

УДК 008.001

СЕМИОТИКА В МАНГА И АНИМЕ

© Алиса Ивановна ДЕНИСОВА

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Российская Федерация, соискатель, кафедра философии,
e-mail: gloomyexistence@mail.ru

Аниме и манга вот уже много лет не теряют актуальности в Японии, России и во всем мире. Они активно приобретают новых почитателей. Их популярность растет. Аниме показывают в кинотеатрах, а мангу можно найти на прилавках любого книжного магазина. Японские комиксы, а также анимация завоевали поклонников своей простотой и искренностью. Тем не менее, в кажущейся простоте таится множество символов. Повествуется о символизме в манга и аниме. Затрагивается история появления и развития данных жанров массового искусства. Проводится параллель между манга и комиксом. Описывается символическая система, используемая в современном аниме. Подробно рассматривается связь между цветом волос и характером героя аниме, проанализированы действия, одежда и окружение, несущие символическое значение, а также описываются основные типаж персонажей.

Ключевые слова: Япония; культура; аниме; манга; символизм.

Манга – японские комиксы, которые легко отличить от американских и европейских: черно-белая расцветка, странная особенность чтения, большие глаза персонажей, а также остальные жанровые характерные отличия. Дословно переводится как «гротески», «странные (или веселые) картинки». Создатель манги называется «мангака». Как правило, один человек (часто – с помощниками-подмастерьями) и рисует комикс, и пишет тексты, но встречается и групповое творчество. Тем не менее над одной мангой обычно более трех–четырёх человек не работает [1]. Художественная цельность от этого повышается, а личные доходы растут. Манга часто переводится как «карикатура», но буквальное значение «ненамеренная, произвольная картинка». Иероглиф *man* состоит из знаков «вода» + «расширяться»; иероглиф *ga* означает «картинка», «рисунок». Раньше это сочетание имело значение «наводнение», сейчас обозначает «неумолимо», а также «случайно», «непроизвольно». Ассоциация с произвольным рисованием является для манги основной. «Истории в картинках» известны в Японии с самого начала ее культурной истории. Даже в курганах-кофунах (гробницах древних правителей) археологи находят рисунки, по концепции и структуре напоминающие комиксы. Распространению «историй в картинках» всегда способствовали сложность и неоднозначность японской письменности. Даже сейчас японские дети могут читать взрослые книги и газеты только

после окончания начальной школы (в 12 лет). Практически сразу после появления японской прозы появились и ее иллюстрированные пересказы, в которых текста было немного, а основную роль играли иллюстрации. Само слово, обозначающее «японские комиксы», появилось в японском языке в начале XIX в. Хокусай Кацусика в 1814 г. выпустил серию рисунков под названием «Хокусай манга», и термин закрепился для обозначения комиксов. Понятие «манга» вне Японии изначально ассоциируют с комиксами, изданными в Японии. Изначально справочный портал Грамота.ру не советовал склонять слово «манга», однако позднее отметил, что «судя по практике его употребления, оно выступает как склоняемое существительное» [2].

Одними из первых работ в стиле манга считаются т. н. «Картинки о проказах зверей и птиц» («*Choujuugiga*» – тё:дзю: гига) – рисунки XII в., созданные буддийским монахом Тоба, другое имя – Какую. Они представляли собой четыре бумажных свитка с последовательностью черно-белых картинок, нарисованных тушью. Героями свитков были животные, разыгрывающие сцены из жизни людей, а также буддийские монахи. Позже подобные рисунки превратились в своего рода штамп, широко использовавшийся в сатире, и назывались «Тоба – э», т. е. «картинки в стиле Тоба» [3].

Как уже упоминалось, японская система письменности является неоднозначной и за-

путанной. Хорошие знания кандзи были редкостью даже среди знати. Поэтому японская художественная литература богато иллюстрировалась для упрощения ее понимания. За счет этого развивалась традиция экономного символического рисунка, каждый штрих которого нес символическую нагрузку. Можно сказать, что это одна из причин появления и популярности манга [4].

Основное отличие манга от комиксов других стран – это течение внутреннего времени. Манга повествует о событиях последовательно, этим она ближе к японской художественной литературе, чем к американскому комиксу. Именно такая щепетильная последовательность стала причиной того, что манга выпускается толстыми книгами в черно-белом цвете [5].

Техника создания манга кинематографична, используются те же принципы символизма, приемы монтажа и раскадровки [6]. Если американский художник тщательно прорабатывает все детали картинки, то для автора манга достаточно только намека. Впрочем, приподнятая бровь героя говорит японскому читателю больше, чем многословное пояснение в американском комиксе. Как и японская поэзия, искусство манга тяготеет к ценностям невысказанного. Время действия они обозначают, например, рисуя за спинами героев восходящее или заходящее солнце, место действия – фоном, на котором происходят события, настроение – рисунком сломанной ветки, падающего листа, слезы, катящейся по щеке. Поэтому японский читатель не рассматривает каждую картинку, вчитываясь в слова диалога, он смотрит на страницу, воспринимая ее, как единое целое [7].

Как в манга, так и в аниме используется сложная символическая система. Аниме (яп. [アニメ], от англ. animation [анимэйшн] анимация; ср., нескл.) – японская мультипликация. Главное отличие от мультипликации других стран – большая часть выпускаемой продукции рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и за счет этого имеет высокую популярность в мире. Источником аниме чаще всего являются особенно популярные в Японии манга [8]. В аниме существует широкий набор символов, при помощи которых авторы передают характер персонажей, их настроение, выражают подтекст си-

туации и т. д. Подробно рассмотрим некоторые из них [9].

1. Цвет волос обозначает характер героя.

Иссиня-черные волосы сообщают зрителю о том, что персонаж воплощает собой ценности бусидо. Если это мужчина, то он стойко переносит удары судьбы, суров и бесстрашен. Женщина с таким цветом волос – скромна и жертвенна. Отрицательные герои этого типа обычно держатся холодно и сухо. Положительные герои – со спокойным достоинством. И тем и другим сдержанность мешает выразить такие чувства, как любовь и нежность. Волосы подростков короче и пышнее, чем у взрослых. Растрепанные волосы молодого человека обозначают бунтарство. Взрослый персонаж с растрепанными черными волосами, как правило, занимается противозаконной деятельностью.

Коричневые волосы обозначают персонажа нейтрального. Это человек мягкий, замкнутый и сдержанный.

Красноволосые персонажи несдержанны, эмоциональны, притягивают к себе внимание. Являются предметом обожания противоположного пола.

Рыжие герои темпераментны и хитры. В этом цвете, вместе или по отдельности, присутствуют два символа: «огонь» и «лисица». У рыжеволосых персонажей важны прическа и фактура волос. Если волосы жесткие, непослушные, то характер несдержанный. Мягкие волосы, похожие на языки пламени, обозначают натуру отчаянную, но склонную к самоконтролю. У ловкого и интеллектуального персонажа может быть пышный хвост, такой персонаж самолюбив и бесстрашен. Прямые или кудрявые рыжие волосы встречаются редко, скорее всего, это будет указывать на характер «с секретом».

Розовые волосы передают внутреннюю чистоту и невинность. Персонажи ответственные, серьезные. Часто играют особую роль. Этот цвет волос редко встречается у персонажей мужского пола.

Голубой цвет волос сообщает зрителю об уме персонажа. Такой герой немногословен, вежлив, спокоен. По натуре – серьезен, последователен, терпелив.

Зеленый цвет волос символизирует простодушие и наивность в очень широком спектре: от бесхитростной честности до пол-

ного умственного ступора. Этот цвет считается традиционным для маленьких детей, особенно девочек. Взрослый мужчина с зелеными волосами также простодушен. Он психологически незащищен и склонен к самолюбанию.

Люди с желтыми волосами делятся на два типа. Первые – беспечные, инфантильные, легкомысленные. Чаще всего такое поведение подготавливает зрителя к внезапному проявлению скрытого потенциала. Второй тип – отрицательные персонажи. Определяющая черта характера – коварство. Они эгоистичны, злопамятны и жестоки. Их любовные отношения чаще всего заканчиваются трагически.

Белые, но не седые волосы, обозначают персонажа, оторванного от прочих героев. Это символ. Данный персонаж испытал превратности судьбы и теперь служит для того, чтобы оберегать или направлять остальных.

2. Некоторые действия персонажей, несущие символическое значение.

Непроизвольное чихание – о персонаже в этот момент кто-то подумал.

Вокруг персонажа возникают огни пламени или бурные волны – персонаж зол.

Легкий мерцающий ореол – персонаж стоит под дождем.

Потоки слез из глаз – смеховой прием, персонаж плачет, но серьезно к причине его слез относиться не стоит.

Капля пота на затылке – персонаж нервничает или напуган.

Неожиданное падение персонажа навзничь – реакция на сказанную кем-то глупость.

Кровь из носа – юношеская смущенная реакция на сексуальную сцену или обнаженную девушку.

Яростная реакция на порез на лице – в Японии фраза «у вас очень красивая кожа лица» – один из самых сильных комплиментов. Поэтому внимание к красоте лица очень высоко.

Отрезание волос – знак отказа персонажа от своей текущей жизни.

3. Одежда и окружение.

Белая ленточка на голове (хатимаки) – символ полной концентрации на своем деле.

Повязка на животе – в традиционной медицине поддержание живота в тепле считается очень важным для здоровья.

Кусок материи, повязанный как косынка и завязанный под подбородком – маскировка вора.

Статуя кошки с поднятой лапой – символ удачи. Часто стоит перед синтоистскими храмами или в домах.

Еда в коробочке (бэнто) – специальная еда для тех, кто ест не дома. Продается в магазинах или готовится женами, матерями и т. д.

Маленькие колокольчики с бумажными надписями (фурин) – часто вешаются на улице, чтобы звонили на ветру. На бумажных табличках, прикрепленных к ним, пишутся цитаты из классических стихов.

Носовые платки – никогда не используются в приличном обществе для сморкания, только для вытирания пота и рук.

Опрыскивание водой (мисоги) – классический способ очищения предметов и домов от злых духов. Также есть обычай опрыскивания ворот дома каждый вечер и утро.

Чернила (суми) – обычно с собой носят сухие чернила, которые при необходимости разводят в воде.

Красная нить – Нить судьбы. Знак того, что судьбы двух персонажей неразрывно связаны.

Числа – как в России и в Европе, в Японии верят в магию чисел. Особенно несчастливными считаются 4 и 9, несчастливыми – все четные числа. Самое счастливое число – 5 [10].

4. Основные типы аниме-персонажей.

ОЯШ – обычный японский школьник. Внешность невыразительна, темные волосы и глаза, часто носит очки. Он может быть героем любого жанра, как правило, главным героем.

Бисёдзё – стереотипный женский персонаж. Красивая молодая старшеклассница.

Бисёнэн – идеально красивый молодой человек. Персонаж, попадающий под определение бисёнэна, как правило, молод, женственно красив. Часто одевается в подчеркнуто элегантную и непрактичную одежду, имеет волосы необычного цвета. Характер бисёнэна может быть различным в зависимости от сюжета произведения.

Стереотип бисёнэна весьма популярен среди девушек, что отчасти связано с эмансипацией и отождествлением женственного мужчины со свободной и независимой жен-

щиной, а отчасти с уникальным понятием прекрасного в японской культуре.

Чиби – люди в уменьшенном виде, увеличенная голова и глаза, укороченные руки и ноги. Стиль, использующийся для придания комичности ситуации или аниме в целом.

Кэмономими – люди с ушами и хвостами животных, таких как кошка, лиса и т. п.

Цундере – название типажа произошло от сочетания слов *tsuntsun* – отвращение и *deredere* – влюбленность. Самовлюбленные, эгоистичные персонажи, постепенно открывающие светлую сторону своего характера. Как правило, это происходит под действием влюбленности.

Яндере – сокращение от *yanderu deredere* (больной на голову). Психически неуравновешенный персонаж. Чаще всего – это девушка или девочка, ревностно оберегающая объект любви.

Кудере – равнодушный, хладнокровный.

Генки – оптимистичные персонажи, являющиеся центром компании, легко заводящие друзей.

Махо-сёдзэ – «девушка-волшебница». Девочка или молодая девушка, обладающая магическими или иными необычными способностями.

Данная классификация является неполной. Существующих типажей множество, а такие типажи, как «цундере», «яндере», делятся на подтипы.

В современных аниме и манге используется символическая система, основанная как на реалиях повседневной жизни современной Японии, так и на древних легендах, верованиях и преданиях. Недосказанность, замалчивание можно назвать чертой, присущей японской философии и искусству. Главная особенность, отличающая мангу и аниме от их западных аналогов, – развитый символическо-графический язык, позволяющий несколькими штрихами передать довольно сложные эмоции или выразить характер героя. Посредством манга и аниме могут транслироваться любые идеи, а преданный почитатель жанров всегда сможет понять то, что хотел сказать автор, ориентируясь на символы и знаки. Можно утверждать, что читатель или зритель, незнакомый с семиотикой аниме и манга, воспримет произведение не полностью, а то и вовсе не сможет его

понять. Зная основные типажи персонажей, ориентируясь в символической системе, можно по-новому взглянуть на данные жанры массового искусства.

-
1. *Иванов А.И.* Введение в японскую анимацию. М., 2001.
 2. *Григорьева Т.П.* Японская художественная традиция. М., 1979.
 3. *Пронников В.А., Ладанов И.Д.* Японцы. М., 1996.
 4. *Иэнага Сабуро.* История японской культуры. М., 1975.
 5. *Ивасаки Акира.* Современное японское кино. М., 1962.
 6. *Лотман Ю.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.
 7. *Катасонова Е.Л.* Японское общество в мире манга и аниме // Портрет японского общества. М., 2006.
 8. *Катаносова Е.Л.* Японская комикс-культура: на пути к покорению мира // Япония, открытая миру. М., 2007.
 9. Символика аниме и манги. URL: animemanga.ru (дата обращения: 20.09.2014).
 10. *Мещеряков А.Н.* Книга японских обыкновений. М., 1999.

-
1. *Ivanov A.I.* Vvedenie v yaponskuyu animatsiyu. M., 2001.
 2. *Grigor'eva T.P.* Yaponskaya khudozhestvennaya traditsiya. M., 1979.
 3. *Pronnikov V.A., Ladanov I.D.* Yaponsy. M., 1996.
 4. *Ienaga Saburo.* Istoriya yaponskoy kul'tury. M., 1975.
 5. *Ivasaki Akira.* Sovremennoe yaponskoe kino. M., 1962.
 6. *Lotman Yu.* Semiotika kino i problemy kinoestetiki. Tallin, 1973.
 7. *Katasonova E.L.* Yaponskoe obshchestvo v mire manga i anime // Portret yaponskogo obshchestva. M., 2006.
 8. *Katanosova E.L.* Yaponskaya komiks-kul'tura: na puti k pokoreniyu mira // Yaponiya, otkrytaya miru. M., 2007.
 9. Simvolika anime i mangi. URL: animemanga.ru (data obrashcheniya: 20.09.2014).
 10. *Meshcheryakov A.N.* Kniga yaponskikh obyknoveniy. M., 1999.

Поступила в редакцию 29.10.2014 г.

UDC 008.001

SEMIOTICS IN MANGA AND ANIME

Alisa Ivanovna DENISOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Competitor, Philosophy Department, e-mail: gloomyexistence@mail.ru

Anime and manga for many years do not lose their relevance in Japan, Russia and around the world. They actively acquire new fans. The popularity of anime and manga has increased. Anime show in cinemas, and manga can be found on the shelves of any bookstore. Japanese comics and animation conquered fans by simplicity and sincerity. Nevertheless, they have a lot of characters. The symbolism in the manga and anime is considered. The emergence and development of these genres mass art is described. Parallel between manga and comics are drawn. It is described by a symbolic system used in modern anime. Detail the link between hair color and the character of the hero of the anime. The main types of the characters is described.

Key words: Japan; culture; anime; manga; symbolism.