

Хорай Нингё ~ Dolls in Pseudo Paradise

Тёмная и тяжёлая музыка, исполненная Иллюзорным Оркестром Алисы из Шанхая

蓬莱人形 ~ Dolls in Pseudo Paradise

Кукла Хорай ~ Куклы Ложного Рая

Team Shanghai Alice

2002-12-30 (Comiket 62/63)

Перевод: Cyrus Vorazan

Редактура: RainCat, MelancholyCat

Блог «Кикаки» - <http://raincat.4otaku.org/>

Приветствие композитора

Мы, скорее всего, раньше не встречались, поэтому рад знакомству, я ZUN. А это альбом, который я опубликовал на Сб2, теперь - в печатной версии.

Все мелодии отсюда я сочинил довольно давно, и теперь, когда я их слушаю, чувствую себя как-то неловко. Большинство из них – аранжировки на саундтреки из моих игр-стрелялок.

Надеюсь, эта музыка заставит Вас почувствовать старый-престарый дух эпохи аркадных игр.

А ещё, если вы собираетесь уехать из Японии куда-нибудь за границу, то я бы особенно хотел, чтобы вы послушали эту музыку.

Версия С63

Это была новая связь между людьми и ёкаями

Легенда Хорай

蓬莱伝説

Говорят, что Эликсир Бессмертия не смогли отыскать даже слуги императора Цинь Шихуан-ди... О чём же тогда думает Кагуя? Поиск жемчужной ветви Хорай – чистой воды безрассудство¹.

Двухцветная Лotosовая Бабочка ~ Red and White

二色蓮花蝶 ~ Red and White

Опять какая-то чудачка затерялась в округе. Надо что-то с ней сделать, пока она не добралась до храма... О, да она же... Она не похожа ни на человека, ни на ёкая².

Любовная Насыпь³ Цветков Сакуры ~ Japanese Flower

桜花之恋塚 ~ Japanese Flower

Лежит ли * под той сакурой до сих пор? Лепестки, в былом столь алые, с годами становятся всё бледнее и бледнее. Вероятно, в земле уже давно ничего не осталось⁴.

Алиса из Шанхая в Семнадцатый Год Мэйдзи⁵

明治十七年の上海アリス

Опиумный дым, собираясь в пелену облаков, просачивается в каждый уголок улицы. Я нахожусь в иноземном квартале. Люди, ряженные в одежды богатейшего окраса, танцуют вальс. Здесь это волшебство меня не достанет⁶.

¹ Скорее всего, это слова принца Курамоти, которому Кагуя-химэ из «Такэтори Моногатари» дала задание отыскать жемчужную ветку с горы Хорай.

² Эта тема изначально появилась в экста-уровне Shuusou Gyoku из серии Seihou Project. Боссом тогда была Рейму, а «потерявшаяся чудачка» - это VIVIT, главная героиня игры. И она – андроид.

³ Под любовной насыпью здесь имеется в виду могила, в которой похоронены двое влюблённых, совершивших совместное самоубийство.

⁴ Отсылка к распространённой в японской прозе идее, что под сакурой закопано мёртвое тело, и её лепестки становятся красными от высосанной из него крови.

⁵ Семнадцатый год эпохи Мэйдзи (по нашему летоисчислению, 1884-ый) – год, когда произошла Франко-китайская война. Кроме того, это год, предшествующий созданию Хакурейской Границы.

⁶ Это всё - почти буквальная цитата из книги «Иллюзорная Ночь в Шанхае» (上海幻夜) под авторством Фудзика Рин (藤木 稟). Во времена, предшествующие войне, в Японии и Китае (и в частности, в Шанхае) было много иностранных кварталов (яп. сокай), также известных, как сеттльменты. Известны, помимо всего прочего, тем, что европейцы там курили много опиума. Среди таких европейцев были также многие известные писатели.

Невероятная Восточная Беседа

東方怪奇談

- Ёкаи? Как нелепо, для нашего времени.

Но я знаю. Знаю, что если ёкаи заставят людей так думать, то смогут жить спокойно. Ёкаи – куда более мирные и прагматичные существа, нежели люди.

Энигматичная Кукла

エニグマティックドール

Эх, как же я хочу поскорее избавиться от этой куклы. Эти синие глаза... Порой прилетает чёрный ворон и выедает их. А это настоящие глаза. Потому что я всегда вставляю новые⁷.

Цирковые Мечтания

サーカスレヴアリエ

Итак, следующим на сцене будет выступление человека-птицы. Этот отрок был рождён от союза человека и чрезвычайно редкой райской птицы⁸, живущей на далёких южных островах. Его родители давно умерли, поэтому мы сжалились над бедным сиротой и приняли его к себе в труппу. Мы поступили хорошо, не так ли?

Лес Кукол

人形の森

Дождь не прекращается.

С тех пор, как я забрела в этот дом, я ни разу не видела солнца.

Прошло уже несколько дней.

Кукла постоянно со мной разговаривает.

Я отрезал голову куклы. Похоже, дождь прекратился⁹.

⁷ «Энигматичная Кукла» изначально была темой Мьюз (Muse) из Kioh Gyoku (тоже Seihou Project). Про этого персонажа известно крайне мало, чтобы делать какие-либо предположения, но она в бою использует кукол. Может быть, речь идёт об одной из них.

⁸ Скорее всего, речь идёт о райских птицах из Папуа - Новой Гвинеи, где водится несколько десятков видов птиц из семейства райских. И сама страна находится на юг от Японии. А композиция изначально была темой Мари из Seihou Project, хотя тут особо никакой смысловой связи с персонажем не наблюдается.

⁹ Не знаю, случайность ли это, или какой-то странный замысел, но в этой части рассказчик сначала указывает на себя женским местоимением «ватаси», а потом мужским «боку». Японские ресурсы тоже этим озадачены. Я знаю, что и мужчины могут называть себя «ватаси», и женщины себя – «боку», но, в любом случае, японцу не свойственно менять местоимение, которым он себя называет. К слову, в Bohemian Archive in Japanese Red ZUN писал, что, слушая эту композицию, он представляет себе городские улицы, над которыми тихо льёт дождь, несмотря на название «Лес Кукол». Более того, само название заставляет его думать о руинах какого-нибудь города. Тут возможна параллель «куклы = люди» и «лес = городские улицы».

Witch of Love Potion (Ведьма Любовного Зелья)

Ни в коем случае. Я же не дурак, в конце концов.
Если бы я рассказал об этом друзьям, они бы только подняли меня на смех.
Они ни за что не поверят, что в том магазине¹⁰ продаётся любовное зелье.
Поэтому я, никому об этом не сказав, разбил свою свинью-копилку.

Реинкарнация リーインカーネーション

Как ни глянь, то, что посреди бездорожного леса стоял особняк в западном стиле – уже странно.
Девушка, жившая там, очень редко выходила в город. Но недавно я видел юную особу, похожую на её дочь. С чего я решил, что это её дочь? Просто она выглядит точь-в-точь так, как та девушка в юности¹¹...

А. Н. Оним – это Она? U.N.オーエンは彼女なのか?

Тебе не хватает воображения. Он ни за что не попадётся в такую ловушку. Преступник с таким воображением, как у А. Н. Онима, несомненно, загонит твою шею в петлю, даже пальцем не шевельнув¹².

Жрица Вечности 永遠の巫女

Вот и снова за целый день ничего не произошло.
И мне пообещали, что завтра тоже ничего не произойдёт.
Сюда¹³ никто никогда не приходит. Ни люди, ни боги.
Ёкаи? А, да, они здесь каждый день бывают.

Необычная Повседневность Летящей по Небу Жрицы 空飛ぶ巫女の不思議な毎日

В последнее время люди всё чаще говорят всякую устаревшую чушь, вроде «Это магия», или «Это ёкай». Как прискорбно.

¹⁰ Волшебный магазин Кирисаме?

¹¹ Реинкарнация – тема Мимы, и, скорее всего, «девушкой» была сама Мима, ещё живая, а её «дочь» – это Мима, ставшая призраком.

¹² Всё это – буквальная цитата из «И не стало никого» Агаты Кристи в японском переводе Симидзу Сюдзи.

¹³ Речь идёт про храм Хакурей, очевидно.

Версия С62

Изначально наша деревня честных людей состояла всего из восьми человек. Мы все переехали жить на восточную гору, и с тех пор прошло уже два года. Два года откровенно скучных дней.

Однажды, один из нас нашёл небольшую дыру среди персиковых деревьев¹⁴.

Да, тогда мы и затерялись в этом раю.

И я сразу же прекратил быть человеком.

Легенда Хорай

蓬莱伝説

Я, будучи самым любопытным, раньше всех устремился вглубь леса. А в лесу меня остановил загадочный клоун, и с радостным выражением лица вручил мне жемчужную ветвь Хорай. Когда я её принял, моя голова сразу же отделилась от тела. Я потерял возможность двигаться, посему больше никогда не смог увидеть своих товарищей снова. Осталось семь честных людей.

Двухцветная Лotosовая Бабочка ~ Red and White

二色蓮花蝶 ~ Red and White

Утром я увидел, как жрица, обряженная в красно-белые одежды, танцевала над прудом. Будучи тем, кто раньше всех просыпается, я был надолго очарован этим безжалостным и головокружительным танцем. Вскоре начался дождь, и когда я пришёл в себя, жрицы уже нигде не было видно.

Любовная Насыпь Цветков Сакуры ~ Japanese Flower

桜花之恋塚 ~ Japanese Flower

Я не заметил, как дождь прекратился. Жрица, промокнув до нитки, будто растворилась в потоке воды. Пока я любовался ею, дождь превратился в ужасающий шторм, и меня, красивейшего из всех, схватил клоун. Затем он скрылся со мной за завесой бури, и я больше не смог вернуться к остальным. Осталось шесть честных людей.

Алиса из Шанхая в Семнадцатый Год Мэйдзи

明治十七年の上海アリス

Ночью шесть людей устроили вечеринку в иностранном стиле. Мне, самому юному из всех, было страшно скучно, поскольку мне ещё нельзя было пить алкоголь или вдыхать опиумный дым. Я тайно ускользнул оттуда, но в темноте меня схватил зловещий клоун. В следующее мгновение я лишился головы. И больше я никогда не чувствовал скуки. Осталось пять честных людей.

¹⁴ Отсылка к рассказу «Персиковый источник» Тао Юаньмина, где рыбак среди персиковой рощи нашёл вход в утопическую страну.

Невероятная Восточная Беседа

東方怪奇談

Я бежал, пока окончательно не выдохся. Будучи самым трусливым из всех, я боялся этого рая. Это было вполне ожидаемо, но, сколько бы я ни бежал, я не мог найти пути домой. И я потерял всех людей, что были мне дороги, поэтому у меня больше не было смысла жить. Я, подавленный отчаянием, привязал верёвку к толстой ветке и повесился... Но я, почему-то, до сих пор при сознании. Верёвка оказалась слишком тонкой?.. Я, самый трусливый из всех, переродился. Терять мне больше нечего, так почему бы тогда не притвориться человеком ещё один раз?

Энигматичная Кукла

エニグマティックドール

Когда мы очнулись, мы впятером очутились в крошечной тьме. По словам одного, нас схватил загадочный клоун. Остальные четверо начали выдумывать глупые детские планы побега. Я, будучи самым мудрым из всех, знал, что их стоит остановить, но так и не промолвил ни слова. Они вчетвером привели свой план в исполнение, но, против моих ожиданий, он оказался успешным. После этого я так и не смог отсюда выбраться. Я провёл какое-то время в бесконечной тьме, а затем почувствовал чьё-то присутствие позади себя. Но мне уже было всё равно. Что-то горячее пронзило мне спину.

Цирковые Мечтания

サーカスレヴアリエ

Наш побег увенчался замечательным успехом. Мы, восхваляя свой острый ум, вернулись к обиталищу, которое нашли в этом раю. Никто из нас и не думал подозревать других. Мы все – честные люди. И мы все очень дружны...

Лес Кукол

人形の森

Рай предоставил нам идеальное жилище. Особняк в западном стиле, стоящий в глубинах леса, всегда нас радушно принимал. Но он готовил для нас слишком много еды, и мы могли съесть всего половину. Мы и бровью не успели повести, как наша группа честных людей стала вдвое меньше.

Witch of Love Potion

(Ведьма Любовного Зелья)

После обеда мы, как всегда, пили чай. И хотя я всегда пил только горький кофе, на этот раз он был чуточку слаще, чем обычно. Это потому, что в него добавили любовное зелье... Я, самый взрослый из всех, влюбился в прекрасного клоуна, и крепко заснул от блаженства. Осталось трое честных человек.

Реинкарнация

リーインカーネーション

Я видел своего товарища, который, очевидно, был отравлен. Самоубийство здесь исключено. Ведь я лично выбрал нужный кофе и разнёс его по комнатам. Я не сказал остальным о его смерти. Будучи самым осторожным из всех, я никогда не ел того, чего сам не приготовил. И я всегда изо всех сил старался не спать, пока остальные не заснут.

Мы все спали в отдельных комнатах и закрывали двери на ключ. Да, из этих двух я особенно подозревал одного. Откуда-то, совсем недалеко, послышался звук, будто кто-то вбивал гвоздь в дерево. Кто же из них это делает? Во тьме моё лицо исказилось ужасом. С каждым ударом боль проходила по моим рукам и ногам. Такое ощущение, будто их прибивают к чему-то длинными гвоздями. У меня в голове пронеслась мысль, что стоит обратиться к медиуму, и тогда я наконец понял.

Именно, я понял, что меня и в самом деле прибивали гвоздями к дереву, и я не мог пошевелинуться. Кто же меня прибивает? Последний гвоздь вошёл мне прямо в лоб. И тогда я увидел лицо, какое и ожидал увидеть. Я не успел крикнуть, как остатки света пропали навсегда.

Интерлюдия

Ты был слишком глуп.

Разве ты не понимаешь, насколько глупо выглядят честные люди?

Неужели *то* острое чувство затупилось от такой спокойной жизни?

Неужели ты не скучаешь по шуму, радостям и наслаждениям города?

Я, как в былые времена, присоединился к группе разбойников, хотя и собирался начать свою жизнь сначала¹⁵.

Закончив свои дела, я приготовил завтрак и начал ждать утра.

А. Н. Оним – это Она?

U.N.オーエンは彼女なのか？

Я, тот, кто раньше всех просыпается, был уже на волоске от смерти. Похоже, в утреннем беконе с яйцами было что-то подмешано. Какой же я был глупец – не понять ничего вплоть до того, как нас осталось всего двое. Это всё его вина. Надо было его убить ещё тогда, когда он сошёл с ума. Но, как бы там ни было, уже слишком поздно... Кажется, я видел ту самую жрицу. Галлюцинация?

В любом случае, я не помню, чтобы у неё были настолько светлые волосы.

Похоже, моё желание в обмен на свою жизнь увидеть эту галлюцинацию ещё раз, исполнилось только наполовину.

¹⁵ Вполне возможно, это отсылка к легенде горы Хатининтогэ (ущелье восьми человек), в которой говорится, что однажды на той горе жили восемь бандитов, и, грабя путников, они заработали целое состояние и начали жить припеваючи. Но однажды на ту гору взобрался монах, поколдовал над злодеями, и те исправились, став честными и добрыми людьми. Там, где бандиты жили, сейчас стоит буддийский храм.

Жрица Вечности

永遠の巫女

Затем на меня, переродившегося, напала ужасная сонливость после ужина. Голова болела так, словно она вот-вот расколется. Я не помню ничего о вчерашнем дне, но у меня такое чувство, будто я видел очень долгий сон. Мне следовало лучше присмотреться к реальности перед моими глазами... Как же так... Один отравился кофе, другого пригвоздили к дереву, а третий вообще повесился. Я подготовил стул и верёвку, и, напоследок, промолвил.

Поскольку он умер последним, это мог быть только тот, кто отравился кофе.

Вот, значит, как всё обернулось?

Да, всё должно быть именно так.

Похоже, и в моём ужине был яд.

Но это уже неважно. Я остался один.

Меня больше ничего не связывает с этим миром, полным лжи.

На этот раз я привязал к потолку крепкую верёвку, и отпихнул из-под себя стул.

И на этот раз моё тело не упало на землю.

После этого не осталось ни одного честного человека.

Необычная Повседневность Летящей по Небу Жрицы

空飛ぶ巫女の不思議な毎日

Райская жрица провела мирное лето, ничем не отличавшееся от всех других лет.

А в один летний день, такая запись появилась в дневнике жрицы:

Х-ое августа

Сегодня я встретила красивую девушку со светлыми волосами – она вышла из леса, где стоит покинутый западный особняк.

Кажется, я её раньше где-то видела, но я, обычно, такими пустяками себе голову не забиваю. Та девушка игриво показала язык и поспешно кивнула головой, а затем, громко засмеявшись, отправилась к выходу из рая. Странная она.

В этом раю, «Генсокё», людей стало на восемь человек меньше, и семь трупов утащили ёкаи.

Генсокё навсегда потерял этих честных людей. Но для него это было не более, чем изменением в количестве населения.

Ничего в этом особого не было.

Послесловие

Рад нашей, несомненно, первой встрече, я ZUN.

Я уже довольно долго пишу музыку, и вот, так вышло, что я выпустил свой собственный альбом. Что касается его содержания, то оно идёт против всех современных мод, поскольку тут всё в стиле ретро. Она более подходит тем, кто любит старую, прямолинейную музыку из игр, чем тем, кто предпочитает танцевальный стиль музыки, популярный в нынешних играх. И вся она, к слову, очень девчоночья, поэтому, если вам такое нравится – непременно послушайте.

Я подумываю и дальше писать такую вот старомодную музыку и в восточном, и в западном стилях.

Кстати, прослушивание этого альбома, порой, вызывает у людей беспокойство.

Наверное, это потому, что если сбиваешься с пути, то тогда успокоиться никак не можешь.

Этот альбом можно вполне назвать «нелечащим». Ведь так и повеситься можно.

2002.08.11

ZUN

(Незаконнорождённый сын деревни честных людей,
тот, кто боится высоты больше всех)