

Бою Токайдо ~ Retrospective 53 minutes

Фантастическая и тяжёлая музыка, исполненная
Иллюзорным Оркестром Алисы из Шанхая, часть четвёртая

卯酉東海道 ~ Retrospective 53 minutes
Team Shanghai Alice
21.05.2005 (3-ий Рейтайсай)

Перевод: Cyrus Vorazan
Редактура: RainCat, MelancholyCat
Блог «Кикаки» - <http://raincat.4otaku.org/>

Дорога Бою¹, путешествие души
Железная дорога Токайдо была самой японской из всех японских железных дорог.

Хиросигэ Номер 36 ~ Neo Super-Express
ヒロシゲ 36号 ~ Neo Super-Express

Хиросигэ² везёт на восток двух девушек. Беззвучно, без малейшего колебания, он просто стремится напрямиком на восток.

В вагоне было много пустых сидений, расположенных напротив друг друга и рассчитанных на четырёх человек, поэтому девушкам не составило труда найти себе свободное место. Утренние поезда, идущие в противоположную сторону, обычно забиты людьми, как муравейники. Но поезда, что едут в противоположную сторону - в Токио, пусты, что удачно для этих девушек.

Сквозь окна падали приятные лучи солнца. Каждый вагон этого новейшего Синкансэна был оборудован полу-панорамным видом, то есть, весь Синкансэн представляет собой, за исключением пола и потолка, одно большое окно. Словно не поезд, а большая лабораторная трубка едет по рельсам.

Слева от златовласой девушки, что сидела спиной к направлению поезда, насколько хватает глаз, раскинулось прекрасное морское побережье, а справа распростёрлась захватывающая дух равнина, покрытая сосновой рощей. И ни одного здания вокруг.

С нашего отправления прошло уже около двадцати пяти минут, и за окнами появилась гора Фудзи, прикрытая зонтом из облаков. Она выглядит настолько величественно, словно на ней живёт какой-то отшельник.

Благодаря стараниям Ассоциации Реставрации Горы Фудзи, это место несколько лет назад наконец признали одним из объектов Всемирного Наследия. А отсюда, из поезда Хиросигэ, гора выглядит вдвойне величественно.

И одна из причин состоит в том, что в панорамном виде из окон Хиросигэ не видно ни единой многоэтажки, высоковольтной линии или эстакады.

И Гора Фудзи – это ещё не все. Морской берег по левую руку от поезда тоже настолько прекрасен, что даже если бы его признали объектом Мирового Наследия хоть дюжину раз, этого всё равно было бы недостаточно. Такова красота Токайдо.

Однако для златовласой девушки, Мэри, этот истинно японский и захватывающий пейзаж дороги Бою, видный из Синкансэна Хиросигэ, был всего лишь скучной оптической симуляцией.

Синее Море Пятидесяти Трёх Минут
53 ミニッツの青い海

- Сидения в Хиросигэ широкие, и едет он быстро – поэтому он очень удобен...

¹ Слово «Бою» пошло от старых японских слов, означающих направление, где «Бо» - восток, и «Ю» - запад. Это слово означает дорогу между восточной и западной частями страны. Словом «Токайдо» обозначается историческая область на востоке страны, и железная дорога «Токайдо Синкансэн» на самом деле существует – она соединяет Токио и Осаку. Само слово «Токайдо» переводится как «Восточный морской путь», и весь этот регион находится на побережье Тихого океана. А неподалёку от его юго-западной окраины находится Киото. В эпоху Эдо дорога Токайдо состояла из 53-х станций (не железнодорожных – тогда поездов в Японии не было), и соединяла Токио и Киото. Словом «Синкансэн» (новая линия) обозначаются современные сверхскоростные поезда.

² Утагава Хиросигэ (1797-1858) – известный японский художник.

- Но постоянно смотреть на «подделанный» пейзаж сквозь калейдоскопический экран - просто до безобразия скучно.

- Может, ты и права, но благодаря этим динамическим изображениям нынешние подземные поезда стали куда более яркими, чем раньше.

Такое ощущение, будто мы едем по поверхности, не так ли?

- Даже если Фудзи на поверхности не выглядит так же красиво, как эта, я всё равно больше хотела посмотреть на настоящую гору.

Всё-таки надо было ехать на старом Синкансэнэ.

- Хватит тебе жаловаться. Сейчас старым Синкансэнэ уже не пользуется никто, кроме жителей Тохоку³, индийцев и знаменитостей.

Хотя, с твоей беспечностью ты вполне можешь сойти за жителя Тохоку.

- Я – знаменитость.

Дорога Бою Токайдо была открыта задолго до рождения этих двоих.

Ещё с переноса столицы, произошедшего в эпоху Дзинки⁴, многим людям приходилось путешествовать между Токио и Киото. В наше время, одной лишь старой дороги Токайдо стало категорически не хватать для этой цели, поэтому правительство поспешно начало разработку нового Синкансэнэ.

В результате этого появился поезд Хиросигэ, курсирующий между Токио и Киото по дороге Бою на протяжении ровно пятидесяти трёх минут. Этот Синкансэн позволил быстро путешествовать между двумя городами и вскоре стал основной транспортной артерией Японии.

И что самое удивительное – этот поезд весь свой путь проходит по прямой линии под землёй, от пункта отправления и до самого конца. Поэтому ни неба, ни моря, ни гор, ни лесов, ни солнца с луной из него увидеть невозможно.

Полёт Такэтори ~ Lunatic Princess

竹取飛翔 ~ Lunatic Princess

- Не спорю, быстрота этого поезда – явный плюс, но тебе самой, Рэнко, не надоедает смотреть на эти поддельные пейзажи?

Они даже показывают поддельную полную луну ночью.

Дорога Токайдо раньше состояла из пятидесяти трёх станций и не занимала много времени, а сейчас и того меньше – всего пятьдесят три минуты. И это несмотря на то, что дорога стала длиннее в сравнении с прошлой.

Это уже и путешествием назвать трудно.

- Даже если на дорогу уходит меньше времени, путешествие всегда остаётся путешествием.

Подумай только, сколько всего мы сможем увидеть в Токио.

В отличие от Киото, там осталось много старых зданий в таких местах, как Синдзюку или Сибуя⁵. Так что посмотри на это с положительной стороны – благодаря тому, что мы будем меньше ехать у нас будет больше времени на экскурсии.

³ Тохоку – северо-восточный регион острова Хонсю.

⁴ Дзинки – название короткой (724-729 гг.) эры правления императора Сёму.

⁵ Синдзюку и Сибуя – одни из спальных районов Токио, и, к тому же, весьма модернизированные по современным меркам.

- Ладно-ладно, ты меня переубедила.

Эх, интересно, смогу ли я увидеть на поддельной луне силуэт кролика, делающего эликсир?

- Кстати, а ты знала о таком?

На самом деле, Хиросигэ при максимальной скорости может дойти до места назначения быстрее, чем за пятьдесят три минуты, но его специально настроили на такую продолжительность пути.

- По станции в минуту. С такой скоростью можно состариться за три недели. Быстрое, однако, путешествие.

Усами Рэнко и Марибэл Хан (Мэри) решили на время каникул отправиться в Токио, на родину Рэнко.

Это путешествие, по сути, было лишь предлогом отправиться с Рэнко на Хиган⁶, но Мэри никогда раньше в Токио не была, поэтому поездка её очень заинтересовала.

И особенно она хотела посмотреть на пейзажи по дороге до города, но, к сожалению, абсолютно все поезда Бою – подземные.

Но, несмотря на это, сквозь окна падал полуденный свет, и были видны гора Фудзи с Тихим Океаном.

И это всё благодаря самому популярному и дорогому оборудованию этого поезда – «Калейдоскопическому экрану».

Обратный Путь в Хиган ~ Riverside View

彼岸帰航 ~ Riverside View

- Мэри,

А ты знаешь про странноватые обычаи празднования Хигана в Токио?

- Что? Какие?

- Во время посещения могил своих родственников люди ищут путь в Загробный мир, и навещают их уже там.

Это как во время фестиваля О-Бон⁷ души умерших приходят в мир живых.

Но в этом случае уже живые посещают мир мёртвых во время Хигана, так сказать, нанося ответный визит.

- Что, правда? Вот беда, а я совсем не подготовилась. Почему ты мне раньше об этом не сказала?

- Потому что я пошутила.

Но раз уж мы будем там, почему бы не попробовать?

Бою Токайдо изначально был разработан только с одной целью – как можно быстрее перевозить пассажиров от Токио до Киото и обратно. Поэтому на этом пути есть всего две станции.

⁶ Хиган – фестиваль, во время которого люди почитают своих предков подношениями, проводится ежегодно в дни весеннего и осеннего равноденствия. Слово «Хиган» означает «другой берег», т.е. другой берег реки Сандзу.

Другими словами, мир мёртвых.

⁷ О-Бон – тоже фестиваль, во время которого почитают предков, но проводится он ближе к середине июля (в разных регионах по-разному).

Это станции Бо-Токио и Ю-Киото.
Другими словами, никаких станций между пунктом отправления и пунктом назначения.
С их отправления со станции Ю-Киото прошло тридцать шесть минут.

Пейзажи за окном выглядели в точности так же, какими они были ещё тогда, когда ими наслаждался Утагава Хиросигэ.
Красота была просто неопишуемой. Небо, море, гора Фудзи... И пятьдесят три станции.

Легенда Аокигахары⁸ 青木ヶ原の伝説

- Ох, что это...

- Что случилось, Мэри? Ты что-то внезапно скривилась...

- Мне почему-то вдруг стало плохо.

Ты этого не чувствуешь, Рэнко? Место, где мы сейчас находимся, немного отличается от всех остальных.

Кроме того, я вижу разрыв Границы... Или, может, это просто заглянула программа контроля над экраном.

- А, мы наверное, проезжаем под священной горой.

Атмосфера здесь немного другая. Или даже не атмосфера, а сами время и пространство здесь какие-то не такие.

Наверное, из-за твоей чувствительности тебя это волнует сильнее.

- Понятно, значит, мы сейчас под Фудзи.

Тогда это всё объясняет. Раньше ведь ещё говорили, что под этой горой находится вход в Загробный мир.

Но Фудзи – это вулкан, так ведь? Разве безопасно под ней прокладывать туннель?

- Ты слишком много переживаешь. Тебе сейчас не помешало бы выпить чего-нибудь горячительного и расслабиться.

Когда гору Фудзи признали объектом Мирового Наследия, её поместили не как спящий, а как потухший вулкан, помнишь?

Несмотря на то, что Бою Токайдо проектировался как дорога, соединяющая Токио и Киото, правительству пришлось решать проблему с опасениями насчёт прокладки туннеля под Фудзи.

Поэтому эта дорога обходит Фудзи стороной, и вместо этого пролегает под Морем Деревьев.

Однако про Море Деревьев ходит много старых и весьма неприятных легенд, которые вполне могли повлиять на работу и количество пассажиров Синкансэна.

По этой причине никто никогда официально не говорил, что поезд проходит под Морем Деревьев

⁸ Аокигахара (гж. Море Деревьев) – лес неподалёку от горы Фудзи, который мифологически связан с демонами. А ещё он является местом, где очень часто случаются самоубийства, несмотря на многочисленные знаки с просьбами передумать, написанные как на японском, так и на английском языках.

Белый Флаг Великого Уса

お宇佐さまの素い幡

- Ха-ха-ха, поутру сакэ самое вкусное.

Кстати говоря, этот Синкансэн изначально должен был проходить не через две, а через три станции – включая ещё станцию Камакура.

- Ну ты и всезнайка, Рэнко.

- Такая уж я есть.

Идея состояла в том, чтобы соединить одной дорогой три столицы и назвать эту дорогу «Кэито Синкансэн».

- Какое тёплое название для Синкансэна⁹... Погоди, город Камакура ведь никогда не был столицей, правильно?

Кроме того, Камакура находится слишком близко к Токио как для станции между Токио и Киото.

- Именно по этой причине его и «положили в склад».

- Неудивительно, хотя до этого можно было с самого начала додуматься...
Может, тебе какой-нибудь любитель Хатимана просто сказок наплёл¹⁰?

- Кстати, а ты знаешь, откуда взялся «склад» в выражении «Положить в склад»¹¹?

Что касается Фудзи, то тут следует вспомнить известные «Тридцать шесть видов горы Фудзи», автор которых – Кацусика Хокусай. Но, несмотря на их популярность, сам автор не был доволен его собственными изображениями горы Фудзи, что можно понять по тому, что на самом деле он нарисовал не тридцать шесть картин, а сорок шесть¹².

После этого молодой Хиросигэ, который на то время прожил едва ли половину своей жизни, опубликовал свои «Пятьдесят три станции Токайдо», которые быстро стали очень популярными. И тогда Хокусай, который не любил проигрывать, нарисовал «Сто видов горы Фудзи», несмотря на предыдущую публикацию «тридцати шести видов». Такова была его одержимость горой Фудзи.

С другой стороны, Хиросигэ тоже был крайне одержим этой горой.

Достигни Луны, Бессмертный Дым

月まで届け、不死の煙

Но, несмотря на все старания Хокусая, выбором всей Японии стал Хиросигэ.

А Синкансэн Хиросигэ продолжает свой путь на восток. Сейчас он как раз должен быть где-то под Камакурой.

⁹ Слово «Кэито» означает как «соединяющий столицы», так и «шерсть», поэтому это название тёплое.

¹⁰ Хатиман – бог войны, который особенно популярен в Камакуре.

¹¹ «Положить в склад» (яп. О-кура-ири) – выражение, означающее досрочное завершение какого-то плана. То есть, «отложили в склад и забыли». Происхождение этого выражения точно указать нельзя, но среди теорий есть одна, связанная с театром кабуки – когда выступление отменялось, актёры чувствовали радость, облегчение (по-японски, «раку»), и это слово «перевернули», в результате чего получилось «кура». Тогда начали говорить, что выступление «отложили в склад».

¹² Ещё десять картин, которые называются «Урафудзи» («Фудзи с другой стороны») он нарисовал позже.

- Слушай, Рэнко, тебе не кажется, что гора Фудзи на этих экранах выглядит как-то слишком динамично?

- Хм... Не могу сказать точно, поскольку настоящую я никогда не видела, но не думаю, что они сильно отличаются.

Скорее всего, если бы вокруг настоящей Фудзи не было никаких объектов, сделанных руками человека, то так она бы и выглядела.

- Как по мне, эта Фудзи выглядит больше как Фудзи из картин Хокусая, а не Хиросигэ. И масштабирование, насколько я понимаю, производится вследствие автоматического перенаправления видео.

Тут больше уклон идёт не на реалистичность изображения, а на внушительность.

- А ты знаешь, Мэри, что Хиросигэ специально соперничал с Хокусаем, нарисовав свои собственные «Тридцать шесть видов горы Фудзи»?

- Ничего себе. Это была имитация идеи Хокусая, или он ею вдохновлялся?

- И в имени, кстати, он изменил всего один кандзи¹³. И эта работа публиковалась уже после смерти Хокусая.

- Подумать только...

Сквозь калейдоскопический экран, на котором не было никаких зданий, была видна чарующая и внушительная гора Фудзи.

Настоящая Фудзи сейчас тоже красива, как никогда, благодаря вышеупомянутой Ассоциации по реставрации горы Фудзи. Но то ли из-за подавляющей внушительности горы, то ли из-за строгих правил, введённых этой ассоциацией, количество людей, желающих забраться на Фудзи, значительно уменьшилось. И это нанесло заметный удар по туристическому бизнесу. Какая ирония.

Причина, по которой Япония выбрала Хиросигэ, состоит в том, что она не смогла признать талант Хокусая. Эта нация невзлюбила его безумную одержимость.

Однако, если представить, что этот Синкансэн носил бы название не Хиросигэ, а Хокусай, то какие пейзажи показывал бы этот калейдоскопический экран тогда?

Несомненно, он ехал бы ещё быстрее, добираясь до пункта назначения всего за тридцать шесть минут, богато украшая дорогу безумными фантазиями.

Ретроспективный Киото

レトロスペクティブ京都

- Мы уже скоро доберёмся до Токио.
Да уж, этому путешествию явно чего-то не хватает.

- Ты права. Зато не успеваешь утомиться за время поездки.

¹³ «Гора Фудзи» в работе Хокусая пишется как «富嶽», а у Хиросигэ – «富士».

- Что ж, раз уж благодаря этому у нас будет больше времени на то, чтобы побродить по Токио, то и жаловаться – грех.

А что ты хочешь мне сегодня показать?

- Не спеши так.

Сперва надо будет зайти ко мне домой, а потом навестить могилу моих предков в честь Хигана.

А потом, когда мы избавимся от багажа, пойдём гулять, хорошо?

- А ты разве не собиралась навестить Загробный мир?

- Токио не уступает Киото в духовности, поэтому у нас наверняка будет возможность хорошо повеселиться.

Благодаря тебе, Мэри.

Благодаря сокрытым под толстым слоем асфальта грехам древности, в дорогах Токио появляется великое множество трещин.

Даже часть большой окружной дороги понемногу превращается в поле, укрытое странноватыми цветами красного цвета, на стеблях которых нет ни единого листка. С уменьшением населения, надобность в таких старомодных средствах передвижения, как машины, начисто отпала. Поэтому что бы с дорогами ни случилось, никому до них не было дела.

Токио – город, где шегольски одетая молодёжь диктует свои собственные правила. Как в городах прошлых эпох, где бесчинствовали Мати-Якко, Хатамото-Якко и Хикэси¹⁴...

Токио семимильными шагами возвращается к своим истокам.

Locked Girl ~ Секретная Комната Девушки

ラクトガール ~ 少女密室

- Токио, в отличие от Киото – сельская местность, поэтому тут есть много ностальгических вещей.

- Например?

- Например, парки развлечений в больших и тесных зданиях, или огромные супермаркеты.

- Звучит неплохо. Не знала, что такие простецкие виды развлечения всё ещё существуют.

- Это всё из-за того, что Киото – слишком строгий город.

Там нет практически никаких развлечений, кроме современных чайных церемоний.

- Ну и что? А я чай люблю.

Особенно когда чаепитие проходит в частных комнатах.

Эти старомодные парки развлечений в былые времена существовали по всей Японии.

В них можно было заказать самые изысканные блюда, рецепты которых пришли со всей страны.

Изыска в таких заведениях нет никакого, но они всё ещё пользуются популярностью в Токио.

¹⁴ Мати-Якко – что-то вроде городских дозорных, Хатамото-Якко (или кабукимоно) – уличные банды, и Хикэси – пожарные. Это три вида самых «чётких пацанов» эпохи Эдо.

Токио – истинный наследник старого города Эдо.

Мэри видела его только в книжках, поэтому чем ближе они подбирались к Токио, тем взволнованней она становилась.

Тысячелетний Генсокё ~ History of the Moon

千年幻想郷 ~ History of the Moon

- Фудзи становится всё меньше. До Токио уже - рукой подать.

- Никак не дождусь его увидеть, после всех твоих рассказов о нём.

- Да уж, мои рассказы такие.

Но я не буду отрицать, что Токио в самом деле сильно уступает Киото в моральном развитии.

- Иногда нужно давать себе волю, разве нет?

- Кроме того, они давно забыли про свои разрывы в Границе.

Этот город сильно отличается от Киото, где спиритизм уже больше тысячи лет подвергается серьёзным исследованиям.

- О, титры пошли.

Они даже пытаются утвердить какие-то права на владение этими пейзажами.

Поверх пейзажей, изображённых на окнах, появились слова.

Это означает, что 53-минутный калейдоскопический фильм подходит к своему концу.

По логике вещей, пейзаж не может считаться чьей-либо работой. Кроме того, изображения на экране здесь основывались на тех пейзажах, которыми когда-то любовался Хиросигэ.

Но, несмотря на это, люди пытаются их присвоить. На пейзажах, несомненно, вызывавших у пассажиров сомнения насчёт того, реальны они, или нет, один за другим высвечивались и исчезали имена создателей этих трёхмерных изображений.

И после того, как посреди экрана появилась последняя надпись - «Designed by Utagawa Hiroshige», мир погрузился во тьму.

Чистейшие Небо и Море

最も澄みわたる空と海

Даже изображения с самым высоким динамическим диапазоном, и даже самые японские из всех японских пейзажей не сравнятся с голубизной настоящего неба.

Но, наверное, не осталось уже людей, которые разделяли бы такую старомодную точку зрения.

Виртуальные ощущения стимулируют чувства людей сильнее реальных.

Как никто не может отличить сон от яви, или как никто не может отличить человека от бабочки, ныне точно так же никто не может отличить виртуальность от реальности. И это считается нормальным.

Что тут сказать, в виртуальности лежит вся человеческая сущность.

Тело моё увядает, подобно цветам

Но дух мой, словно аромат, вольно парит

А девушки, продолжая свой эгоцентричный разговор, вышли на твёрдую землю на железнодорожной станции Токио.

Послесловие

Рад встрече и всякое такое, я ZUN.

Эта история – Бою Токайдо, не имеет ни нормального начала, ни логического завершения. Это просто история о человеке, который невзначай подслушал несвязный разговор двух девиц из Клуба Тайной Печати. И у неё, в каком-то смысле, есть счастливый конец.

Повествование здесь ведётся от лица человека, который сидит рядом с девушками и слушает их разговор, про себя реагируя на их слова. Эта беззвучная реакция и есть повествование. Эти две девушки выглядят немного умнее среднестатистической молодёжи. Умные девушки – это круто.

Тема этой истории такая же, как в моей прошлой работе, «Переменчивость Дивного Сна».

История про сон и явь, про виртуальность и реальность.

Сейчас вы можете спокойно позволить виртуальности в своей голове продвинуться. При прослушивании этого альбома гораздо легче расслабиться, чем при прослушивании Переменчивости, вы так не считаете?

Очень часто аниме и игры поднимаются на каком-нибудь странном преступлении. В таких вещах нужно чётко отделять, что есть виртуально, а что – реально. Вы, наверное, скажете, что это всё умничанье, и любой дурак сможет отличить виртуальность от реальности. Но это, на самом деле, не так. Чёткого различия между ними не существует в принципе.

Говорят, что проблеск гения случается во сне. Мол, душа может покинуть тело и путешествовать за грани реальности. Знания и опыт, полученные тогда, никогда не пропадут бесследно. Разница между виртуальностью и реальностью примерно такая же, как разница между аппаратной и программной частью компьютера. Если их разделить – то ничего полезного не выйдет.

И это правда, разве нет?

Ведь если бы это было не так, то музыка не вызывала бы у людей никаких чувств. Потому что музыка, сохранённая в виртуальности – это музыка, которую всегда можно прослушать не раз и не два...

И это касается не только музыки – я стараюсь не искать различий в реальности и виртуальности в жизни тоже, потому что хочу принимать решения так, будто этой разницы нет вовсе.

Team Shanghai Alice
ZUN (Хочу в путешествие)