

نگاهی به برترین سریال های انیمه تاریخ ژانر وحشت

ژاپنی‌ها از چه می‌ترسند

کیتارو» این ژانر را جدی تر گرفت. «کیوشیرو ناگای» معروف به «گو ناگای» یکی از کسانی است که این ژانر به‌شدت به او مدیون است. سال ۱۹۹۵ انیمه «یایو هاتر» توسط «مدهاوس» تولید شد. این اثر کیفیت خوبی برای یک انیمه ژانر وحشت دارد و درواقع تلاش‌ها برای به‌تصویر کشیدن نمای جدی و ترسناک وحشت با این اثر کاملاً شکوفا شد. در ادامه مروری داریم بر برترین سریال های انیمه تاریخ ژانر وحشت ژاپن که از سال ۱۹۷۰ تاکنون تولید شده‌اند.

فیلم‌های ترسناک ژاپنی هستند. پس از جنگ، سینمای وحشت ژاپن عمدتاً شامل ارواح کینه‌توز و هیولاهای «کایجو» بود که از مشهورترین آنها «گودزیلا» را می‌توان نام برد. یکی از اولین فیلم‌های ترسناک ژاپنی «اونی بابا» (۱۹۶۴) اثر «کانتو شیندو»، به‌عنوان درام ترسناک تاریخی طبقه‌بندی می‌شود. تولیدکنندگان مانگا و انیمه قطعاً نمی‌توانستند از این بازار پرمخاطب و جذاب چشم‌پوشی کنند. ژانر وحشت حوالی سال ۱۹۶۰ وارد دنیای مانگا شد و بعد از مدتی، انیمه هم با سریال «گِیگیگی نو

کرد. در داستان فیلم‌های مدرن از عناصر این قصه‌های عامیانه و طبیعت‌سنّتی شبح و «یوکای» استفاده شده است. «یوکای» که برای اشاره به پدیده‌های فراطبیعی به کار می‌رود، توسط «اینو انریو»، محقق دوره «میجی» مورد استفاده عمومی قرار گرفت. داستان‌های اولیه ارواح در ادبیات ژاپن به دوره «هیان» (۱۱۸۵-۷۹۴) برمی‌گردند. «کابوکی» و «نو»، شکل‌های تئاتر سنتی ژاپن، اغلب داستان‌های وحشتناک را به‌تصویر می‌کشند. بسیاری از خطوط داستانی این نمایشنامه‌های سنتی، منبع الهام‌بخش

ژانر وحشت از جمله ژانرهایی است که در ابتدا خیلی تحت‌تأثیر فیلم‌های اکسپرسیونیسم قرار داشت. اولین فیلم‌های این ژانر از سال ۱۸۹۰ تولید شدند که معمولاً موجودی فراطبیعی و ناشناخته یا حیوانی خطرناک، شخصیت منفی داستان‌ها بودند. ریشه‌های وحشت ژاپنی را می‌توان در داستان‌های ترسناک و ارواح دوران «ادو» و «میجی» جست‌وجو

شروین فضلعلی زاده

منتقد

مرد شیطانی (۲۰۱۸-۱۹۷۲)

ایسن اثر یکی از شاهکارهای «گو ناگای»، مانگاکای مشهور ژاپنی محسوب می‌شود. داستان اصلی در مورد «آکیرا فودو» جوانی خجالتی و سره‌زیر است که متوجه می‌شود قرار است زمین مورد هجوم شیاطین و هیولاها قرار بگیرد و هیولاهایی که برای قرن‌ها در میان یخ‌ها به‌خواب رفته بودند دوباره روی زمین برگردند.

تنها راه مقابله با آنها در دست گرفتن کنترل شیاطین روی زمین است. در همین راه او درگیر یک مراسم شیطانی شده و با «آمون» (یک جنگجوی شیطانی که هر دو طرف مخاصمه از او می‌ترسند) ترکیب می‌شود و «مرد شیطانی» به‌وجود می‌آید. ترکیبی از شیطان و انسان و درواقع اشاره به خیر و شر وجود انسان‌ها دارد که با هدایت و تصمیم‌شان می‌تواند به هر کدام از این موجودات تبدیل گردد.

دختر جهنمی (۲۰۱۷-۲۰۰۵)

شاید این انیمه در نگاه‌اول خیلی ترسناک‌نباشد ولی وقتی کمی جلوتر می‌روید متوجه تم تلخ و ترسناک‌ان می‌شوید. این مجموعه که هر قسمت داستان مجزایی دارد در واقع نقدی اساسی به آزار و اذیت به‌خصوص در مدارس ژاپن و میان دانش‌آموزان است.

کسانی که از آزار و اذیت دیگران به حد جنون و ناامیدی کامل رسیده‌اند در سایته ثبت‌نام می‌کنند و ناگهان با دختر سیاه موی کوچکی با صورتی بی‌حس و صدایی نجواگونه به‌نام «آی انما» مواجه می‌شوند که در ازای فرستادن روح آنها به جهنم پس از مرگ، حاضر می‌شود کسی که باعث ناراحتی آن فرد شده را به بدترین شکل و عذاب ممکن، بلافاصله راهی جهنم کند. البته «آی» تنها نیست و سه نفر دیگر هم او را همراهی می‌کنند. این انیمه یکی از معدود انیمه‌های ژانر وحشت است که از ساختار اسلشر پیروی نمی‌کند و کاملاً روان‌شناختی است.

دیگری (۲۰۱۲)

سال ۱۹۷۲، «میزاکی»، دانش‌آموز محبوب کلاس ۳-۳ مدرسه راهنمایی «یومیاما»، ناگهان در طول سال تحصیلی درگذشت. دانش‌آموزان و معلم که به‌خاطر فوت او غمگین بودند، طوری رفتار می‌کردند که انگار «میزاکی» هنوز زنده است و این موضوع باعث حضور عجیب او در عکس فارغ‌التحصیلی شد. بهار ۱۹۹۸، «کیوچی ساکاکیبارا» به کلاس ۳-۳ «یومیاما» منتقل می‌شود، جایی که با «مای میزاکی» آشنا می‌شود، دانش‌آموزی آرام که هم کلاسی‌ها و هم معلم‌ها از قصد او رانادیده می‌گیرند. کلاس به‌زودی درگیر پدیده‌ای عجیب می‌شود که در آن دانش‌آموزان و بستانگان آنها به‌شیوه‌های غالباً وحشتناکی می‌میرند.

«کیوچی» و «مای» با درک اینکه این مرگ‌ومیرها مربوط به «میزاکی ۱۹۷۲» است، به‌دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از ادامه‌پدیده، قبل از کشته‌شدن هم کلاسی‌ها یاخودشان هستند.

انگل (۲۰۱۴)

برای زنده ماندن شروع می‌شود که این نبرد خیلی هم بدون تلفات و از دست دادن عزیزان برای «شینجی» پیش نمی‌رود... شباهت‌های جالب و عجیبی بین این اثر و توکیو غول وجود دارد و طرف‌داران، طرف‌مقابل را به کیی برداری متهم می‌کنند. درست‌است که نمی‌توان حق را به‌طور قطعی به یک طرف داد ولی باید باز هم تأکید کنم که انگل‌ها خیلی قبل‌تر از غول‌ها وارد شهر شده بودند.

شیخ بوگیپاپ (۲۰۰۰)

داستان یک‌ماه پس از ظهور ستون نور در آسمان شب و پنج‌سال پس از مجموعه‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای در یک شهر ژاپنی ناشناس اتفاق می‌افتد. داستان مجموعه‌ای از شخصیت‌ها را دنبال می‌کند که بیشتر دانش‌آموزان دبیرستانی هستند. دانش‌آموزان کم‌کم ناپدیدمی‌شوند و همه مقصر را «بوگیپاپ» افسانه‌ای شهر می‌دانند که گفته می‌شود تجسم شخصیت مرگ است. هر قسمت بر شخصیت‌های متفاوتی متمرکز است که گاهی اوقات فقط دخالت کوتاهی در رویداد‌های مهم سریال دارند. به همین دلیل، بسیاری از صحنه‌ها ۲ بار، از دیدگاه‌های

مختلف، دیده می‌شوند و برخی قسمت‌ها از نظم برخوردار نیستند، اگرچه پیشرفت کلی و عمومی‌کندی وجود دارد. در این اثر از یک سبک‌بصری غیرمعمول استفاده می‌شود. طراحی صدا شامل موسیقی آوانگارد ترکیبی است که توسط یک لایت‌موتیف یا تکرار در قالب یک پالس سونار فعال، همراه می‌شود. این انیمه جزء آثار دوران گذار از انیمه‌های ترسناک نسل قدیمی به نسل جدید است و بنابراین حال و هوای دوگانه‌ای دارد.

مونونوکه (۲۰۰۷)

این «مونونوکه» با آن «مونونوکه» معروف زمین تا آسمان متفاوت است. البته «مونونوکه» به معنی روح انتقام‌جو است و این موضوع در هر دو اثر دیده می‌شود. ولی جدا این یکی با آن شاهزاده خانم دنیای میازاکی تفاوت دارد. «مونونوکه» انیمه‌ای آوانگارد است که درواقع ادامه سری انیمه «آیا کاشی: داستان‌های ترسناک سامورایی» محسوب می‌شود.

این انیمه در واقع ۵ داستان ترسناک کلاسیک ژاپنی را روایت می‌کند که هر کدام برای ساخت یک فیلم ترسناک کفایت می‌کنند. «زاشیکی» روح کودکان کشته‌شده، «اومیزاتو» روح سرگردانی که رهگذران و مسافران را مجبور می‌کند بدترین وحشت‌شان را نمایان کنند، روح سرگردان با نقاب روباه، «نوته» که روح انتقام‌جوی قاتل با قدرت تغییر شکل و روح انتقام‌جوی یک خبرنگار... اصلاً فکرکردن به آن دوران به‌خودی‌خود ترسناک است چه رسد به داستان‌ها و فضاسازی‌های آن دوران!

میهمانی اجساد (۲۰۱۶-۲۰۱۲)

دبوانه، روانی، وحشی، خیلی خیلی ترسناک... حتی بالاتر از ترسناک... این انیمه را می‌توان این‌گونه تعریف کرد. طرح اصلی بازی «میهمانی اجساد» مربوط به گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی ژاپنی است که فستیوال فرهنگ مدرسه خود را جشن می‌گیرند. این گروه زمانی که داستان‌های ارواح را روایت می‌کند با زلزله‌ای ناگهانی به دبستان «میزبان بهشت» منتقل می‌کند، مدرسه‌ای فرسوده در ابعاد یکسان با مدرسه فعلی. ارواح افرادی که در آنجا به‌دام افتاده‌اند، مدرسه را تسخیر می‌کنند. اقتباسی از این داستان در قالب مانگایی به‌نویسندگی «ماکوئو کدوئین» و تصویرسازی «توشیمی شینومیا»، بعدها در قالب دو قسمت انیمه مستقل اقتباسی به کارگردانی «آکیرا ایواناگا»، روح‌وروان بیننده را به‌بازی می‌گیرند و باز هم اتفاقات آنها را در یک مدرسه تسخیرشده و با یک بازی و شوخی مسخره شروع می‌شود که اصلاً سرانجام جالبی ندارد! این انیمه جزء لیست بلندبالای انیمه‌های ممنوعه در چین قرار دارد.

ناکجا آباد موعود (۲۰۲۱-۲۰۱۹)

یک انیمه با ظاهری جذاب ولی به‌شدت سیاه‌وترسناک. این انیمه که فصل اول آن خیلی موفق بود و موفق شد تا نظرها را به خودش جلب کند از آن‌سری آثاری است که کارااکترهایش خیلی جذاب است و خبری از آن شخصیت‌های جدی و ترسناک قدیمی در آن نیست ولی وقتی وارد داستان می‌شوید به‌شدت روح‌وروان شما را درگیر کرده و حس وحشت را خیلی خوب زیرپوست مخاطب تزریق می‌کند. در یتیم‌خانه «گریس فیلد»، زندگی بهتری برای بچه‌های یتیم مهیا شده‌است. بچه‌ها و یک مادر (سرپرست) مهربان که مراقب آنهاست، یک خانواده بزرگ و شاد را تشکیل می‌دهند. هیچ کدام از کودکان هرگز نادیده گرفته نمی‌شوند. زندگی روزمره آنها با آزمون‌های خیلی سخت سپری می‌شود. اما بعد از آن، آنها مجاز به بازی در حیاط یتیم‌خانه هستند. تنها یک قانون است که باید اطاعت کنند: «یتیم‌خانه را ترک نکنید!» اما یک روز، دوتا از بچه‌های یعنی «اما» و «نورمن» از دروازه عبور می‌کنند و واقعیت وحشتناکی را در ارتباط با حقیقت وجودی زندگی‌شان می‌فهمند...

الفن لایذ (۲۰۰۴)

اسم این اثر یعنی «افسانه‌پرین» از یک تصنیف آلمانی اثر «ادوارد موریک» که بعدها توسط آهنگ‌ساز اتریشی «هوگو ولف» تبدیل به موسیقی شد، گرفته شده است ولی اصلاً انتظار نداشته باشید که در این انیمه پری‌ها ترانه‌پرین را برایتان اجرا کنند! داستان در مورد گونه‌ای از انسان‌های تکامل‌یافته به اسم «دیکلونیوس» است. آنها دوشاخ و چند دست نامرئی دارند و تا حد خیلی زیادی بی‌رحم هستند. «لوسی» یکی از این مخلوقات است که موفق می‌شود فرار کند ولی به‌خاطر یک سری اتفاقات، حافظه‌اش را از دست می‌دهد و وارد خانه پسریتنها به

اسم «گُنا» می‌شود. ترس از ناشناخته‌ها و تغییر شخصیت‌های ناگهانی «لوسی» و خشونت بی‌پرده این اثر آن را در لیست یکی از بهترین آثار ژانر وحشت قرار می‌دهد و البته از آن انیمه‌هایی است که داستان و پایان اورجینال خودش را دارد. چون انیمه زودتر از مانگا تمام شد بنابراین اگر می‌خواهید داستان اصلی را بخوانید باید سراغ مانگای اصلی اثر نوشته «این اوکاموتو» بروید.

شیکی (۲۰۱۱)

«جسد شیطان» یا «روح مرگ» اسامی دیگر این انیمه هستند. داستان در یک تابستان بسیار گرم، در یک روستای کوچک آرام ژاپنی به نام «سسوتویا» اتفاق می‌افتد. هم‌زمان با نقل‌مکان خانواده‌ای عجیب به عمارت قدیمی متروکه «کاناماسا» مجموعه‌ای از مرگ‌های مرموز در روستا اتفاق می‌افتند. مدیر بیمارستان «سسوتویا»، در ابتدا به بیماری همه‌گیری مشکوک می‌شود اما با ادامه تحقیقات و بیشترشدن مرگ‌ومیر، او متقاعد می‌شود که آنها کار «شیکی» است. «شیکی» ها اجساد مافوق طبیعی هستند که توسط

ارواح مرده دوباره زنده می‌شوند. آنها از خون انسان‌ها تغذیه می‌کنند و زنده می‌مانند. معلوم نیست چگونه این نژاد به‌وجود آمده‌است. آنها در زیر نور خورشید می‌سوزند، باید برای ورود به ساختمان‌ها دعوت شوند و از نمادهای مذهبی می‌ترسند. این اثر ابتدا در قالب یک ناول به قلم «فیومی اونو» خلق شد و بعد «ریو فوجیساک» آن را به مانگا تبدیل کردند و نهایتاً «تسورو آمینو» کارگردانی انیمه اقتباسی اثر را برعهده گرفت.

توکیو غول (۲۰۱۸-۲۰۱۴)

پسری ۱۸ ساله به نام «کن کانکی» با دختری به نام «ریزه»، در کافه‌ای که معمولاً به آنجا می‌رود آشنا می‌شود. غافل از اینکه «ریزه» یک غول است. «کانکی» مورد حمله او قرار می‌گیرد، اما با ناباوری جان سالم به‌در می‌برد و به‌شدت مجروح می‌شود. پس از به‌هوش آمدن، «کانکی» در می‌یابد که خود او نیز تبدیل به یک نیمه‌انسان انیمه‌غول شده و در دنیایی که دیگر انسان‌ها در بالاترین زنجیره غذایی قرار ندارند گرفتار می‌شود. درواقع تنها ماده غذایی که غول‌ها می‌توانند از آن تغذیه کنند گوشت انسان است و خوراک انسان‌ها برای آنها به‌شدت زنده و غیرقابل تحمل است. تصور حضور غول‌ها در بین آدم‌ها و سازمانی که از وجود آنها باخبر است و سال‌هاست با آنها می‌جنگند و در نهایت مخاطبی که باز هم دچار تناقض می‌شود که باید طرف‌دار انسان‌ها باشد یا غول‌ها! خیلی ترسناک است. یادآوری می‌کنم که این یک انیمه شونن عاشقانه نیست و نباید انتظار یک داستان درام عاطفی را از این کار داشت.

کلکسیون جونجی ایتو (۲۰۱۸)

«جونجی ایتو» اسطوره دنیای مانگا در ژانر وحشت است و «کلکسیون جونجی ایتو» هم یک مجموعه از ۲۵ اثر این مانگاکای مشهور است که در قالب دوازده اپیزود تبدیل به انیمه شده‌اند. «شینوبو تگاشیرا» کارگردانی این اثر را برعهده دارد. این اثر در واقع یک ادای احترام به «جونجی ایتو» و سال‌ها فعالیت او در این ژانر است. قرار است سال آینده میلادی یکی از انیمه‌های قطعاً خاص و

خوب ژانر وحشت به اسم «اوزوماکی» که براساس یکی دیگر از مانگای نسبتاً قدیمی «جونجی ایتو» به همین اسم که در ۱۹۹۸ خلق شده و همچنان درحال تولید است، اکران شود. در ضمن باید یادآوری کنیم که این «اوزوماکی» با آن «اوزوماکی نارنجی» (ناروتو) هیچ نسبتی ندارد!