

От архетипа к символу: трансформация образов пирата и супергероя в One Piece

Научный руководитель – Хусяинов Тимур Маратович

Орлова Анастасия Михайловна

Студент (бакалавр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - Нижний Новгород, Факультет гуманитарных наук, Нижний Новгород, Россия

E-mail: orlovanana@internet.ru

Образ пирата — один из самых тиражируемых в мировой культуре. Первые их описания появляются ещё в литературе XVIII века, когда капитан Чарльз Джонсон опубликовал свою «Всеобщую историю грабежей и убийств, совершенных самыми знаменитыми пиратами», которая, в дальнейшем, вдохновила многих писателей. Благодаря им, последующих театральным постановкам, кинофильмам и книжным иллюстрациям формируется устойчивый визуальный архетип: глазная повязка, попугай на плече, ром, карта сокровищ, флаг с черепом и костями — всё это узнаётся мгновенно.

В. Беньямин писал: «то, что увядает в эпоху технической репродукции, — это аура произведения» (Беньямин В., 1996г., стр. 22), так архетип пирата, будучи повторенным огромное количество раз, становится тиражируемым штампом, который утрачивает какую-либо индивидуальность и внутренний смысл, переходит в фигуру из мира развлечения.

В современной массовой культуре еще более тиражируемым становится образ супергероя. В классическом понимании супергерой — персонаж, наделенный сверхспособностями, которые он использует во имя общего блага для совершения подвигов. В эпоху технической репродукции образ супергероя, так же как и образ пирата, теряет свою особенность и индивидуальность, становится множится и также переходит в фигуру из мира развлечений.

Акош Коппер в своем исследовании подчеркнул двойственность и пограничность образа пирата в «One Piece»: пират здесь — символ иного типа миропорядка, в одних случаях олицетворяя беспощадное насилие, а в других — бескомпромиссное стремление к свободе, бросая вызов любой власти (Коппер, 2020). Образ супергероя также подвергается изменениям: есть прямые отсылки на супергероев (сама команда Луффи, Джерма 66, как прямая отсылка на супергероев).

В центре повествования капитан пиратской команды Луффи, и первоначально, для читателя манги и зрителя аниме, как ещё один из пиратов, но с амбициозными целями — стать самым свободным человеком в мире.

Во вселенной One Piece, созданной Эйитиро Оды, мы видим активную работу с растягиваемыми архетипами: знакомые образы переосмысляются, переходя из западного символа беззакония и жадности в восточный символ внутренней свободы, мечты и самоопределения, и из западного символа свободы, справедливости и белой морали к полному переосмыслению образа супергероя, в восточный символ противостояния и серой морали.

В One Piece пират перестаёт быть преступником, а супергерой — примером для подражания в привычном смысле. Луффи и его команда нарушают законы, но не ради наживы, а во имя личной свободы, поиска правды и защиты мирных жителей. Автор использует знакомые элементы «пиратского» архетипа — корабль, флаг, команду, капитана, но наполняет их новым содержанием.

Визуально Луффи и его команда далеки от классических пиратов: они не носят повязки, не пьют ром, некоторые из них обладают суперспособностями. Отличительные черты

капитана команды: соломенная шляпа и широкая улыбка — становятся не знаком опасности, а знаком надежды. Шляпа Луффи, переданная ему от персонажа Шанкса, превращается в символ преемственности мечты о свободе.

Ещё один тиражируемый символ пиратов — флаг с Веселым Роджером, который в традиционной культуре однозначно сигнализировал об угрозе. Вселенная One Piece наполнена множеством пиратских флагов, каждый из которых демонстрирует индивидуальность команды. Если в классическом образе флаг с черепом означал угрозу и смерть, то здесь он становится знаком идентичности и сплоченности.

В образе пиратской команде Луффи нет визуальных отсылок на западного супергероя, но есть желание использовать свои силы и способности на благо мирных людей: по сюжету аниме Луффи и его команда неоднократно выступают в роли «реставраторов» справедливости, помогая вернуть законную власть прежним династиям.

Эволюция образа неразрывно связана с переосмыслением этической составляющей. Образ Луффи и его команды демонстрирует отход от простой схемы противопоставления «хороших» и «плохих» персонажей, традиционной для пиратского жанра, вводя в поле «серой» морали.

В противовес им существует организация «Джерма 66», в которой командиры — генно модифицированные люди, сражающиеся в специальных костюмах, что является прямой отсылкой на визуальный код супергероя. Персонажи, наделенные всеми визуальными признаками супергероя, по ценностям и жизненным ориентирам скорее ближе к типичному образу пирата.

Эйитиро Ода не подменяет понятия и не говорит, что пираты абсолютно хорошие, а Джерма 66 абсолютно плохие, он заставляет внимательнее присмотреться к поступкам и мотивам персонажей, делая самостоятельные выводы.

Эволюция нарратива пирата и супергероя во вселенной One Piece отражает более широкий культурный процесс — переход от тиражируемого архетипа к индивидуализированному символу.

Ярким примером проявления этого становится появление флагов команды Луффи с улыбающимся черепом в соломенной шляпе на молодежных протестах в Непале, где активисты из поколения Z выбрали флаг пиратов Мугивар как символ своей личной свободы и противопоставление её государству.

Эйитиро Ода заимствовал западные образы пирата и супергероя и переосмыслил их для японского зрителя. Для японцев эти образы стали чем-то новым и нетипичным, в то время как западный читатель получил совершенно новую интерпретацию типичных для него образов, что и повлияло на формирование многомиллионной фанатской базы по всему миру.

Источники и литература

- 1) Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под ред. Ю.А. Здороваго. М.: Медиум, 1996. 240 с.
- 2) Kopper A. Pirates, justice and global order in the anime “One Piece” // Global Affairs. 2020. Vol. 6. Issue 4-5. P. 503-517. DOI: 10.1080/23340460.2020.1797521.
- 3) Bagchi N. One Piece 'Straw Hat' flag becomes symbol of Nepal Gen-Z protests as 19 killed in clashes, social media ban lifted amid youth outrage // India Times. URL: <http://www.indiatimes.com/trending/one-piece-straw-hat-flag-becomes-symbol-of-nepal-gen-z-protests-as-19-killed-in-clashes-social-media-ban-lifted-amid-youth-outrage/article/123973316.html> (дата обращения: ...)

- 4) White D. The Piratical Philosophy of Freedom // Philosophy Now. URL: https://philosophynow.org/issues/64/The_Piratical_Philosophy_of_Freedom (дата обращения: ...)