

Рецензия на мультфильм «Твое имя»

Автор рецензии: Мосейко Лада Евгеньевна

«Нити сплетаются и обретают форму. Скручиваются, перепутываются, порой распутываются, рвутся, но потом сплетаются вновь. Это – Мусуби, плетение узлов. Это – само время». Эти слова, произнесенные бабушкой главной героини мультфильма «Твое имя», становятся выражением его главной идеи. Идеи, доказываемой на протяжении всего сюжета, фантастического, увлекательного, романтического.

Режиссера Макото Синкай часто называют новым Хаяо Миядзаки, и для этого есть ряд причин: завораживающие пейзажи, герои на пороге взросления и известность в мире – подобные мотивы сближают художников. Но принцип подачи материала у них различен. Мультфильм «Твое имя» набрал не только рекордное количество просмотров, но и обошел по кассовым сборам в Японии один из шедевров Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Но почему произведение Макото Синкай стало столь популярным?

История повествует о двух подростках: девушке Мицухе, живущей в провинции Японии, и парне Таки из Токио. В один момент герои понимают, что во время сновидений с ними происходит метаморфоза: они меняются телами, проживая не свою жизнь. Однако внезапно это прекращается, что заставляет Таки отправиться на поиски Мицухи. Пространственная организация мультфильма невероятно сложна: экспозиция и завязка рисуют проблему разобщенности деревни и города, современности и традиций, что укрупняет актуальность проблем, поднятых автором.

Особое внимание режиссер уделяет японским обычаям. Один из них – красная нить судьбы. Легенда гласит, что мизинцы возлюбленных связаны невидимой красной нитью, которая может путаться, уменьшаться, удлиняться, но никогда не рвется. Мицуха является служительницей синтоистского храма, в котором передается традиция плетения шнуров. Такой красный плетеный шнурок и передают друг другу главные герои мультфильма. Он символизирует собой суть течения времени, становится олицетворением того, что их судьбы связаны.

Особую роль в произведении играет комета Тиамат, уничтожившая городок Итомори, где жила Мицуха. Автор невероятно реалистично рассказывает о комете, о последствиях, произошедших после ее падения. Подобная техника рисунка заставляет зрителя поверить в ирреальный мир, созданный художниками-мультипликаторами. Япония – это страна, в которой землетрясения, цунами, наводнения и извержения вулканов – часть обыденности. Может быть, поэтому японцы все время учатся жить в гармонии с природой. Некоторые источники утверждают, что на режиссера повлияли события 2011 года, когда в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло несколько десятков тысяч человек.

Но мультфильм привлекает не только своим сюжетом. Захватывающая анимация: яркие цвета, красивые пейзажи (деревенские и урбанистические, последние в ряде сцен показаны с документальной точностью) и в деталях проработанные образы персонажей – все это не позволяет оторваться от экрана. Столь же внимательно создатели мультфильма отнеслись и к интерьеру комнат героев, который становится опосредованной их характеристикой. Образы облаков, появляющиеся почти в каждой работе автора, и в «Твоё имя» несут определенную идейную нагрузку. Они позволяют говорить о существующей реальности, суть которой никогда не постигнет человеческий разум, но на уровне подсознания каждый из жителей земли способен её ощущать. Облака в мультфильме – это своеобразная реминисценция из творчества Хаяо Миядзаки. Если их образы в картине становятся символом вечности, то образ поездов помогает режиссеру показать, как сложно порой преодолеть расстояние двум любящим друг друга людям.

Особенно выразительной анимацию Макото Синкай делает прием «паралакс» (фон поделен на фрагменты, которые движутся с разной скоростью). В некоторых сценах используется подражание киноприемам по типу таймлапса и плавной панорамы. В сценах о прошлой жизни Мицухи режиссер использует «тотальную мультипликацию». Этот прием применяется редко, так как он дорог и непрост в исполнении.

Большую роль в мультфильме играет музыка: саундтрек, специально написанный японской рок-группой Radwimps, звучит во время кульминации. В отличие от самого напряженного момента, трек быстрый и легкий, что заставляет поверить зрителя в успех осуществляемого героями плана. Однако позже ты понимаешь, что твои надежды были напрасны. Подобные сюжетные перипетии заставляют сопереживать персонажам, становиться участниками их судьбы. Текст песни – это по сути рассказ сюжета мультфильма, но от лица одного из главных героев. Саундтрек наполнен верой и надеждой, в нем звучит идея о том, что все возможно: надо лишь приложить усилия.

С творчеством Макото Синкая меня познакомила подруга в одну из наших лагерных поездок, что является для меня особым воспоминанием. Но, неоднократно пересматривая это произведение, я по-прежнему испытываю сильные эмоции, переживая за героев, радуясь их удачам.

В своих работах режиссер затрагивает темы одиночества и взросления, барьеров, возникающих между людьми на пути к их общему счастью. «Твое имя» – не исключение. Одной из поднимающихся тем стала проблема поиска себя и места в этом мире. Таки и Мицуха чувствуют, что ищут что-то или кого-то, но не могут понять что. Не только история первой влюбленности, которая перерастает в большое чувство, но и вопросы самоопределения, связанные с профессиональной деятельностью, показаны в сюжетной линии Таки. Его мечта – в архитектуре воплощать время, то, что неизбежно стирается в памяти людей.

Но, наверное, главной мыслью является идея возможности влиять на судьбу, прилагая определенные усилия. В мультфильме герой, мужественно бросающийся в схватку со временем, меняет исход катастрофы. Но и в вымышленном режиссером сюжете реальность отличается от мечты, к которой Таки стремился. В его снах истинной героиней, которая не допустила гибели населения небольшого городка, была Мицуха, но в статьях и журнальных публикациях причиной чудесного спасения стала объявленная местными властями учебная тревога, собравшая жителей на территории школы. Но как бы то ни было, подобный финал – вера режиссера в то, что совместными усилиями человечество может спастись от, казалось бы, неминуемой катастрофы.