

СТЕФАНИ ШАПТАЛЬ

ИСАО ТАКАХАТА

АРТБУК ПО МИРАМ
ЛЕГЕНДАРНОГО РЕЖИССЕРА

Содержание

Предисловие с. 7

Введение с. 9

Творчество Исао Такахаты с. 10

Исао Такахата: жизнь как творчество с. 13

В начале было... с. 14

Принц севера с. 18

Панда большая и маленькая с. 22

От Tōei до Ghibli с. 26

Исао Такахата, дитя Японии с. 31

Помпоко: война тануки в период Хэйсэй с. 32

Интервью с Гийомом Орса: «В фильмах Такахаты мы всегда видим вмешательство простого в священное» с. 36

Сказание о принцессе Кагуе с. 38

Интервью с Клэр Барада: «Вы никогда не должны выглядеть карикатурно, но все-таки все должно быть преувеличено» с. 42

Исао Такахата и японские мифы с. 46

Могила светлячков с. 50

Интервью с Катрин Каду: «Такахата был великим моралистом» с. 55

Интервью с Келли Маро: «Я была готова заплакать» с. 60

Японская культура — сердце фильмографии с. 62

Пацифизм, рожденный детскими годами в военное время с. 66

Исао Такахата — магия реализма с. 71

Наши соседи Ямада с. 72

Хулиганка Тиэ с. 76

Еще вчера с. 80
Детализация в изображении повседневной жизни с. 84
Заново открывая анимационный кинематограф с. 88
Детство как главный принцип с. 94

Исао Такахата и западный мир с. 99
Госю-виолончелист с. 100
Король и птица с. 102
Открытие западного мира с. 104
Исао Такахата, культурный проводник с. 110
Интервью с Михаэлем Дюдоком де Витом: «Одним из величайших даров, которые он мне дал, была его природная мудрость» с. 113

Влияние Исао Такахаты с. 119
Интервью с Томом Муром: «Он позволял своим фильмам принимать тот стиль, который им был необходим» с. 120
Интервью с Ёсики Сакураем: «Тетради, в которых я делал записи во время наших встреч, — главное сокровище моей жизни» с. 124
Интервью с Мишелем Осело: «Исао Такахата всегда делал "то, что не делается"» с. 128
Воспоминание об одной встрече: Исао Такахата в Корбей-Эсоне с. 130
Дань уважения от Мамору Хосоды с. 137
От книг к изображениям: открытие других культур через адаптацию с. 138
Наследие Исао Такахаты с. 144

Глоссарий с. 149
Несколько ссылок, чтобы узнать больше с. 150
Студия Ghibli — анимационная студия кинематографического разнообразия с. 152
Благодарности с. 155

Konosu — drawing by Shigeo
© NIPPON ANIMATION CO., LTD. 1978

Предисловие

Мне было 18 лет, когда я познакомился с Исао Такахатой.

Журнал AnimeLand тогда существовал всего два года и, будучи пионером в своей области, не всегда легко придумывал способы привлечения внимания к фильмам и другим японским проектам, чтобы посмотреть их и поговорить о них должным образом.

Я видел лишь несколько фильмов студии Ghibli, и часто в плохом качестве.

Эта встреча произошла в 1991 году во время фестиваля детского кино в Корбей-Эссоне, на который была приглашена и Япония. Поскольку мероприятие было небольшим, гости, журналисты и кинематографисты часто могли случайно столкнуться друг с другом. Я оказался рядом с японским режиссером в неформальной обстановке, пытаюсь говорить на английском и французском языках, которыми, к моему большому удивлению, он владел очень хорошо.

Эта встреча изменила мою жизнь.

Хотя наша беседа была короткой, его аура, его интеллект, точность его слов и природное обаяние произвели впечатление на молодого человека, которым я тогда был. С тех пор не проходит и года, чтобы я не вспоминал о той встрече. Его видение японской анимации навсегда изменило мое и дало мне основу для размышлений, которая помогла двигаться дальше.

Без этого нового направления я бы, вероятно, покинул AnimeLand, не основал бы Kazé и не работал бы всю жизнь над развитием японской анимации во Франции и Европе. Я понимаю, что многие художественные фильмы даже никогда бы не вышли на экраны кинотеатров, и убежден, что именно ему я обязан наградой, которую мне любезно вручили на фестивале анимационных фильмов в Анси: в любом случае я посвящаю ее ему...

Для меня «Могила светлячков» остается лучшей анимационной работой из всех. Она доказала, насколько такая форма может быть сильнее и эмоциональнее, чем сама реальность.

Исао Такахата остается лучшим режиссером анимации, которого мы когда-либо видели на земле.

Когда я узнал о его смерти, признаюсь, я плакал, что со мной случается редко. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы полностью оправиться от этого.

В тот момент я уже не мог себе представить, что сделаю что-то меньшее, чем выпуск книги в его честь. Думаю, для меня это лучший способ просто сказать ему... спасибо.

Я также хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в работе над этим проектом.

Седрик Литтарди

Один из первых распространителей японской анимации во Франции, Седрик Литтарди — соучредитель журнала AnimeLand и основатель аниме-издательств Kazé и @Anime. Помимо этого он является основателем издательства Ynnis Éditions.

高畑勲

あくまで現実に根差した
「平成狸合戦ぽんぽこ」

平成狸合戦ぽんぽこ。高畑勲監督の代表作。大塚和彦監督の「平成狸合戦ぽんぽこ」が、いかにアニメーションの面白さを追求したかがよくわかる。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

高畑勲監督の代表作として知られる「平成狸合戦ぽんぽこ」は、日本のアニメーション界に、いかにアニメーションの面白さを追求したかがよくわかる。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

高畑勲監督の代表作「平成狸合戦ぽんぽこ」の監督。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

高畑勲監督の代表作として知られる「平成狸合戦ぽんぽこ」は、日本のアニメーション界に、いかにアニメーションの面白さを追求したかがよくわかる。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

アニメ 平成狸合戦ぽんぽこ

高畑 勲監督にきく

高畑 勲監督

空想的ドキュメンタリーを
追求して

高畑勲監督の代表作として知られる「平成狸合戦ぽんぽこ」は、日本のアニメーション界に、いかにアニメーションの面白さを追求したかがよくわかる。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

高畑勲監督の代表作「平成狸合戦ぽんぽこ」の監督。高畑勲監督は、この作品で、日本のアニメーションの歴史を、またひとつ、大きく進歩させた。

Наставник Исао Такахата

Подумайте о студии Ghibli: на ум сразу придет огромный Тоторо, а за ним — его создатель Хаяо Миязаки. А потом? Рядом с ним стоит невысокий коренастый японец, которого Миязаки ласково называет Паку-сан: Исао Такахата, его друг и наставник. Вернее, он таковым был — 5 апреля 2018 года Исао Такахата скончался. А вместе с ним ушла целая эпоха анимационного кино как в Японии, так и во всем мире.

Сразу же вспоминается «Могилла светлячков», но творчество Исао Такахаты не ограничивается только этим шедевром. На протяжении более чем пятидесяти лет, с начала своей карьеры в 1960-х годах и до последнего проекта в 2016 году, настоящий мастер своего дела не переставал потрясать маленький мир анимации, нарушая все привычные коды. Каким было первое из этих изменений? Хотя Исао Такахата учился в школе изящных искусств в Токио, он почти никогда не рисовал сам для создания своих фильмов. В мире японской анимации, где поклонники узнают студию или режиссера по графическому стилю, это непривычно. От своего первого полнометражного фильма «Принц севера» до последнего — «Сказание о принцессе Кагуе» — Исао Такахата экспериментировал с различными техниками, чтобы найти ту, которая лучше всего подходила его истории и определенным сценам.

Если студия Ghibli ассоциируется с фантастическими или сказочными вселенными, то Исао Такахата — человек реализма и повседневных эмоций. Даже если он и обращается в своих фильмах к магии, легендам и сюрреализму, то всегда для того, чтобы подчеркнуть силу эмоций или лучше показать остроту своего взгляда на современное общество.

В этой книге мы проследим путь Исао Такахаты от его детства, пришедшегося на время Второй мировой войны, до его последней работы с Михаэлем Дюдоком де Витом. Вы узнаете о том, что его вдохновляло, о его методах работы, разнообразии его творчества и значимости его влияния на современный кинематограф.

Творчество Исао Такахаты

Дебют

1961

Брат-сирота

Ассистент режиссера анимационного фильма, снятого компанией Toei Animation.

1962

Железная история

Ассистент режиссера и ассистент по производству короткометражного фильма для Toei Animation.

1963

Великая фузля подземного мира

Ассистент режиссера фильма производства Toei Animation.

В качестве режиссера

1963–1965

Кэн — мальчик-волк

Эпизоды аниме-сериала, транслировавшиеся на канале TV Asahi.

1968

Принц северя см. стр. 18

1969–1970

Выдающийся Атаро

Эпизоды мультсериала для Toei Animation.

1971–1972

Китаро с клавиша

Режиссер одного из эпизодов сериала и титры для Toei Animation *Бейсбольная команда Аяч*

Режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для Toei Animation.

Эдвард из Камбриала (Люпен III)

Режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для TMS/A Production.

1972

Панда большая и маленькая

Для TMS.

1973

Панда большая и маленькая: Дождливый день в школе

Для TMS.

Мальчик Вилли

Режиссер некоторых эпизодов анимационного сериала TMS.

1974

Кайси — девочка Альби

Режиссер мультсериала для компании Zuiyo Enterprises.

1976

Три тысячи ри в поисках матери

Режиссер мультсериала для Nippon Animation.

1978

Конам — мальчик из будущего

Режиссер некоторых эпизодов для Nippon Animation.

1979

Эни из Зеленой Крыши

Производство мультсериала для Nippon Animation.

1981

Хумманко Тиз (фильм)

Для TMS, см. стр. 76

Хумманко Тиз (мультсериал)

Главный режиссер телесериала и единственный режиссер некоторых эпизодов для TMS.

1982

Госпо-виолончелист

Режиссер среднетражного фильма

Для Oh! Production; см. стр. 100

Для студии Ghibli; см. стр. 100

1987

История каналов Янагавы

Режиссер документального фильма, смешивающего живую съемку и анимацию для студии Nibariki

1988

Могилы светлячков

Для студии Ghibli, см. стр. 50

1991

Еще вчера

Для студии Ghibli, см. стр. 80

1994

Палмоко: война танюки в период Хэйсэй

Для студии Ghibli, см. стр. 32

1999

Наши соседи Ямада

Для студии Ghibli, см. стр. 72

2003

Зимние дни

Режиссура короткометражного фильма в рамках коллаборации

2010

Энн из Зеленых Крыш

Переиздание первых шести эпизодов, переработанных студией Nippon Animation

2013

Сказание о принцессе Кагуэ

Для студии Ghibli, см. стр. 38

В качестве сценариста

1979

Энн из Зеленых Крыш

Написание сценария к мультсериалу для Nippon Animation

Табо, сын фракона

Первоначальная концепция фильма

1981

Хулганка Тиз

Для TMS, см. стр. 76

1982

Господин-виолончелист

Сценарий для Oh! Production, см. стр. 100

1987

История каналов Янагавы

Сценарист документального фильма, смешивающего живую съемку и анимацию для Nibariki

1988

Могилы светлячков

Для студии Ghibli, см. стр. 50

1991

Еще вчера

Для студии Ghibli, см. стр. 80

1994

Палмоко: война танюки в период Хэйсэй

Для студии Ghibli, см. стр. 32

1999

Наши соседи Ямада

Для студии Ghibli, см. стр. 72

2010

Энн из Зеленых Крыш

Переиздание первых шести эпизодов, переработанных студией Nippon Animation

2013

Сказание о принцессе Кагуэ

Для студии Ghibli, см. стр. 38

В качестве продюсера

1984

Навиская из долины ветров

1986

Небесный замок Лапута

2016

Красная черепашка

Художественный постановщик, см. стр. 113

В качестве мультипликатора и художника

1973–1974

Мальчик Вилли

Раскадровка некоторых эпизодов аниме-сериала для TMS

1975

Фландрский нес

Раскадровка некоторых эпизодов аниме-сериала для Nippon Animation

1977

Буба, маленький медведь

Раскадровка некоторых эпизодов мультсериала для Nippon Animation

1978

Конан — мальчик из будущего

Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation

История Перрин

Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation

2003

Зимние дни

Мультипликатор короткометражного фильма в коллаборации

В качестве музыкального руководителя

1989

Ведьмина служба доставки

Для студии Ghibli

В качестве писателя

Исао Такахата также написал и перевел множество книг, но, к сожалению, ни одна из них не переведена на французский язык, и очень мало книг доступно на английском. Вот неполный список:

Визуальный язык «Принца северян»

Описание техник и кинематографического смысла фильма, опубликованное издательством Tokuma shoten

Сказка в сказках

Книга, посвященная короткометражным фильмам русского режиссера Юрия Норштейна, изданная Tokuma shoten

Король и птица, истоки студии Ghibli

В соавторстве с Ясую Оцукой и Сэйдзи Кано, опубликовано издательством Ōtsuki shoten

Анимация в XII веке

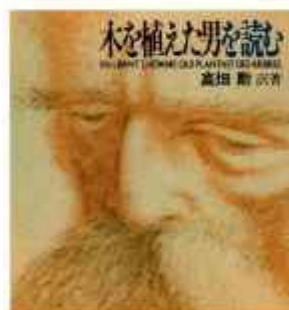
Исследование свитков с японскими картинами XII века, опубликованное Tokuma shoten

Анимация в XII веке

Читай «Человека, который сажал деревья»

Книга о фильме канадца Фредерика Бэка «Человек, который сажал деревья», основанном на одноименном рассказе Жана Жюно, который Исао Такахата перевел на японский язык, книга издана Tokuma shoten

Читай «Человека, который сажал деревья»

Размышления о моей работе: За кулисами аниме Такахаты

Два тома различных текстов, опубликованных Исао Такахатой с 1956 по 1999 год

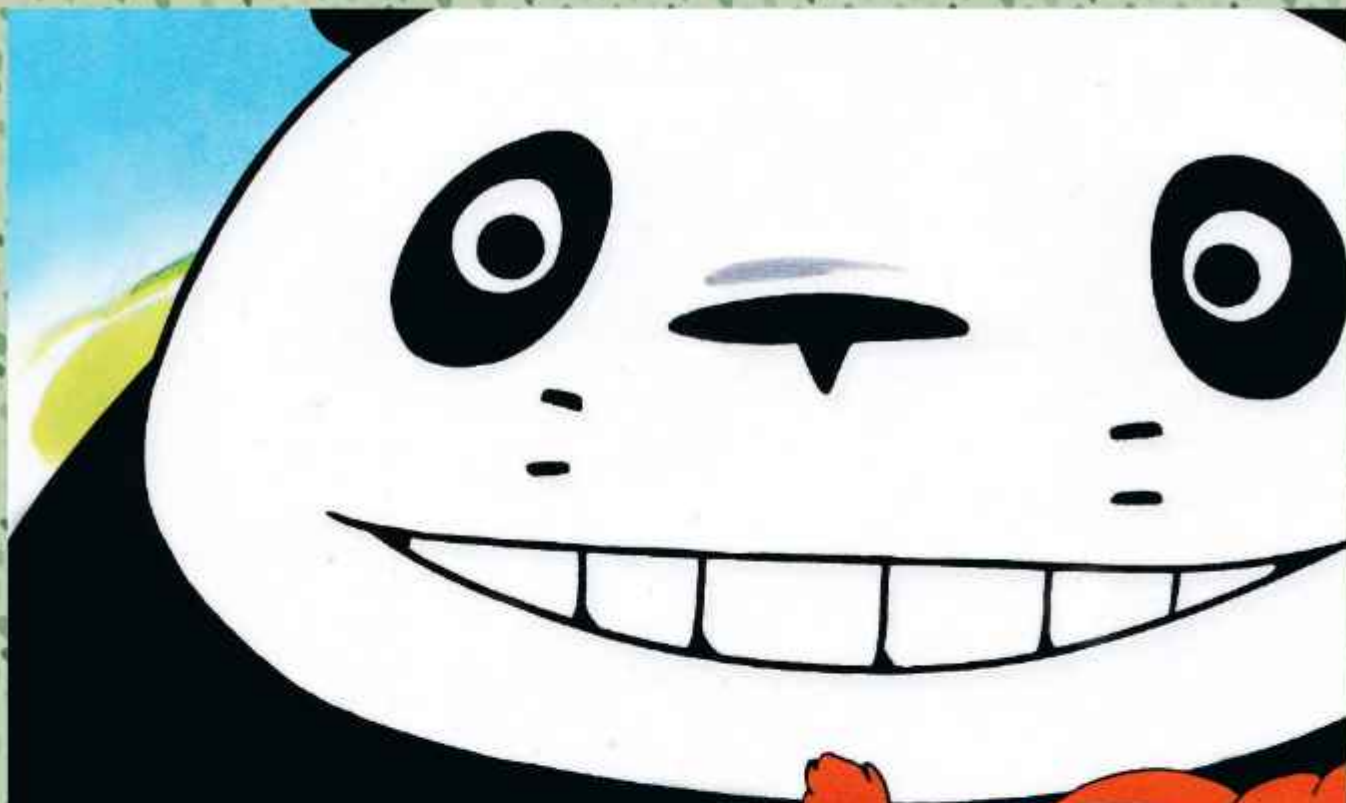
Курс анимации 3: как создавать изображения

В соавторстве с Хаяо Миядзаки, издательство Bijutsu Shuppansha

Мир анимации

В соавторстве с Хаяо Миядзаки, издательство Shinchōsha

Исао Такахата: жизнь как творчество

Родившись в городе Исэ на юге Японии в 1935 году, еще ребенком Исао Такахата оказался под влиянием последствий Второй мировой войны, а еще — анимационных фильмов Кэндзо Масаоки, основателя студии, впоследствии ставшей Toei Animation. Позднее, будучи студентом в Токио, он открыл для себя «Короля и птицу» — фильм Поля Гримо, снятый по сценарию Жака Превера по мотивам «Пастушки и трубочиста» Ганса Христиана Андерсена; эта картина впоследствии станет для него большим источником вдохновения. В 1959 году он стал работать в компании Toei Animation, а через несколько лет познакомился с Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки, вместе с которыми основал студию Ghibli.

В начале было...

Даже если Исао Такахата и говорит, что у него было обычное детство, а ранняя профессиональная жизнь режиссера прошла без каких-либо значимых событий, именно в годы, предшествовавшие созданию фильма «Принц севера», произошли те культурные мероприятия и встречи с людьми, которые и определили всю его дальнейшую жизнь.

«С самого детства у меня была обычная, в какой-то степени даже банальная жизнь, проведенная на северо-западе Японии, в небольшом городке», — так Исао Такахата описывал свою жизнь в интервью Libération в 2014 году. Исао Такахата родился 29 октября 1935 года в городе Удзумада (ныне Исэ) и был младшим из семи детей. Его отец, Асаджиро Такахата, был директором средней школы и вскоре был переведен в Окаяму, где после войны стал отвечать за образование во всем регионе. Именно в Окаяме Исао Такахата открыл для себя кино и в частности анимацию. Но там же 9-летний ребенок пережил самую большую травму: бомбардировку города американской авиацией в июне 1945 года. «Я понял, что оказался в каком-то плавающем аду вместе со своей старшей сестрой. Мы были отрезаны от людей, долгое время скитались без семьи и были спасены только благодаря провидению». Такой личный опыт побудил его адаптировать рассказ 1967 года «Могилы светлячков» для сценария своего самого известного фильма. Для него и его сестры эта история закончилась хорошо: после нескольких часов скитаний дети нашли остальных членов семьи целыми и невредимыми в бомбоубежище.

Начало дружбы в Тбей

В 1954 году, окончив среднюю школу, Исао Такахата переехал в столицу, чтобы продолжить обучение. Он поступил в Токийский университет на отделение изобразительного искусства и открыл для себя французскую культуру и литературу, в том числе анимационный фильм Поля Гримо

и Жака Превера «Пастушка и трубочник», вышедший в 1953 году. В 1956 году он решил поменять курс и уйти с изобразительного искусства на отделение французской литературы. И все же, даже несмотря на смену направления, окончив учебу, Исао Такахата твердо решил: он будет режиссером-мультипликатором, будет писать сценарии к анимационным фильмам и режиссировать их. Друг посоветовал ему сделать тестовое задание в Тбей Дбга. Через месяц после окончания учебы, в апреле 1959 года, он начал работу в студии. С тех пор, за исключением лишь нескольких редких рассказов, он больше не использовал свои навыки рисования профессионально. Начав как ассистент режиссера и продюсер полнометражных и короткометражных фильмов, позднее Такахата берется за режиссуру некоторых эпизодов первого анимационного сериала, созданного компанией Тбей Дбга для показа на телевидении, «Кэн — мальчик-волк», под руководством Ясuo Оцуки, которого он позже привлечет для работы над «Принцем севера», «Пандой большой и маленькой» и «Хултанкой Тиз». Там же, в Тбей, точнее, в профсоюзном отделе, он знакомится с молодым аниматором Хаяо Миязаки, с которым ему предстояло работать над созданием фильма «Принц севера», — это скрепило их дружбу и профессиональное сотрудничество, длившиеся более пятидесяти лет. В этой же студии он встретился и с молодым журналистом Тосио Судзуки. Так собрались воедино будущие создатели студии Ghibli.

«Акико в белой юбке» © 1958, Toei Company Ltd. Все права защищены.

Черепашки-ниндзя © Fred Wolf Films. Все права защищены.

Тоёи Animation как неотделимая часть

После окончания университета Исао Такаката сразу же стал работать в Тоёи Дōга, переименованную в Тоёи Animation в 1998 году. Анимационная студия первоначально называлась Nihon Dōga Eiga («Японские анимационные фильмы») и была основана в 1948 году двумя аниматорами, Кэнзю Масасокой и Дзэнзиро Яимото. Оба они активно работали в мире анимации с 1930-х годов, создав множество мультфильмов, о которых у тогда еще юного Исао Такакаты останутся приятные воспоминания. Купленная в 1956 году одной из главных японских компаний по производству и распространению фильмов Тоёи Сомапу, студия за десятилетия стала гигантом анимации, как для больших экранов, так и для телевидения. Среди наиболее известных работ Тоёи Animation «Голдорак», «Ван-Пис», «Дигимон», «Драконий жемчуг» и его сиквелы, «Рыцари Зодиака». К моменту прихода Исао Такакаты в студию Тоёи Animation только что выпустила свой первый

полнометражный фильм «Легенда о белой змее» в 1938 году. Именно эта похожая на диснеевскую адаптация китайской легенды подтолкнула Хаяо Миязаки к желанию создавать анимацию и открыла для студии двери на международный рынок, выйдя в 1961 году в США, несмотря на свой небольшой успех. С тех пор Тоёи Animation разрабатывала как собственные проекты (телесериалы, фильмы, адаптации видеоигр), так и фильмы по заказу анимационных студий в США (несколько мультфильмов Marvel, включая «Люди Икс: Прайда Людей Икс» и первый сериал «Черепашки-мутанты-ниндзя»), Франции («Леди Баг и Супер-кот») и Японии — сейчас студия является ключевым игроком в японской анимации. Ее работы послужили своеобразной школой и обязательным пунктом обучения для многих японских аниматоров и режиссеров, которые впоследствии основали свои собственные анима-

Леди Баг и Супер-кот ©2017 ZAGTOON / METHOD / TOEI ANIMATION / LAMG / JK BROADBAND / AB / DE AGOSTINI EDITOR, S.P.A. Все права защищены

ционные студии. Среди них Хидео Фурусавы (Dōga Kōbō), Осаму Тэзука (Mushi Production), Дайкитиро Куэбэ (A Production, ставшая Shin-Ei Animation) и Тору Хара (позднее основавший Torcraft).

Кэнзю Масасока, японский Уолт Дисней

Первым анимационным фильмом, который посмотрел Исао Такаката в 1943 году, стал «Паук и трюлпан» Кэнзю Масасоки. Будучи одним из первых аниматоров в истории Японии, последний произвел революцию в этой области. Он родился в семье среднего класса в Осаке в 1898 году и, прежде чем начать работать в анимации в 1932 году, изучал искусство, включая западную

«В мире власти и страсти», 1933 © D.A.