

篠田正浩

Масахиро Синода

©1965 Shochiku Co., Ltd.

©1962 Shochiku Co., Ltd.

Японский Фонд
Посольство Японии в России
Государственная Третьяковская Галерея

Масахиро Синода

ретроспектива фильмов
к 85-летию со дня рождения
режиссёра

МОСКВА
9 МАРТА
1 АПРЕЛЯ
2 0 1 6

Государственная Третьяковская галерея впервые признательна за помощь в проведении ретроспективы и подготовке каталога сотрудникам Японского Фонда и Посольства Японии в России

В организации ретроспективы активно участвовали

Юкио Нусакаба
(Посольство Японии)

Юкио Каролькова
(Посольство Японии)

Ева Савануэ (Японский фонд)
Японский фонд в Токио

Юки Мацуми

Государственная
Третьяковская галерея

Генеральный директор
Зельфира Трегулова

Заместитель
генерального директора
Марина Уляссер

Советник генерального директора
Татьяна Ардулли

Зведущая отделом
культурных программ

София Петрикова-Агафонова

Менеджер
Нелли Нассер

На 1-й странице обложки:
кадр из фильма
«Слезы и шикона»

На 4-й странице обложки:
кадр из фильма
«Слезы на ливниной гриве»

www.jpfmw.ru
www.tretyakov.ru

Вступительная статья,
аннотации, составление и перевод:
Анастасия Федорова

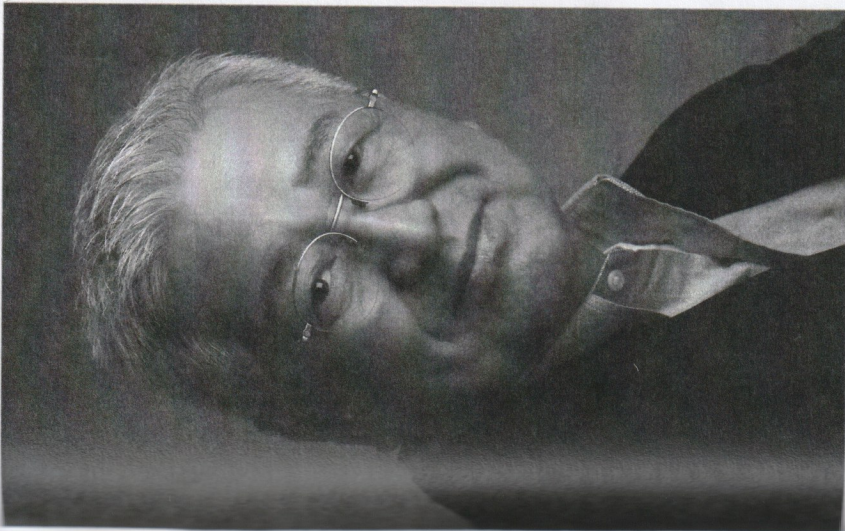
Общая редакция:
Науи Клейман

Макет и верстка:
Юрий Савранский

Координация ретроспективы:
Максим Павлов, Ольга Улыбышева
Перевод фильмов

Галина Григорьева, Александра Мозгунова, Анна Николаева, Анна Оралова, Людмила Саакян, Лада Федянина, Джамиля Халилулина

При подготовке каталога
использованы фильмографические
материалы и рекламные
фото к фильмам, предоставленные
Японским Фондом
и Информационным отделом
Посольства Японии в России.

Масахиросинода

Один из самых известных мастеров японской «новой волны». Молодые режиссеры, дебютировавшие в начале 1960-х годов, верили, что смогут кардинально изменить японский кинематограф — освободить его от штампов лоточной продукции крупных киностудий и возвысить до уровня «чистого искусства». Режиссер Масахиросинода видел выход в поисках новых форм выразительности. Однако сами его фильмы свидетельствуют о нерасторжимой связи с традицией и национальной историей. Задавая вопросы о современном японском обществе, режиссер ищет ответы в историческом прошлом страны. В своих экспериментах с кинематографической формой Синода также обращается к опыту традиционного японского искусства. Ощущение живой пульсации времени, перетекающего из прошлого в настоящее, — важнейшее свойство фильмов Синоды. Возможно, именно эта черта делает его одновременно одним из самых «современных» и самых «традиционных» режиссеров Японии.

С детства Синода узнал чувство ностальгии по навсегда ушедшему счастливому прошлому своей семьи, когда-то обладавшей

большими земельными владениями. Предки Синоды, хотя и были выходцами из крестьян, к концу эпохи Эдо стали сельскими богатырями — сами на земле уже не работали, усвоили самурайскую культуру и почтались образованными уважаемыми людьми. После открытия страны и стремительной модернизации в результате капиталистических реформ эпохи Мэйдзи (1868–1912) семья разорилась. Мать Синоды тоже была родом из богатой семьи, но купеческой. Предки режиссера по материнской линии занимались производством бумажных формен, но с появлением электрительства и их бизнес перестал приносить прибыль. Унаследовав известную фамилию, Масахиро Синода никогда не рос в достатке, и у мальчика были все основания связывать обнищание семьи с техническим прогрессом. Вторая мировая война, поражение Японии, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — этот опыт лишь усилил неприязнь будущего кинорежиссера к технике и точным наукам. Зачем нужна наука, которая создает атомную бомбу, разлом уничтожающую сотни тысяч жизней?

Как и большинство его сверстников, которые испробовали на вкус горькие плоды Второй мировой войны, Синода искренне надеялся изменить мир к лучшему. Литература и искусство виделись теми опорами, которые смогут вернуть человечество к гуманистическим ценностям. Окончив школу, Сино-

да поступил на филологический факультет престижного университета Васэда, где тогда начинала свою преподавательскую карьеру выдающийся японский театровед Масакацу Гундзи. У него и у других преподавателей юноша слушал лекции по истории традиционного театра Но и Кабуки, анализировал пьесы для старинного кукольного театра Дзёрури. Приобретенные в эти годы знания пригодились в карьере кинорежиссера. Всемирную славу Синоде принесли экранзации пьес Мондзаэмона Тикамацу (1653–1725), величайшего японского драматурга эпохи Эдо, который писал и для кукольного театра, и для театра актеров, его порой называют «японским Шекспиром».

Приход Синоды в кинематограф во многом был обусловлен материальной необходимостью: просто нужно было поскорее начать зарабатывать. Изначально Синода планировал продолжить обучение в аспирантуре университета Васэда, но незадолго до вступительных экзаменов умерла мать. Лишь она одна поддерживала увлечение сына искусством, вся остальная родня была против, и денег на аспирантуру теперь ожидать не приходилось. Надо было устраиваться на работу. Одной из немногих компаний, набравших в тот год новых сотрудников, оказалась киностудия «Сётику». К счастью, сын одного из основателей «Сётику» учился на одном курсе с Синодой, и в 1953 году Синода был принят

на работу, хотя конкурс составлял 250 человек на место.

Специальных школ и университетов, обучающих режиссерскому мастерству, в то время практически не было. Квалификацию режиссера получали прямо на студии. Ассистентскую практику Синода проходил под руководством режиссеров Ясудзиро Одзу, Минору Сибую, Нобору Накамура. Дебют Синоды в качестве режиссера-постановщика состоялся

в 1960 году. После семи лет работы ассистентом ему доверили съемки фильма «Билет любви в один конец». Основной для сценария стал популярный шлягер американского композитора Нила Седака. В картине рассказывается про жизнь молодежи из мира шоу-бизнеса. Страсть и ревность приводят героев к отчаянным поступкам — один из молодых артистов стреляет в своего соперника прямо во время его выступления на сцене. Уже в этом фильме намечается важный для произведения Синоды мотив — «конфликт между героем, испытывающим неудовлетворенность собой, и его самоуверенным благополучным антагонистом»¹. Тема поражения станет лейтмотивом сюжетов Синоды и определит эстетику его творчества.

Студийное руководство осталось довольно дебютным фильмом Синоды. После премьеры возглав-

лявший в то время студию Сиро Кидо специально подошел, чтобы лично поблагодарить молодого режиссера за хорошую работу.

Но в прокате фильм провалился, и Синоду снова понзили в ранг ассистента. Вернуться в большую игру ему помог успех другого дебютанта, Нагисы Осимы, своим примером продемонстрировавшего студийному руководству благотворность кадрового обновления.

В 1958 году посещаемость японских кинотеатров достигла своего пика, а затем начала резко падать. Благополучие страны росло, телевизор вошел в каждый дом, вытеснив любовь и интерес к кино. Особые трудности испытывала киностудия «Сётику», фильмы которой традиционно имели успех у женской аудитории. К концу 1950-х из крупных городов страны начался массовый отток населения. В основном переезжали люди семейные, давно мечтавшие о просторном жилье, о собственном доме. Замужние женщины, уехавшие жить в новые пригородные районы, забывали о своей любви к кинематографу. Теперь студии нужно было ориентироваться на другого зрителя: молодых неженатых мужчин, студентов. Чтобы привлечь их внимание, студия «Сётику» должна была изменить репертуар. Решено было дать шанс начинающим режиссерам, лучше разбирающимся во вкусах современной молодежи. Первыми дебютировали Нагиса Осима и Ёсисигэ Ёсида,

¹ И. Тенс. Брошенные вызов: Японские режиссеры 60–70-х годов. М.: Искусство, 1987. С. 81.

положив начало «новой волне Сёгику» (Shochiku Nouvelle Vague). Ключевыми словами в описании этого нового течения стали «секс и насилие». Один из культовых фильмов режиссера «новой волны» Ёсигэ Ёсида так и назывался: «Эрос + убийство» (1969). Так же назвал свою книгу о японской «новой волне» американский исследователь Дэвид Дэссер².

В 1960 году небывалый зрительский успех выпал на долю фильма Нагисы Осимы «История о жестокой юности». Популярность фильма свидетельствовала о том, что современный зритель не против более откровенных, чем прежде, сцен любви и насилия. Успех молодого Осимы заставил руководство студии вспомнить об еще одном начинающем режиссере. Так Масахиро Синода получил второй шанс — ему доверили съемки фильма «Высохшее озеро» (1960). В картине три главных персонажа: богач, представляющий золотую молодежь, интеллигентная бедная девушка, а также молодой фанатик, грезящий революцией. По сюжету наиболее перспективным и вдохновляющим показан путь девушки, нашедшей свое призвание в студенческом движении. Однако самого режиссера, кажется, больше интересовал образ революционера. У этого капризного, самовлюбленного героя нет ни моральных принци-

² David Desser, *Eros plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema*. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

пов и ограничений, ни конкретных политических целей, зато он страстно мечтает войти в историю, совершив террористический акт. В его образе режиссер провидел будущее перерождение студенческого движения в левый экстремизм. Но в отличие от бойцов японской «красной армии» — левой радикальной организации, совершившей ряд пугающих терактов в начале 1970-х годов, этот персонаж фильма «Высохшее озеро» не успевает осуществить свои планы, за ним приходит полиция. Как и большинство героев Синоды, «революционер» терпит поражение.

Фильм «Высохшее озеро» стал важным этапом в карьере Масахиро Синоды и вехой в его личной жизни. Именно на съемках этой картины режиссер познакомился со своей будущей женой: актриса Сима Ивасита сыграет ведущие роли в большинстве его картин. С этого фильма началось также длительное и плодотворное сотрудничество Синоды со сценаристом Сюдзи Тэраямой и композитором Тору Такэмицу.

Главные действующие лица фильмов Синоды — это самоуверенные и скитальцы, люди, потерявшие надежду и веру в себя, разочаровавшиеся в жизни. Как правило, герои гибнут не жизненные обстоятельства и не сильный противник, а их собственная алчность. Такие герои не столько вызывают сочувствие, сколько поражают жизненной силой. Как

заметил кинокритик Тадао Сато, фильмы Синоды — «о заурядных героях, источающих чувственную энергию»³. В «Бледном цветке» (1964) только что вышедший из тюрьмы герой не умеет устроить свою жизнь на свободе и снова попадает за решетку. В фильме «Убийство» (1964) затевающий политический переворот самурай погибает, не осуществив задуманного. В фильме «Молчание» (1971) по роману Сюсаку Эндо португальский миссионер Родриго отирается от своей веры⁴. В «Химико» (1974) великая правительница терпит поражение не только в любви, но и в борьбе за власть. Но, несмотря на трагические судьбы своих героев, Синода делает все, чтобы не разжалобить зрителя. Он старается не допустить зрительского умиления, сочувствия и самоидентификации с героями-неудачниками. В этом важное отличие фильмов Синоды от традиционных канонов японского кинематографа, известного своим сентиментализмом. Отрицая мелодраматическое начало, Синода призывает зрителя быть увереннее в себе, самокритичнее, помнить об ответственности за свой выбор. Именно недостаток этих качеств, по мнению многих, привел японское общество к тоталитаризму, что и предопределило разрушительные последствия войны. За частные

³ Сато Тадао. Нихон эйга но кёсё тати [Мастера японского кинематографа]. Токио: Гакуя Сёбо, 1997. С. 113–114.

⁴ Сюсаку Эндо. Молчание. М.: Иностранка, 2008.

ми подробностями судеб своих персонажей Синода не упускает из вида глубокие философские проблемы, связанные с историей и будущим страны.

Интерес режиссера к «проигравшим» тесно связан с его личным опытом. Синода тяжело переживал поражение Японии во Второй мировой войне. На протяжении всей своей творческой карьеры он пытался понять, почему так произошло. Чтобы лучше разобраться в причинах капитуляции, режиссер обращается к истории своего прошлого страны. Действие фильма «Убийство» (1964) происходит в середине XIX века, в последние годы правления сёгунов из семьи Токугава. Именно в этот период были заложены многие особенности современного японского общества. После долгих лет самоизоляции страна была открыта для торговли с Западом, а затем к власти пришел император. Идея о божественном происхождении японских императоров, а через них и всей нации, стала центральной для колониальной экспансии Японии. В фильме «Убийство» в качестве главного героя Синода выводит революционера, борющегося на стороне императора. Режиссер исследует характеры и поведение людей, стоявших за грандиозными реформами, которые изменили исторический курс Японии. После поражения Японии во Второй мировой войне император отказался от своего священного статуса, но при этом

продолжил быть «национальным символом» страны. Он не был привлечен к судебной ответственности, как многие его генералы. В фильме Синоды мы видим, что с самого начала император не был политическим лидером, его приход к власти был спланирован и осуществлен другими людьми, преследующими самые разные цели. В безынициативности и безответственности правителя Синода видит главные изъяны императорского строя.

К особенностям политической системы в Японии Синода обращается в еще одном историческом фильме, «Химико» (1974). Действие этой картины происходит в те времена, когда в Японию еще не пришел буддизм и жители страны поклонялись языческим богам. Согласно европейской научной хронологии, это приблизительно II–III века н.э. В древнем обществе посредниками между людьми и богами служили жрицы, наиболее влиятельной из которых была легендарная Химико. Достоверной информации о жизни этой женщины практически не сохранилось, и фильм Синоды не претендует на историческую точность. Режиссер лишь представляет свое видение «истоков» японской истории, полной жестокости, насилия и предательства. Несмотря на статус сакральной правительницы, Химико практически изолирована и ограничена в свободе действий, она вынуждена жить в полном одиночестве. Большинство людей никогда

да не видели Химико, поэтому ближайшему окружению легко устроить ее, когда правительница-жрица становится ненужной. За нее выдают другую — молоденькую девушку.

Отсутствии у Химико реальной власти и ее закрытый образ жизни — это метафора всей японской императорской системы. Как известно, образ императора Хирохито, при котором Япония была вовлечена во Вторую мировую войну, был сакрализован, в том числе и через минимизацию его публичной деятельности. В японском кинематографе до сих пор существует табу на несанкционированное изображение членов императорской семьи⁵. Фильм «Химико» акцентирует связь времен, и в последнем кадре мы легко переносимся в сегодняшнюю Японию. Один из героев фильма всматривается в небо, и вместе с ним мы видим в облаках пролетающий вертолет. Камера поднимается, все больше удаляясь от земли, и очень скоро становится ясно, что девственный лес, в котором происходило действие фильма, — это древний курган, окруженный сейчас жилыми домами и скоростными дорогами. Потомки Химико и ее народа населяют сегодняшнюю Японию.

5 Нарушить это табу мог только человек со стороны, то есть иностранец. Таковым стал Александр Сокуров, создатель фильма «Солнце» (2004), повествующего об императоре Хирохито и его ближайшем окружении в первые дни после поражения во Второй мировой войне.

Как вспоминает Тадао Сато, в личном общении Синода всегда выделялся радикальными взглядами. Даже на свадьбе друзей он мог долго рассказывать, какое зло наносит японскому обществу императорская система. Однако в своих фильмах Синода гораздо больше внимания уделяет не идеологии, а художественной форме. Общепризнанным шедевром Масахиро Синоды является экранизация пьесы японского драматурга Мундзаэмона Тикамацу «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» (1969)⁶. Фильм получил ряд престижных наград и был отобран для конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. В Японии он занял первое место в рейтинге влиятельного журнала «Кинэма Дзюмпо». Фильм «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» был снят уже не в стенах киностудии «Сётику». К концу 1960-х годов большинство режиссеров, ассоциировавшихся с «новой волной», стали работать независимо. Фильм Синоды «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» — экспериментальная попытка заново соотнести такие смысловые полюса, как реальность и вымысел, прошлое и настоящее, кино и театр. Такая творческая задача вряд лишла бы поддержке у консервативно настроенного руководства студии «Сётику». К концу 1960-х годов оно забыло

недавнее стремление радикально изменить репертуар студии, ведущим мастером на «Сётику» стал режиссер Ёдзи Ямада, сторонник традиционного для «Сётику» комедийно-мелодраматического стиля в жанре, известном как *сэмингэки* — «пьесы о простом народе».

Пьеса «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» была написана в 1720 году по следам городского происхождения, потрясшего осакских жителей. Пьеса относится к жанру *дзёрури*: певец-сказитель под аккомпанемент трехструнного щипкового сямисэна повествовал о событиях, озвучивая также реплики персонажей, а куклы-марионетки иллюстрировали происходящее. Понятно, что в своем оригинальном виде пьеса дзёрури не могла быть использована в качестве основы киносценария и требовала значительной переработки. Пьеса «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» повествует о трагической любви торговца Дзихэя и девушки из веселого квартала, которую зовут Кохару. У Дзихэя есть жена и двое детей, он разрывается между верностью семье и страстью к Кохару. Он не может выкупить возлюбленную из веселого квартала, ибо денег в доме уже практически не осталось: развлечение обходится дорого. Забыть Кохару он тоже не может. Единственное, что остается влюбленным, — это уйти из жизни. Фильм снимался в основном в студийных декора-

6 Перевод на русский язык см.: Золотой фонд японской литературы. Японский театр. СПб.: Северо-Запад, 2000. С. 257–357.

ция, и действие в нем происходит в интерьерах. Мы часто видим крупные планы крыш и оград, своим узором напоминающих решетку. Лишь последняя сцена самоубийства происходит под открытым небом и символически дарует героям желанную свободу. Как и в других произведениях Синоды, влюбленные Дзихэй и Кокару терпят поражение — в жизни они не могут быть вместе и вынуждены умереть. Но именно в этот момент их существование наполняется смыслом.

Герои фильма «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» — люди подневольные. И дело здесь не только в их социальном статусе. Жизнь героев находится во власти судьбы, злого рока. В фильме Синоды воплощением роковых сил становятся *курого* — одетые во все черное кукловоды театра Дзёфури. На сцене черный цвет менее заметен и позволяет не обращать внимания на людей, управляющих куклами. В фильме Синоды главные роли исполняют живые актеры, но и они не обходятся без помощи *курого*. Мы то и дело видим их черные фигуры в кадре. *Курого* подают героям необходимые по ходу действия предметы, а в конце указывают влюбленным путь к месту самоубийства. Роль «черных» — проследить, чтобы герои исполнили все, что им предначертано судьбой. Возможно, замысел режиссера вдохновляла шекспировская фраза: «Весь мир театр, а люди

росписями, выполненными родственницей Синоды, знаменитой художницей Токо Синода. Условность декораций подчеркивает особую реалистичность игры актеров и разыгрываемой ими драмы. Фильм «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» снят на черно-белую пленку, но игра с цветом тоже является неотъемлемой частью киноэкспериментов Синоды. Особую роль цвет, в частности соотношение красного и белого, играет в фильме «Химико», номинированного в 1974 году на премию Каннского фестиваля.

Взаимоотношения Японии с окружающим миром, в особенности с Западом, — еще одна важная тема творчества Синоды. К ней он обращается не только в фильме «Молчание» о первых европейцах на японской земле, но и в картине «Дети генерала Макартура» (1984), в которой рассказывается о периоде американской оккупации в послевоенной Японии. Последней режиссерской работой Синоды на нынешний день является фильм «Зорге» (2003), посвященный советскому разведчику Рихарду Зорге, который находился в Японии в 1930–1940-х годах. Несмотря на свою любовь к традиционной японской культуре и искусству, Синода не противопоставлял их западным ценностям и не отвергал веяний извне. В юности он был приверженцем левых марксистских идей, в его ранних фильмах неоднократно встречаются цитаты из Лэнгстона

Хьюза, афроамериканского поэта, близкого к коммунистам.

Советский кинематограф оказался для Синоды, как и для многих японских художников его поколения, потрясающим открытием. Особым источником вдохновения стали фильмы С. М. Эйзенштейна. Сцены рабочего восстания в фильме «Слезы на львиной гриве» (1962) сняты под непосредственным воздействием «Броненосца «Потемкин»» (1925), впервые показанного в Японии в 1959 году, как раз перед режиссерским дебютом Синоды. В фильме «Молчание» (1971)

пещера, в которой первые японские христиане втайне проводят службы, напоминает декорации «Ивана Грозного», а сцена пыток, по мнению многих критиков, является цитатой из фильма «Да здравствует Мексика!». В своих интервью Синода часто упоминает фильмы и теоретические трактаты Эйзенштейна, а в 1983 году он даже написал книгу о жизни и творчестве гениального кинорежиссера. Взгляды Синоды на русскую культуру могли бы стать темой отдельного исследования, в них много типичного для послевоенных японских интеллектуалов, но много и очень оригинального, личного. Думается, что не случайно именно Масахиро Синода проводил впервые с российским режиссером Александром Сокуровым, когда его фильм «Солнце» (2004) был привезен на премьерные показы в Японию.

Имя Масахиросиноды давно стало неотъемлемой частью истории японского кинематографа. Уже в 1972 году издательство японского журнала «Кинэма Дзюмпо» включило Синоду в список наиболее влиятельных кинорежиссеров мира, наряду с такими мастерами, как Жан-Люк Годар, Ингмар Бергман, Сатьяджит Рей, Акира Куросова. После премьеры фильма «Зорге» (2003) Масахиросинода объявил о своем уходе из кинематографа. Но и сегодня он продолжает активную публичную деятельность: выступает с лекциями о традиционном японском театре, пишет статьи, ведет телепередачи. На его счету несколько книг, большая часть которых так или иначе связана с историей Японии. Телепередача, которую он вел на протяжении нескольких лет, называлась «Хочу знать Японию», а последняя книга, вышедшая в 2013 году, посвящена японским бродячим артистам. Вышедшая недавно в Японии монография, посвященная Синоде, имеет красноречивый подзаголовок: «Мир кинорежиссера Масахиросиноды, всю жизнь искавшего, кто такие японцы». Действительно, Синода посвятил себя исследованию «японского национального характера» — именно в этом он видел свою творческую миссию.

Анастасия Федорова

Высохшее озеро

Kawaita Mizuumi

The Dry Lake

1960. 88 мин., цв., ш/з

Сценарий: Сюдзи Тэраяма

Оператор: Масао Косуги

Художник: Киминобу Сато

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсеры: Тацуро Уэно

Производство: Сётику

По мотивам повести Эйдзи Симба

В ролях: Синъитиро Миками (Такуя Симодзё), Сима Ивасита (Ёко Кацура), Каёко Хоноо (Сэцукэ Китамура), Дзюньитиро Ямасита (Митихико Кихара), Юносукэ Ито (Горо Осэдо)

Такуя Симодзё мечтает о карьере революционера. Стены его комнаты в общежитии облеплены портретами Фиделя Кастро, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, генерала Тодзё Хидэки. Такуя как будто не замечает различий между своими кумирами. Его привлекает сам образ «вождя». Действие фильма происходит в разгар студенческой борьбы против продления договора о военном союзе между США и Японией, так называемого Договора безопасности (1960). Такуя состоит в студенческом Комитете протестующих, но к своим обязанностям относится безответственно, а о товарищах распространяет слухи, будто они троцкисты. Свободное время Такуя проводит в барах, развлекаясь с девушками. Жизнь

молодого человека кардинально меняется, когда в руки ему попадает взрывчатка.

«Высохшее озеро» — второй фильм Масахиросиноды. Именно эта картина принесла режиссеру первый успех. Сценарий «Высохшего озера» написал Сюдзи Тэраяма, выдающийся поэт, драматург и кинорежиссер, автор сюрреалистической комедии «Пастораль: умрем на природе» (1974).

Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца

Yuhi ni Akai Ore no Kao
The Burning Sunset

1961. 82 мин., цв., ш/з

Сценарий: Судзи Тэраяма
Оператор: Масао Косуги
Художник: Тиёо Уэзда
Композитор: Наодзуми Ямамото
Продюсер: Тэцуо Уэно
Производство: Сётику

В ролях: Юскэ Кавадзу (Харухико Исидэ), Сима Ивасита (Мана Арисака), Итиро Сугаи (Мидзуга), Ко Нисимура (Сай), Каёко Хонно (Нагиса), Рёхэй Утида (Солдат), Фумио Ватанабэ (Футболист), Хироси Мидзусима (Доктор), Кэйдзиро Мородзуми (Гонконг), Кодзи Мицуи (Якудза), Масааки Хирао (Сентиментальный), Кадзую Косака (Поэт), Сигэру Кома (Рёта Огами)

Директор строительной компании Мидзуга решил избавиться от назойливой журналистки, которая пытается разоблачить его преступную деятельность. Мидзуга нанял целую банду убийц, и самая привлекательная из киллеров — девушка Нагиса, дочь охотника с далекого северного острова Хоккайдо. Она обожает животных и везде ходит с овечкой, которую привезла с собой из родной деревни. Есть среди киллеров и врач, и поэт, и студент-футболист. Убийца по кличке Сентиментальный везде носит с собой фотоальбом, в котором бережно хранит фотографии всех своих жертв. Чтобы определить самого искусного стрелка, которому доверят операцию, бандиты приходят

на скачки. Решено стрелять по головному убору жокея, который будет финишировать первым. Неожиданно кепку жокея сбивает незнакомый бандитам молодой человек по имени Харухико. Он тоже оказывается профессиональным убийцей, его принимают в банду. Первое задание Харухико — убить журналистку, которую наказал киллерам Мидзуга. Но осуществить задуманное будет не просто. Харухико влюбляется в отважную девушку и начинает строить планы по ее спасению.

Слезы на львиной гриве

Namida wo Shishi
no Tategami ni

A Flame at the Pier

1962. 97 мин., ч/б

Сценарий: Судзи Тэраяма,
Итиро Мидзунома, Масахиро Синода
Оператор: Масао Косуги
Художник: Тиёо Уэзда
Композитор: Тору Такэмицу
Продюсеры: Масао Сираи, Сигэру Вакацуки
Производство: Сётику

В ролях: Такаси Фудзика (Сабу — Сабуро Минаками), Марио Кага (Юки), Кёко Кисида (Рэйко Мацудайра), Со Ямамура (ее муж Кохэй Мацудайра), Кодзи Намбара (Тэцуро Китани), Синдзи Танака (Томми), Тамочу Хаякава (Кага)

Сабуро Минаками по кличке Сабу вырос без отца. Вся его семья погибла во время войны. Сам он остался в живых лишь благодаря солдату Китани, который спас его из горящего дома. Китани тогда сильно повредил ногу, и Сабу чувствует себя морально обязанным своему спутнику. Китани занимает ответственную должность в порту Йокогама, где недовольные своей зарплатой рабочие затевают стачку. Китани велит Сабу и его другу Томми разузнать, кто стоит во главе восстания, чтобы как следует их проучить. В ресторане Сабу знакомится с девушкой по имени Юки, и у них завязываются любовные отношения. В день рождения Сабу девушка ждет его дома с праздничным ужином, но Сабу так и не приходит. В эту ночь

он должен выполнить задание босса и провести акцию устрашения предводителя рабочего движения Накадзимы. Вместо того чтобы немного припугнуть Накадзиму, Сабу и Томми случайно убивают его. Сабу испытывает нравственные мучения из-за совершенного им преступления, но узнав, что жертвой был отец любимой девушки, впадает в еще большее отчаяние. В фильме Синоды образ Сабу, обманутого и погубленного своими покровителями и кумиром, стал олицетворением трагедии японского народа, слепо поверившего правительству в годы Второй мировой войны.

Бледный цветок

Kawaita Hana

Pale Flower

1964, 96 мин., ч/б, ш/з

Сценарий:

Масару Баба, Масахиро Синода

Оператор: Масао Косуги

Художник: Сигэмаста Toda

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсеры: Масао Сираи

Производство: Сётику

По мотивам повести Синтаро Исихара

В ролях: Рё Икэбэ (Мураки), Мариико Кага (Саэко), Такаси Фудзика (наркодилер), Тисако Хара (Синко Фурута), Кодзи Накахака (Тамаки), Синъитиро Миками (Рэйдзи), Наоки Сугура (Айкава), Сэйдзи Миягути (босс Фуната), Эйджиро Тоно (босс Ясуока), Исао Сасаки (Дзиро), Микидзо Хирата (Мизогути), Кю Садзанка (Имаи)

Гангстер по имени Мураки выходит на свободу. За три года, что он провел в тюрьме, в городе почти ничего не изменилось. Не радуется Мураки и встреча с бывшей любовницей Синко. Чтобы развеваться, Мураки приходит в игорный дом, где его внимание привлекает молодая девушка по имени Саэко. Обычно в игорных домах собираются одни мужчины, встретить там женщину — большая редкость. Саэко вдобавок еще и хороша собой, отлично разбирается в правилах игры и не боится рисковать. Никто не знает, кто она такая и откуда у нее берутся деньги. Влечение к Саэко все больше затягивает Мураки в мир азартных игр, заставляя совершать необдуманные поступки.

В стилистике этого фильма ощущается влияние американского

Убийство

Ansatsu

Assassination

1964, 108 мин., ч/б, ш/з

Сценарий: Нобуо Ямада

Оператор: Масао Косуги

Художник: Дзюнъити Осуми

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсеры: Сидзуо Яманотуи

Производство: Сётику

По мотивам повести Рётаро Сибэ

В ролях: Тэцуро Тамба (Хатири Кийёкава), Эйджи Окада (князь Мацудайра), Эйтаро Одава (премьер министр Итакура), Исао Кимура (Тадасабуро Сасаки), Муга Такэваки (Синго Миягава), Сима Ивасита (Оран), Кэйдзи Сада (Рёма Сакамото), Тамочу Хаякава (Сюдзо Исидзака)

В своем первом историческом фильме режиссер Масахиро Синода обращается к периоду бакумацу (конец сёгунского правления), как принято обозначать последние пятнадцать лет более чем двухсотлетнего правления сёгунов из семьи Токугава. Период бакумацу начался с появления у берегов Японии американских и европейских дипломатических миссий, требовавших «открыть» страну для зарубежной торговли, а закончился окончательной утратой власти сёгунами. В результате «реставрации Мэйдзи» (1868) власть перешла к императору. В этот переходный период Япония разделилась на два лагеря: сторонников сёгуна, то есть охранителей, и сторонников императора, то есть революционеров.

Главный герой фильма, Хатири Кийёкава (1830–1863), заключен

в тюрьму из-за совершенного им убийства, но князь Мацудайра принимает решение досрочно выпустить убийцу. В обмен на свою свободу Кийёкава должен погасить антисёгунское восстание, разгорающееся в Киото. Кийёкава предостерегает отобрать пятьдесят ронинов (обедневших самураев, потерявших своего сюзерена) и подготовить их к походу в Киото, где прячутся заговорщики. Мацудайра знает, что раньше Кийёкава и сам был на стороне императора, поэтому поручает своему вассалу Тадасабуру Сасаки за ним следить. Чтобы лучше узнать свою жертву, Сасаки начинает расследование, в ходе которого ему становится известно о выдающихся деяниях Кийёкавы.

Самурай-шпион

Ibun Sarutobi Sasaki

Samurai Spy

1965. 100 мин., ч/б, ш/э

Сценарий: Ёсиюки Фукуда

Оператор: Масао Косуги

Художник: Дзюньити Осуми

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсер: Сидзуо Яманоути

Производство: Сётику

По мотивам повести Кодзи Накада

В ролях: Кодзи Такахаши (Сасукэ Сарутоби), Эйдзи Окада (Татэваки Корияма), Сэйдзи Миягути (Кадзугака Хорикава), Кэй Сато (Таканоске Нодзири), Тэцуро Тамба (Сакон Такатани), Дзичуко Ёсимура (Омие), Рокко Тоура (Мицуаки Инамура), Мисако Ватанабэ (Окива), Эйтаро Одава (Сигэюки Корэмура), Ясунори Ирикава (Ясиро Кобаяси), Синтаро Исихара (Сайдзо Киригакура)

Действие фильма происходит в начале XVII века. После долгих, кровопролитных междоусобных войн Япония стоит на пути к объединению. В борьбу за власть между кланами Токугава и Тоётоми вовлечено множество шпионов. Саскэ Сарутоби собирает информацию обо всем происходящем для «нейтрального» клана Санада, наблюдающего со стороны за враждующими. Кто стоит во главе клана Санада и зачем ему нужна эта информация, Саскэ не знает. Он уже давно перестал себя о чем-либо спрашивать и лишь честно исполняет свою работу: ходит по стране, собирает слухи и не встает ни на чью сторону. Однажды Саскэ вместе с еще одним шпионом, по имени Мицуаки, узнает о великой измене: главный шпион клана Токугава, Татэваки Корияма, хочет

переметнуться на сторону Тоётоми. Мицуаки пытается убедить Саскэ продать эту информацию подороже. Саскэ не воспринимает это предложение всерьез, но вскоре находит Мицуаки мертвым. Подозрения падают на Саскэ, и теперь он непременно должен разыскать настоящего убийцу.

«Самурай-шпион» стал последним фильмом Синоды, снятым на студии «Сётику». Эпизодическую роль в фильме сыграл знаменитый писатель, в будущем политик и мэр города Токио, Синтаро Исихара.

Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей

Shinju Ten no Amijima

Double Suicide

1969. 102 мин., ч/б

Сценарий: Таэко Томиока,

Масахиро Синода, Тору Такэмицу

Оператор: Тоитиро Нарусима

Художник: Киёси Авадзу

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсеры: Масахиро Синода,

Масаюки Накадзима

Производство: Хэгэнсэ,

Nippon Art Theatre Guild

По мотивам пьесы Мондзаэмона Тикамацу

В ролях: Китэмон Накамура (Дзихэй), Сима Ивасита (Кохару и Осан), Хосэй Комацу (Такэй), Юскэ Такита (Магэзмон)

Фильм поставлен по мотивам одноименной пьесы знаменитого японского драматурга Мондзаэмона Тикамацу (1653–1725), написанной им для кукольного театра Дзёрури. Торговец Дзихэй влюбляется в девушку из веселого квартала Сонэдаки по имени Кохару. Но у Дзихэя есть жена и двое детей, а кроме того, он погряз в долгах. Понимая, что они никогда не смогут быть вместе, Дзихэй и Кохару решают совершить двойное самоубийство: уйти из жизни, чтобы соединиться в ином мире. В пьесе Тикамацу герои стоят перед традиционным для японской драматургии выбором между гири (нравственным долгом) и ниндзё (подлинными чувствами).

«Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» — один из наиболее стилизованных фильмов Синоды. Вместо обычных для японского интерьера раздвижных перегородок и циновок Синода использовал панели с увеличенными копиями японских гравюр эпохи Эдо. Помимо обычных актеров, в фильме задействованы курого — одетые во все черное служители сцены в традиционном японском театре. Обычно курого исполняют вспомогательные функции: они передают декорации и реквизит, помогают актерам при смене костюма, однако в фильме Синоды им отведена гораздо более значительная роль.

Молчание

Chinmoku

Silence

1971. 132 мин., цв.

Сценарий: Сюсаку Эндо, Масахиросинода
 Оператор: Кацую Миягава
 Художник: Киёси Авадзу
 Композитор: Тору Такэмицу
 Продюсеры: Киёси Ивасита, Митихиро Омуро, Кинсиросинода
 Производство: Хёганся, Массо International
 По мотивам романа Сюсаку Эндо

В ролях: Дэвид Лэмписон (Родриго), Мако Ивамацу (Китидзиро), Дон Кенни (Гаррлз), Эндзи Окада (Иноуэ), Ясунори Ирикава (Санъэмон Окада), Сима Ивасита (его жена Кичу), Тэцуро Тамба (Феррейра), Рокко Тоура (переводчик)

В середине XVII века христиане в Японии подвергались жестоким гонениям. Людей жгли на кострах, подвергали мучительным пыткам. Чтобы выжить верующих, практиковали «попирание икон» фумиз. Подозреваемый должен был наступить на металлические таблички с изображением Иисуса Христа или Девы Марии, чтобы доказать непричастность к христианству. В Ватикане стало известно, что португалец из ордена иезуитов, отец Кристобан Феррейра, отрекся в Японии от веры. В Риме сочли, что это ложь, распространимая голландцами — главными конкурентами португальцев в торговле с Японией. Чтобы выяснить правду, в Японию из Макао прибывают два португальских миссионера, Родриго и Гаррлз. Они попадают в общину тайных

христиан, но человек по имени Китидзиро оказывается предателем. За ничтожную мзду он выдает португальцев представителям сёгуна. Цель японских властей, однако, не в том, чтобы казнить проповедников, а в том, чтобы убедить Родриго и Гаррлз отречься от веры. Это должно нанести сокрушительный удар по христианской общине.

Фильм снят по роману писателя Сюсаку Эндо «Молчание» (1966).

Химико

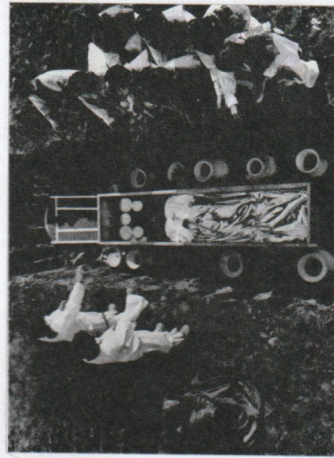
Himiko

Himiko

1974. 100 мин., цв.

Сценарий:
 Таэко Томиока, Масахиросинода
 Оператор: Тацуо Судзуки
 Художник: Киёси Авадзу
 Композитор: Тору Такэмицу
 Продюсеры: Масахиросинода, Кинсиросинода, Киёси Ивасита, Масао Като
 Производство: Хёганся, Nippon Art Theatre Guil

В ролях: Сима Ивасита (Химико), Масао Кусакари (Такэхико), Рантаро Микуни (Насимэ), Риз Экояма (Адахимэ), Ёси Като (Окими), Теитиро Каварасаки (Мимаки), Кэндзо Каварасаки (Икумэ), Дзюн Хамамура (голос за кадром)

Принцесса-шаманка Химико правила одним из первых государственных образований Японии в III веке н.э. Достоверной информации о Химико практически не сохранилось, и фильм Синоды является вольной интерпретацией мифа о великой жрице. В фильме древнюю Японию населяет несколько племен, каждое из которых исповедует свою веру. Племя Химико поклоняется солнечным божествам. Общаясь с ними, жрица помогает верховному правителю страны Окими принимать важнейшие решения. Главный советник на службе у Химико, старик Насимэ, служит посредником в общении правительницы с ее народом. Жизнь жрицы резко меняется, когда из долгого странствия в страну Химико возвращается ее сводный брат

Такэхико. Несмотря на предостережения Насимэ, между молодым человеком и Химико возникает кровосмесительная связь. Вскоре Такэхико становится объектом страсти другой женщины, и Химико, сгорая от ревности, подвергает возлюбленного жестокой казни. Доверие людей к Химико падает, и, чтобы вернуть жрице былое величие, Насимэ решает навсегда скрыть ее от людских взоров.

В сценах ритуального танца участвуют артисты коллектива Анкоку Буто («Танец тьмы»), основанного хореографом-авангардистом Тацуми Хидзиката.

Ясягаикэ Yashagaike

Demon Pond

1979, 124 мин., цв., ш/э

Сценарий:

Цугому Тамура, Харухико Мимура

Оператор: Масао Косуги, Норитака Сакамото

Художник: Киёси Авадзу,

Сэцу Асакура, Ютака Ёкояма

Композитор: Исао Томита

Продюсеры: Сигэми Сугисаки,

Юкио Томидзава, Кандзи Накагава

Производство: Сётику

По мотивам произведения Кёка Идзуми

В ролях: Тамасабуру Бандо (Юри и принцесса Сираюки), Го Като (Акира Хагивара), Цугому Ямадзэки (Гакуэн Ямадзава), Кодзи Намбара (синтоистский монах Такудзэн Сиками), Дзюн Хамamura (Ятабэй), Яцуро Таньями (Манэн-уба на Трассе Юноо), Хисаси Игава (Коисити), Фудзиро Токиа (Канигоро), Норихэй Мики (Нэнню), Дзюро Кара (Дэнкити), Рюноске Канэда (Кодзо Анагума)

Существует поверье, что в пруду Ясягаикэ живет дракон. Много лет назад жители деревни заключили с ним сделку. Каждый день колокол храма должен звонить три раза. До тех пор, пока этот порядок будет соблюдаться, дракон не станет выходить из воды и деревня не будет затоплена. Акира приехал из Токио несколько лет назад, чтобы записать местные легенды и рассказы. Он взял в жены местную красавицу, сиротку Юки, а сам сделался звонарем в храме. Легенда о драконе настолько поразила его, что когда предыдущий звонарь умер, Акира решил взять на себя соблюдение соглашения с драконом. Но с наступлением засухи многие в деревне хотели бы, чтобы пруд разлился. Хочет этого и божество водоема — принцесса Сираюки, уже давно мечтающая воссоединиться со своим возлюбленным.

Копьеносец Гондза

Yari no Gonza

Gonza the Spearman

1986, 128 мин., цв., ш/э

Сценарий: Таэко Томиока

Оператор: Кадзуо Миягава

Художник: Киёси Авадзу

Композитор: Тору Такэмицу

Продюсеры: Киёси Ивасита, Масаюки

Мотомоти, Масафуми Вакита

Производство: Хёганся, Сётику

По мотивам пьесы

Мондзаэмона Тикамацу

В ролях: Хироми Го (Гондза Сасано), Сима Ивасита (Осай), Сэхэй Хино (Баннодзэ), Мисако Танака (Оюки), Харуко Като (кормилица Оюки), Такаси Цумура (Итиносин Асака), Каори Мидзусима (Окику), Хидэдзи Отаки (Ютахэй Иваки), Тэйтиро Каварасаки (Дзимбэй)

Учитель чайной церемонии Итиносин уезжает на год в Эдо, оставив в родном княжестве жену и детей. Воспользовавшись отсутствием учителя, его ученик Баннодзэ пытается добиться расположения замужней женщины. Приревновав ее к молодому и талантливому самураю по имени Гондза, Баннодзэ распространяет слухи о порочной связи Гондзы и Осай — именно так зовут жену Итиносина. Хотя изначально это были домыслы клеветника, Осай и Гондза вынуждены бежать из княжества и действительно становятся любовниками. Фильм является экранизацией пьесы Мондзаэмона Тикамацу «Копьеносец Гондза в двойном плаще» (1717). Будучи поклонником творчества Тикамацу, Синода часто использует его сюжеты в своих фильмах. По сравнению со снятым по пьесе Тикамацу «Самоубийством влюбленных на острове Небесных сетей» в этом фильме режиссер

не стремился к изобразительным эффектам и экспериментаторству, а попытался максимально сохранить текст драматурга. Главную роль сыграл популярный эстрадный исполнитель Хироми Го. Фильм был рассчитан на максимально широкую аудиторию, оказался успешен и в зарубежном прокате, продемонстрировался и в Советском Союзе. В 1986 году «Копьеносец Гондза» завоевал на Берлинском международном кинофестивале приз «Серебряный медведь», а в 1987 был удостоен премии Японской академии кино в номинациях «Выдающееся исполнение главной женской роли» (Сима Ивасита), «Лучшая музыка к фильму» (Тору Такэмицу), «Выдающееся достижение в операторском искусстве» (Кадзуо Миягава), «Лучшая работа художника-постановщика» (Киёси Авадзу), а также «Лучший звук» и «Лучшая работа в постановке света».

Расписание показов

ретроспективы фильмов
Масахиро Синода

18+

9 марта

среда, 19:30

Высохшее озеро

Kawaita Mizuumi / The Dry Lake,
1960, 88 мин. (35 мм)

11 марта

пятница, 19:30

Моё лицо пылает

в лучах заходящего солнца
Yuhi ni Akai Ore no Kao /
The Burning Sunset, 1961,
82 мин. (35 мм)

13 марта

воскресенье, 17:00

Слёзы на львиной гриве

Namida wo Shishi no Tategami ni /
A Flame at the Pier, 1962, 97 мин.
(35 мм)

16 марта

среда, 19:30

Бледный цветок

Kawaita Hana / Pale Flower, 1964,
96 мин. (35 мм)

18 марта

пятница, 19:30

Убийство

Ansatsu / Assassination, 1964,
108 мин. (35 мм)

20 марта

воскресенье, 17:00

Самурай-шпион

Ibun Sarutobi Sasuke / Samurai Spy,
1965, 100 мин. (35 мм)

23 марта

среда, 19:30

Самоубийство влюблённых

на острове небесных сетей
Shinju Ten no Amijima /
Double Suicide, 1969,
102 мин. (16 мм)

25 марта

пятница, 19:30

Молчание

Chinmoku / Silence, 1971,
132 мин. (16 мм)

27 марта

воскресенье, 17:00

Химико

Himiko, 1974,
100 мин. (35 мм)

30 марта

среда, 19:30

Ясягаике

Yashagaike / Demon Pond, 1979,
124 мин. (16 мм)

1 апреля

пятница, 19:30

Кольносец Гондза

Yari no Gonza / Gonza
the Spearman, 1986,
128 мин. (16 мм)

Фильмы демонстрируются на японском языке с английскими субтитрами и синхронным переводом на русский язык.

Конференц-зал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Москва, Лаврушинский переулок, дом 12.