V открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция: Искусствоведение (Музыка и театр)

АНИМЕ – часть современной молодежной культуры

Панова Владислава,
10 класс (15 лет),
МБОУ СОШ №29 Октябрьского р-на г.о. Самара

Руководитель:
Гуд Елена Владимировна,
учитель музыки МБОУ СОШ №29 г.о. Самара

Самара 2016

Содержание

Введение

1 Отрасли культуры Японии

1.1 Сколько всего в Стране Восходящего Солнца!

1.2 Что такое аниме и с чем его едят?

2 Проявление японской культуры в самарской молодежи.

2.1 Как же связана Самара и Япония?

2.2 «Анимешники»? Что за звери?

3 Аниме-фестиваль «Черный дракон»

3.1 С чего все начиналось? (2003)

3.2 Год «Наруто» (2004). Год «Фантазия» или десятилетие фестивалю(2013). Год «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» или «Пиратские будни»(2014) Год «Рогатые, хвостатые, крылатые» или «Божественная комедия»(2015)

4 Антианимешники, нейтралы и анимешники.

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Актуальность данной темы – «Отаку» - это не до конца освоенная и принятая в России субкультура, пришедшая к нам с Востока.

Объект исследования – субкультура «Отаку», аниме-фестиваль «Черный Дракон».

Цели исследования:

Изучение проявления субкультуры «Отаку» в культуре современной молодежи России.

Выявление воздействия восточной культуры на российскую молодежь.

Задачи исследования:

- Изучить понятие «Аниме».
- Изучить субкультуру.
- Исследование истории появления течения «Аниме» в российской молодежной культуре.
- Выявить воздействие и реакцию общества на представителей субкультуры «Отаку».
- Опрос о мнении на данную субкультуру.

Практическая значимость – узнав новое о жизни нашей страны, мы можем больше узнать о самой стране в целом. А знание своей страны, в частности региона, очень важно, особенно сейчас.

Примечание:

Так как субкультура «Отаку» не настолько развита в мире, почти вся информация была взята из сетевых источников.

1 Отрасли культуры Японии.

1.1 Сколько всего в Стане Восходящего Солнца!

Культура Японии сложилась в результате исторического процесса, начавшегося с переселения предков японского народа на японский архипелаг с материка и зарождения культуры периода Дзёмон. Современная японская культура испытала сильное влияние со стороны стран Азии (в особенности Китая и Северной Кореи), Европы, Северной Америки, которая стремительно начала оказывать влияние на культуру этой страны с 1960-х годов.

Одной из особенностей японской культуры является ее долгое развитие в период полной изоляции страны (политика сакоку) от всего остального мира в период правления сегуната Токугавы, длившееся до середины 19 века – начала периода Мейдзи.

На культуру и менталитет японцев большое влияние оказало изолированное положение страны, географические и климатические особенности, а также особые природные явления (частые землетрясения, тайфуны), что выразилось в своеобразном отношении японцев к природе как к живому созданию. Умение восхищаться сиюминутной красотой природы, как особенность национального характера японца, нашло выражение во многих видах искусства Японии.

Искусство Японии делится на множество отраслей:

Письменность

Фольклор

Литература

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусства

Театр и танец

Музыка

Архитектура

Национальная кухня

Спорт

Военная культура

Религия

Этикет

Японские видеоигры

Аниме и манга.

И я хочу поговорить с вами о такой отрасли, как Аниме.

- **Что такое аниме и с чем его едят?**

Аниме – это отдельный стиль анимации, придуманный в Японии. Он получил колоссальную популярность во всем мире! В основном это мультипликационная перерисовка манги (комиксов, что пишут только в Японии. Цвет этот комикс имеет только на обложке и, возможно, на первых страницах, но все остальное черно-белое. Это объясняется очень большой ценой на краски в прошлом веке, а в последствии изображение манги в черно-белом стиле стало просто традицией. Но читают, как обычные книги в Японии – слева направо, сверху вниз). Как и аниме, так и манга рассчитаны на разную возрастную аудиторию.

И этот стиль очень распространен в Японии. По состоянию на 2002 год около 40% всего издательского рынка Японии занимают журналы с мангой. (Приложение 1 и 2)

В отличии от мультиков других стран, предназначенных в основном для детей, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счет этого имеет большую популярность в мире.

Но (!) есть такие мультипликаторы, как всемирно известный мастер аниме Хояо Миядзаки (Приложение 3), что недавно вышел на пенсию, издав свой последний шедевр – «Ветер крепчает» (Приложение 4). Все его работы предназначены абсолютно на любую аудиторию! Они многому учат не только детей, но и взрослых. И, как сам рассказывал Миядзаки-сан в своих интервью, все персонажи его интереснейших историй взяты из жизни. Например, в аниме «Унесенные призраками», которое все точно знают, главная героиня по имени Тихиро в реальной жизни обычная девочка, дочка лучшего друга Хояо. Так же и этот друг выступил в роли отца Тихиро. А в самом последнем шедевре - «Ветер крепчает» - главными героями являются сами родители мультипликатора. Отец, мечтающий конструировать самолеты не только для Великой Японской армии, но и просто, принимая авиа-конструкции, как часть искусства. И мать, которая постоянно болела, но невероятно красиво писала картины. Конечно, история не совсем из жизни родителей Миядзаки-сана и заканчивается совершенно по-другому, чем в реальности, но воплощение героев, передача тех чувств, что они когда-то ощущали, перенос зрителю красоту любой сцены, любого действия восхищают! Поэтому можно сказать, что аниме не только отрасль мультипликации для взрослых. Оно также учит нас дружбе, любви, помогает понять, что такое добро, а что – зло, но и настраивает людей на сострадание и учит прощать людей за их ошибки.

Аниме отличается характерной отрисовкой персонажей и фонов. Сюжеты могут описывать огромное количество героев, у которых лично своя история и цель в этой «жизни». Так же сюжеты могут отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.

Конечно, как в кино, в аниме есть деление не только на возрастные категории, но и жанр, стиль рисовки (прорисовки глаз, лиц, фонов – это немало важно), основной сюжет (многие не смотрят некоторые аниме из-за, по их мнению, неинтересного сюжета), о антуражу и технике (стимпанк, фентези, школьная история и тд), о психологии, целя и характеру персонажей (сентай – супергерои, гарем, покон – о спорте) и по количеству серий (самое оптимальное: полнометражное – из одной или двух серий длиной по времени, как обычный фильм, короткометражки – серии длинной от 40 до 10 минут с малым количеством серий, максимум до 12 серий, и сериалы – длина серий так же, как и в короткометражках, только количество самих серий от 24 и до бесконечности).

Есть такие, как «Вечные аниме». В них серий бесчисленные множество, при том они до сих пор продолжаются. Примером может послужить аниме «Блич» (Приложение 5) на сегодняшний день насчитывается более 366 серий, и это еще не конец. Еще одним хорошим примером можно считать аниме «Гинтама», оно уже перескочило планку в 950 серий, не собираясь заканчиваться. К сожалению, теперь аниме «Наруто» (Приложение 6) уже нельзя отнести к понятию «Вечных», потому что оно буквально месяц назад закончилось на отметке 700 серий. Или тот же самый «Учитель-Киллер Реборн», имеющий концовку всего лишь на 203 серии, хотя манга растянулась на свыше, чем 800 глав! Хотя есть одно аниме, сломавшее стереотипы – «Хеталия» (Приложение 7) (с яп. «Италия». Аниме посвящается взаимоотношениям олицетворенных в людей стран в комедийной форме). Каждая его серия длится 5 минут, а серий уже больше 400, при том, аниме, как и манга все еще продолжается. Именно в этом аниме Страна Восходящего Солнца обрела свое тело и имя. (Приложение 8)

2 Влияние японской культуры на российскую молодежь.

Среди просто «любителей аниме» есть такие кто практически живет этим нереальный, но таким захватывающим миром! Тем не менее, они не переступают грань между реальностью и виртуальным миром. Таких людей очень много не только в Японии, но в Америке, Канаде, всех странах Европы, Китае, Северной Корее и России. Таких людей на родине называют «Отаку», ставя ударение на второй слог. «Отаку» это целая субкультура всех людей, невероятно любящих аниме, Японию, мангу и дорамы (такой стиль азиатских сериалов с участием именно людей).

Конечно, раз появились поклонники этих нарисованных и спроектированных на компьютере миров, то и появился спрос на атрибутику. Так в Японии стали появляться «Otaku-shops» или «Аниме-лавоки». Там уже можно приобрести от бумажных и тканных плакатов, подвесок, брелков, сувениров и прочей мелкой всячины, до по-настоящему классных костюмов персонажей – косплеев. Но о них позже.

Так вот, с приходом в Россию этого жанра мультипликации, в России появились свои «Отаку», только уже называемыми просто и со вкусом - «Анимешники».

2.1 «Анимешники»? Что за звери?

«Анимешники» - это русские «Отаку», которые так же обожают аниме, Азию и прочее. Они ничем не отличаются от западных или восточных друзей: так же любят японские мультики, так же смотрят их, заучивают героев, пишут фанфики (отдельный вид писательства, когда основу или героев берут из аниме, фильма, сериала, компьютерной игры и прочих источников. Даже есть такая основа, как ориджинали – в них пишутся только свои оригинальные истории). Бывает даже перечень прочитанных историй в формате 2д и

мультиков выходит намного длинней у российского «Отаку», нежели у зарубежного.

Так же, как на Западе и Востоке, в России, в частности Самаре, есть свои «аниме-лавки». Их всего две, но они есть, и даже автор сам бывал в них и не раз закупался самыми разными вещичками.

Помимо магазинов, в Самаре, Тольятти и Саранске, и прочих городах Самарской области, да и просто России, проводятся Аниме-фестивали. Самые известные были рождены именно в Самаре. Их два: «Черный Дракон» или «Dragonfest» и «Поход за солнцем».

«Черный Дракон» - о нем и пойдет речь в следующей части.

3 Аниме в Самаре.

3.1 С чего все начиналось?

Однажды, в 2003 году группа людей, которые не имели еще места, где бы им собраться большой компанией, поиграть, поторговать и просто повеселиться, решили: «Раз места на нас всех нет в обычных местах и в будние дни, мы официально зарегистрируем наше мероприятие, как фестиваль! И назовем мы его… «Черный Дракон»!». Так было положено начало ежегодным встречам «Анимешников» со всей Самарской области, а иногда и всей России и стран СНГ.

Оно проходит ежегодно в середине осени. Группа организаторов в составе из 5 человек выкладывает в особой группе социальной сети «ВКонтакте» сообщения о наборе работ на выставку фото-косплея (фотосессии ребят в костюмах разны героев) и выставку рисунков, потом о наборе на сценки, дифиле, танцы и вокал, даже набор на мастеров для «Мастер класса» имеется! После выкладывается вся информация о цене билетов по предоплате и покупке на самом фестивале (цена всегда не превышала 400 рублей для участников и 600 для просто посетителей). И, конечно, после

всего этого выкладывают самую главную информацию – дни, время и место проведения (каждый раз подбирается разное место для большего интереса).

Фестиваль в целом делится на два дня, а 2008 году пришлось все разделить на четыре дня. Но билет всегда покупается на все дни в целом.

Каждый год еще имеется и своя тематика, так как фестиваль - это еще и великолепное представление! Концерт от Самарских, Московских и Питерских талантов! И в концерте может поучаствовать любой желающий, с должной подготовкой.

Но из всех 11 лет можно выявить самые запоминающиеся 4 года.

3.2 Год «Наруто» (2004)

Этот год был вторым по счету и посвящался, на тот момент, самому востребованному аниме – «Наруто». И, конечно, в том году было много людей в костюмах из этого самого аниме.

Год «Фентези! Или десятилетие Дракону!» (2013)

В этот год все было направленно на десятый день рождения фестиваля. Даже группа девочек, устроивших «Мейн-Кафе» (с яп. «Кафе Горничных», в них вместо официантов работают миловидные горничные), испекли праздничный торт для организаторов-основателей и украсили их фигурками образов организаторов из марципана. Церемония проходила неофициально в тоже самом «Мейн-Кафе», и вообще не являлось запланированной организаторами.

Так же было много тех, кто, подражая «Великой Пятерке», одевались в их стиле или примеряя на себя роли их персонажей. Впрочем, сами члены «Великой пятерки» были не против и даже наоборот – рады.

Год «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» или «Пиратские будни» (2014)

Как уже понятно из названия, тематика этого года была посвящена пиратам и знати, ведущих вечную борьбу за богатства, власть в морях и на суше и славу властелинов! Именно поэтому небольшой косбенд (или несколько ребят, организующих свою небольшую группу, чтобы готовить совместные костюмы в одном стиле и, иногда, даже выступать на подобных мероприятиях) – в котором участвует автор – принял участие в дефиле.

Основой было аниме «Хеталия» (о котором говорилось выше), только определенного периода – во времена пиратства.

Автор играл роль Австрии, юной аристократки, стоящей на стороне знати. Против нее выходили две особы: Англия и Испания, две дерзкие пиратки.

Но этот год запомнился еще и новейшими развлечениями: битвы на световых мечах, где любой мог взять световой меч и сразиться с недругом; «Дискотека перемирия», там танцевали все, позабыв о вечной вражде; кафе «Страна чудес», в котором можно было отведать изумительные печеньки-пуговки вместе с черным чаем «Эрл Грей» под рассказы Сумасшедшего Шляпника о его с Алисой приключениях.

Год «Рогатые, хвостатые, крылатые» или «Божественная комедия» (2015)

Этот год был богат новинками развлечений, номинаций, а еще пополнился список городов России – Ижевск и Чебоксары, Ростов-на-Дону, Пенза и Волгоград. Новые гости смогли проявить себя в разных отраслях: Ростов поучаствовал во внеконкурсном дефиле, решив для начала просто показать костюмы, сшитые самими конкурсантами; Пенза же сразу решила идти за первым местом в номинации «Одиночное дефиле», но в этот раз победу вырвали самарские, бывалые, конкурсанты; Волгоград поразил нас своим голосом, участвуя в номинации «Вокал», многим пришлось по душе

исполнение наших южных соседей; а Ижевск на пару с Чебоксарами всех насмешил чудной сценкой в стиле «Ориджинал».

В этом году впервые провели состязания геймеров со всей страны по трем играм: «Mortal combat X», «Hearthstone» и «Street fighter 4». Для этого было отведено отдельное помещение с нужной аппаратурой: компьютерами, игровыми приставками и экранами к приставкам. Получилось достаточно добротно для первого раза, и почти все участники остались довольны.

Танцевальные установки увеличились в количестве, поэтому очереди желающих станцевать, как год назад, не образовывались.

В этом году автор предстал в виде рогатого тролля из известного и популярного в наши дни комикса «Homestuck», в образе тролля под знаком зодиака Близнецы – Соллуксом Каптором. Из подобного мира пришло еще порядка 15 человек, но в образах разных персонажей. Но только без участия, так как автор боялся, что рога (а их было 4) не выдержат нагрузки и отвалятся прямо во время дефиле или сценки. Но и пребывание на фестивале со званием «Гостя» не мешало автору и его группе насладиться чудесным двухдневным съездом фриков почти со всей страны и стран СНГ.

Этот фестиваль никого не оставил равнодушным. При этом, он предназначен не только для «Анимешников», но и для «Геймеров», «Киноманов», «Обожателей американских комиксов» или «Комиксманов» и «Книгоманов».

4 Хейтеры, нейтралы и анимешники.

Дело в том, что в Самаре, да и не только, есть люди, люто ненавидящие субкультуру анимешников и не согласных с их идеологией, есть те, кому просто все равно, а есть те, кто очень нас поддерживает, а может даже сам вступает в наши ряды.

И мы решили узнать, много ли людей «простив» или «за» аниме, а кому вообще «параллельно». Для этого мы провели анкетирование с вопросами:

1) Вы знаете что такое "Аниме"? Известно вам об «Анимешниках»?

2) Как вы относитесь к представителям данной субкультуры?

3) Какие, по вашему мнению, плюсы и минусы данного движения?

Мы провели опрос людей из разных возрастных категорий. В реферате решили обозначить несколько из них:

1. Панова Лидия Львовна (38 лет)

1) Да, я слышала о таком направлении. Это группы ребят с общими интересами по определенным мультфильмам японской мультипликации.

2) Я скорее за, чем против этого движения. Дети проводят время в обществе с похожими интересами, шьют костюмы, участвую в фестивалях. А это во многом лучше, чем шарахаться по подъездам, курить и пить.

3) Плюсы:

Аниме такая субкультура, которую никто не навязывает. Она живет сама по себе и ничего не пропагандирует. Дети, как я уже сказала раньше, шьют костюмы, принимают участие в творческой и общественной деятельности, гуляют в компаниях.

Еще мне нравится то, что в аниме нет пропаганды и навязывания чего-либо вредоносного: курение, наркотики, алкоголь.

Минусы:

В аниме часто показана тонкая, почти невидимая грань между гендерными ролями. Это может быть и паренек со слабым, даже хрупким телосложением, и мягкими, девичьими чертами лица. Так же это может быть и крепкая, волевая девушка с почти или полным отсутствием груди.

Еще один минус состоит в том, что многие дети слишком уж углубляются в этот мир и их сложно "вернуть" обратно. Все же нужно соблюдать грань между реальностью и сказкой.

2. Лунин Богдан (17 лет)

1) Я что-то слышал о таком стиле мультипликации, но никогда не углублялся в изучение. И я когда-то встречался с такой субкультурой - на фестивалях (сам я геймер).

2) Мне, честно сказать, не очень интересна это субкультура. Но могу сказать, что анимешники тоже имеют место быть, как и мы - геймеры. Мы даже несколько похожи.

3) Особенных плюсов и минусов я не вижу. Субкультура, как субкультура.

3. Волова Евгения Николаевна (69 лет)

1) Я, честно сказать, и не знаю о таком. У меня увлекается этим внучка, но сама я почти ничего об этом не знаю.

2) Мне о такой субкультуре неизвестно, но если этим ребятам весело, и они никакими глупостями, вроде курения или распития спиртных напитков, не занимаются, то почему бы им не существовать?

3) Лично я, минусов не вижу. Моя внучка прекрасно учится, ходит на какие-то фестивали, участвует в них, занимается творчеством. Хоть и костюмы, что она шьет, я немного не понимаю. Поэтому в этом движении я вижу только плюсы.

Заключение

Мы изучили молодую, для России, субкультуру «Отаку». Она может проявляться в жизни молодежи в самых разных видах: это может быть и просто увлечение рисовать разных анимешек, а может и любовь к косплею, или же интерес к японской культуре, как к таковой, а может и влечение к пеням и музыке.

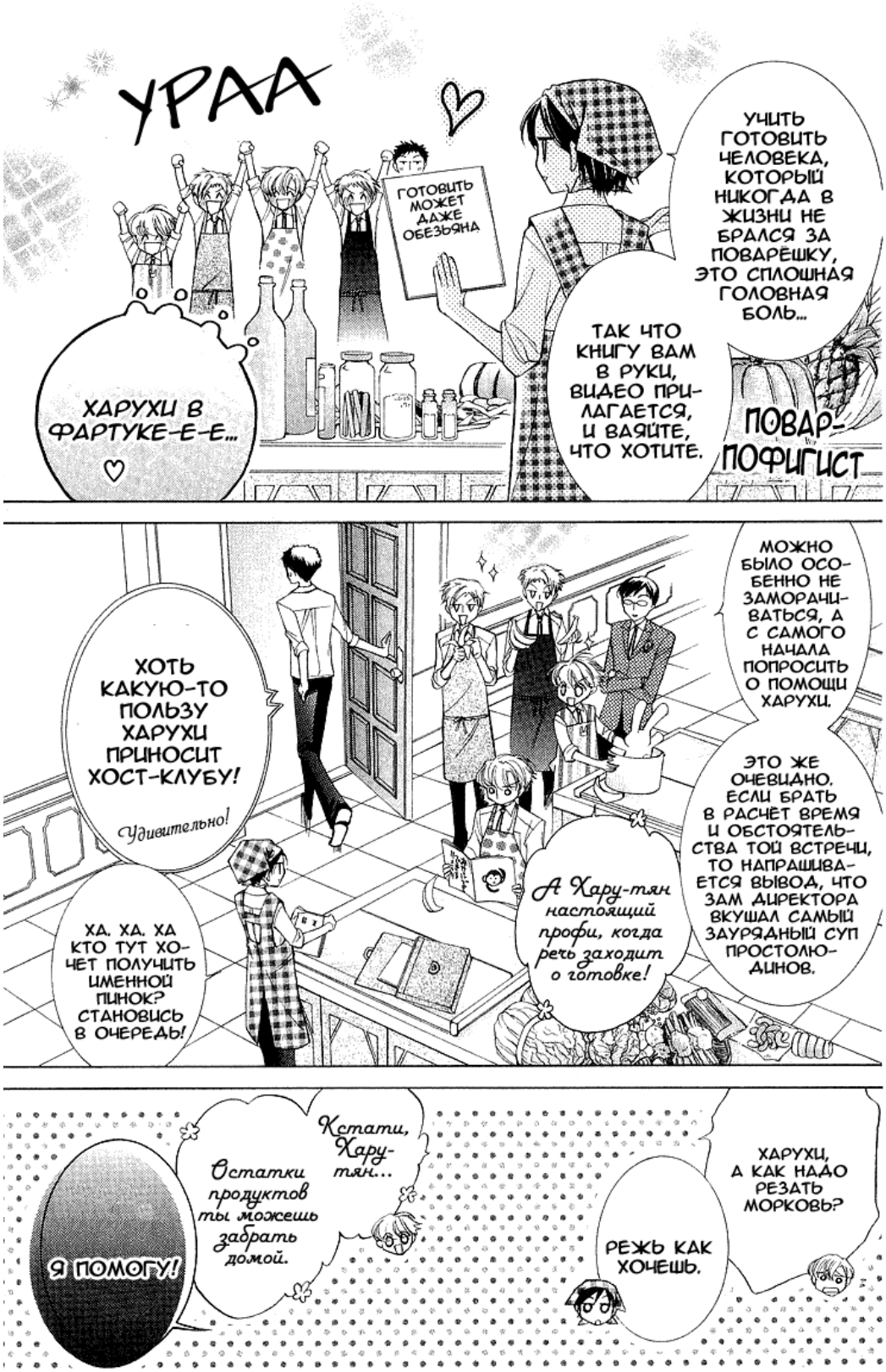
А еще мы узнали, что культура Востока влияет на нас так же, а, бывает, и больше, чем культура Запада и США.

Список использованных источников

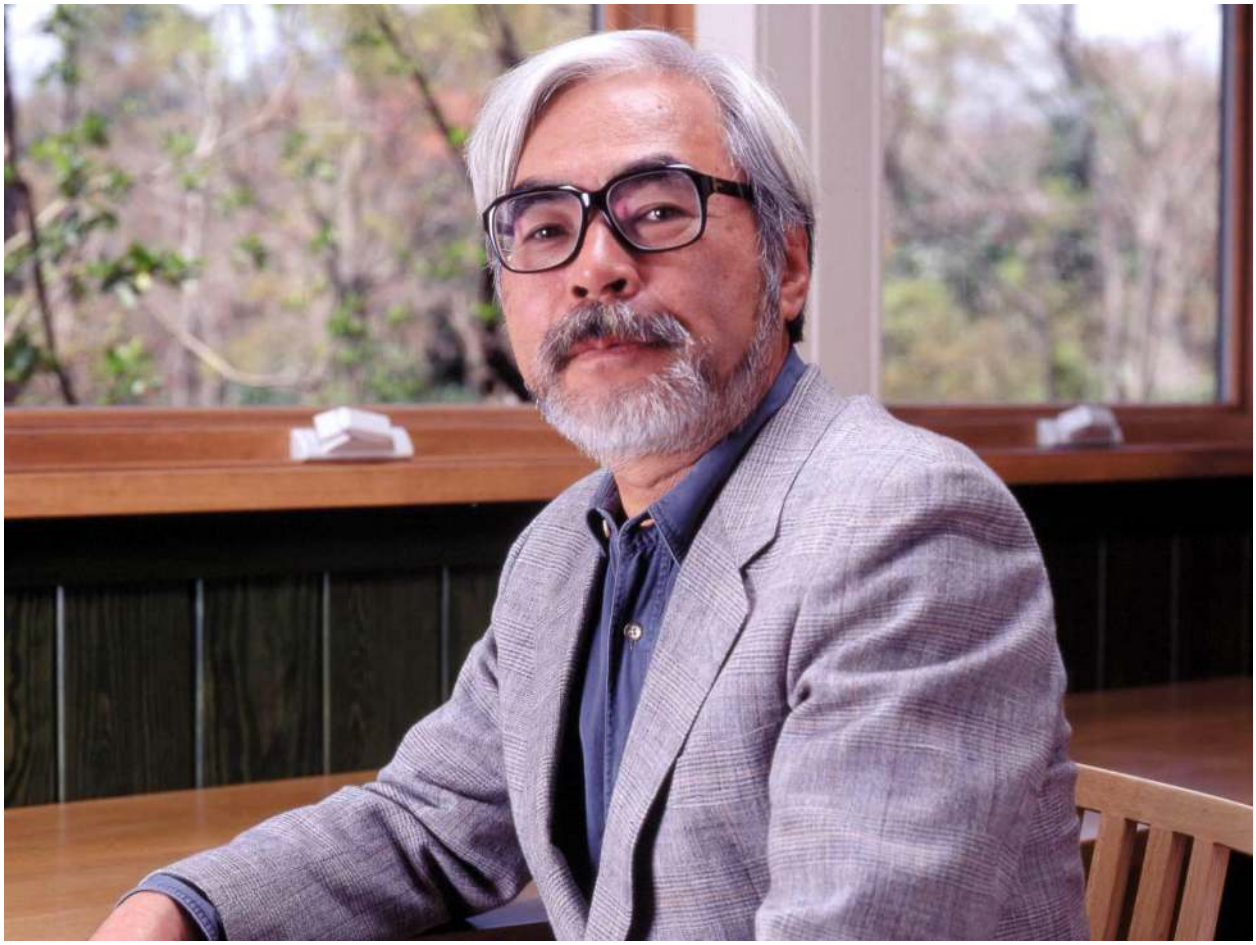
- www.wikipedia.ru
- www.shiza-progect.com
- www.orochimaru-kun.ru
- www.my_love-hoiao.ru
- www.naruto.ru
- www.otaku-life.ru
- www.loveanime.com
- www.anime_story.com
- www.readmanga.ru

Приложение 1

Приложение 2

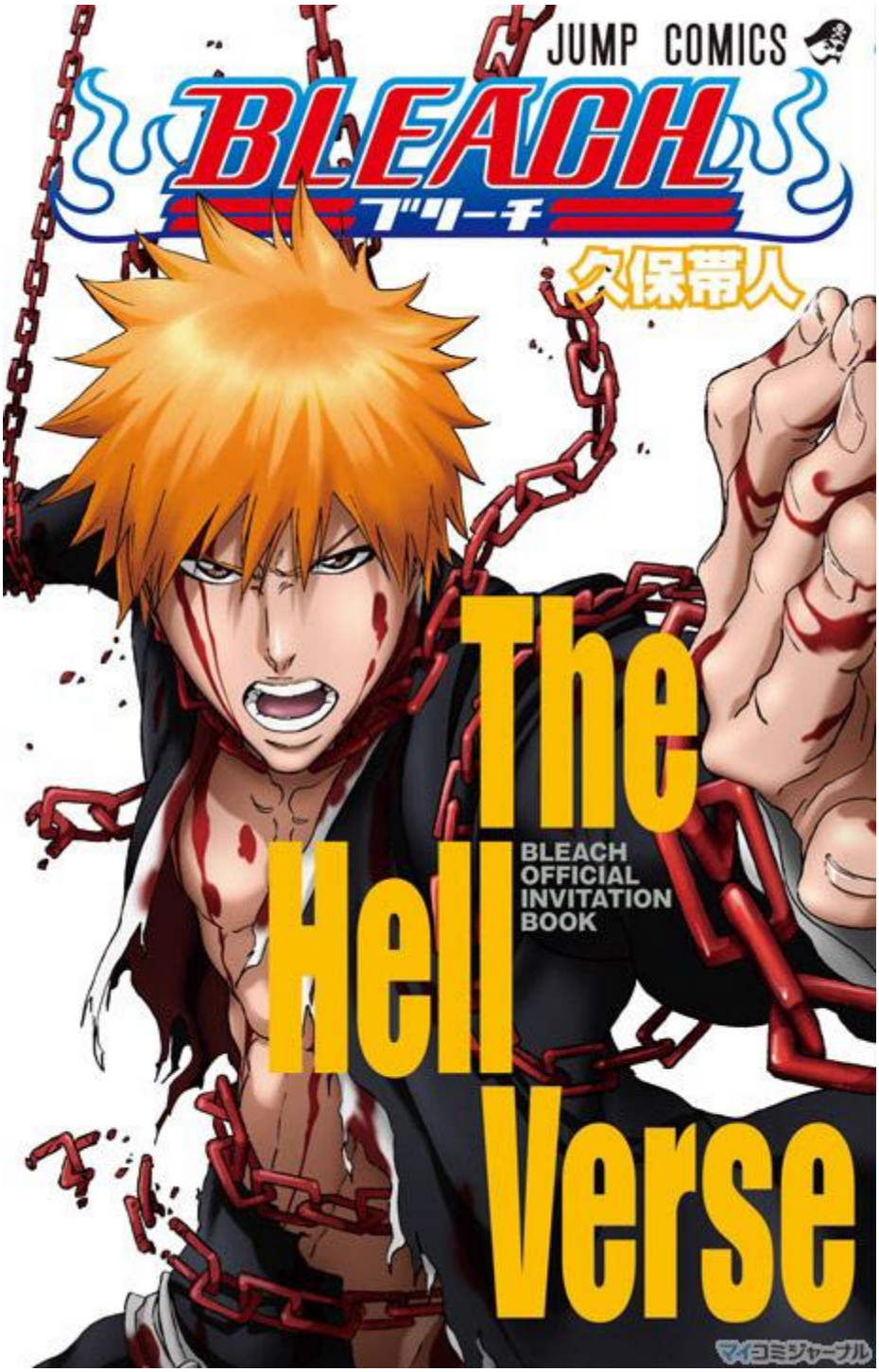


Приложение 3

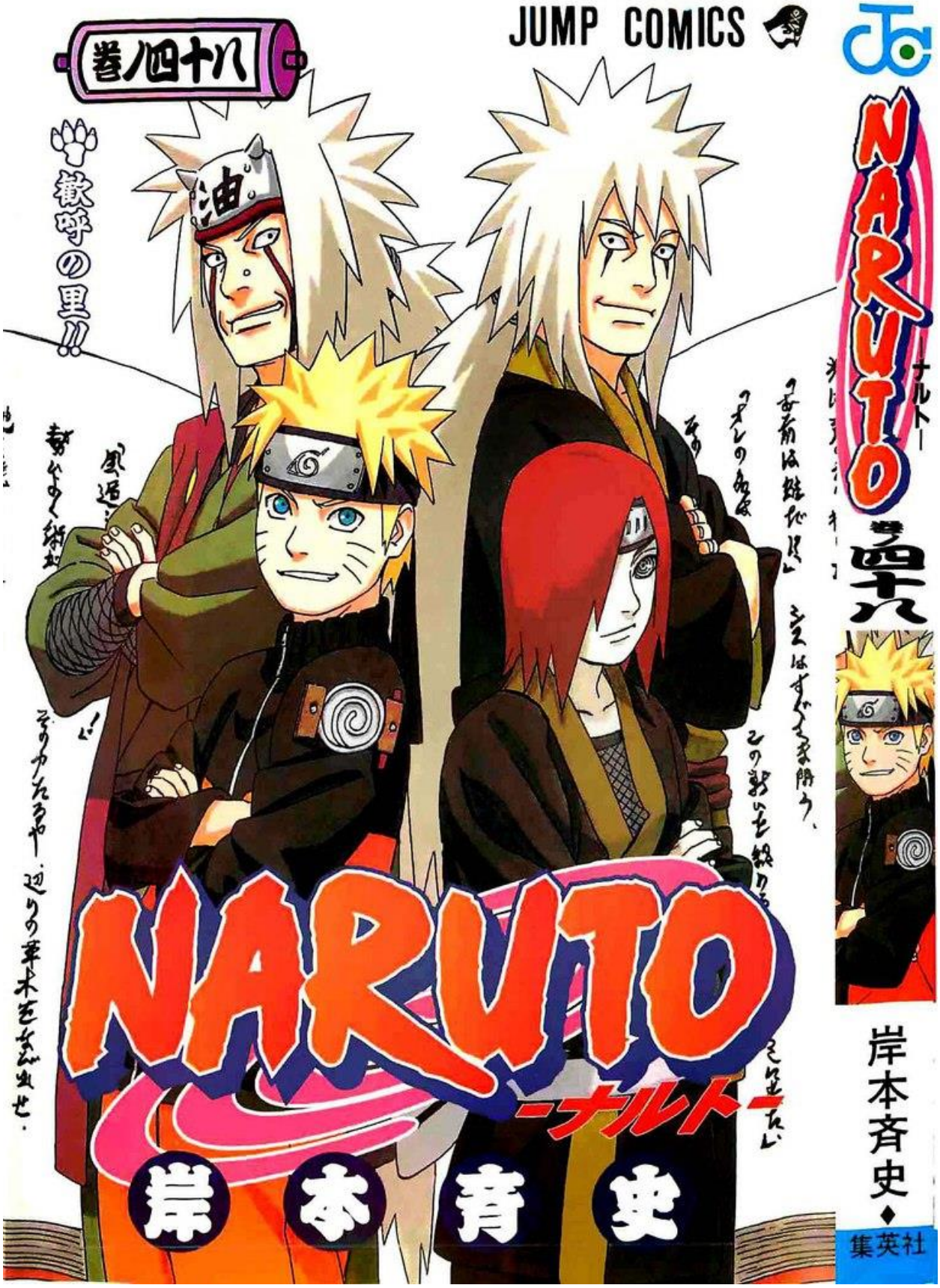


Приложение 4

Приложение 5



Приложение 6



Приложение 7

Приложение 8