей у «Супер Сентай Шоу» — в особенности костюмы супер-героев из спандекса, превращение (*henshin*) и кадры битв в костюмах. Остальное же снимается в Америке. Заимствование, целая нарезка кадров из японского сериала, происходила по договоренности с японской стороной, поэтому в титрах «Могучих

Рейнджеров» мы можем видеть японские имена. Всего американцы выпустили 27 сезонов на основе японского «Супер Сентай Шоу». Так, например, американский сезон *Power Rangers Zeo* («Могучие Рейнджеры Зео») — это адаптация японского «Отряд Супер-энергии О-рейнджеры», а «Могучие рейнджеры: Патруль времени» — это адаптация сезона «Отряд будущего — Таймрейнджеры».

Но Америка обратила свое внимание не только на франшизу «Супер Сентай Шоу». Так студия Saban и компания Toei, взяв за основу идею о Камэн Райдере, сняла адаптацию *Kamen Rider RX* под названием *Masked Rider* («Наездник в маске»). Сериал имел 2 сезона и 40 эпизодов, и рассказывал о принце Дексе, которого отец отправил на Землю, чтобы защитить землян от инопланетной угрозы. Создатели сделали множество отсылок к оригинальному «Камэн Райдер», но, тем не менее, популярным данный проект не стал, в отличие от *Power Rangers*, съемки которого продолжаются и в наши дни.

Почему же токусацу является особенностью японской популярной культуры? Возникновение жанра пришлось на годы, когда происходили серьезные исторические изменения. Использование технологий во вред человечеству заставило понять, что бездумно использовать большую силу (атомную энергию, технологии для укрощения стихий и тому подобное) нельзя и более того, стоит задуматься о том, как не причинить вред окружающему миру. В Японии такая проблема стояла остро, ведь помимо политических проблем была и проблема разрушений от природных катаклизмов. На волне этих мыслей общества стали появляться идеи о супер-героях, способных подчинять огромные силы и использовать их на благо человечества. С «Могучего Атома» и «Супер Гиганта» началась эволюция в области японского кино, так как до этого к подобным сюжетам обращались весьма редко. Так исторические изменения вызвали изменения в культуре Японии. Жанр токусацу — это отражение мыслей периода после Второй Мировой войны. В современных сезонах сериалов и фильмах токусацу поднимаются проблемы общества и человеческой ответственности, показывается взгляд на мир с точки зрения персонажа, уже обладающего большими силами, способными уничтожить

мир, но такого, который смог обуздать тягу к власти и защитить близких людей.

REFERENCES

- Kutlesa, K. (2016). Kaiju and Transformations — The Tokusatsu Genre — Introduction. *The Mental Attic*. Retrieved from <https://thementalattic.com/2016/06/13/tokusatsu-genre-introduction/>
- Widarahesty, Y. & Pradipta, D. (2016). The Phenomenon of Globalization Practices of Japanese Popular Culture. *The Asian Conference on Cultural Studies*. Retrieved from http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/accs2016/ACCS2016_24628.pdf