Гид по книгам Харуки Мураками: что в них особенного и почему их стоит читать

Харуки Мураками исполняется 71 год. Что это за писатель, чем уникальны его книги и почему он является одним из главных авторов современности.

Что это за писатель такой? Харуки Мураками нельзя путать с его однофамильцем Рю Мураками. Это совершенно разные люди и писатели. Впрочем, Харуки гораздо более популярен во всём мире. Именно он, прежде всего, ассоциируется с этой фамилией. Мураками — один из главных современных постмодернистов в литературе.

Всего он написал 14 романов, 12 сборников рассказов, одну книгу детских сказок и пять произведений в жанре нон-фикшен. Его книги переведены более чем на 50 языков и продаются миллионными тиражами. Мураками получил множество японских и международных премий, но Нобелевская премия пока обходит его стороной, хотя почти каждый год он является одним из главных её фаворитов. Похож ли Мураками на других японских авторов? Мураками — продолжатель традиций японской литературы и её основоположников вроде Нацуме Сосэки и Рюносукэ Акутагавы. Однако с подачи нобелевского лауреата Ясунари Кавабаты за ним закрепилась репутация «европейца от японской литературы». Действительно, японская культура и традиции не играют в его книгах той же роли, что в произведениях того же Кавабаты, Юкио Мисимы или Кобо Абэ. Мураками рос под большим влиянием американской культуры, его любимыми писателями всегда были американцы. Кроме того, Харуки много лет прожил в Европе и США, что также повлияло на его творчество. Для японской литературы книги Мураками являются уникальным примером того, как японец смотрит на свою родину глазами западного человека. Действие книг Мураками происходит в основном в современной Японии. Его герои — люди эпохи глобализации и массовой культуры. Если не брать в расчёт японские имена и названия, события романов Мураками могли бы происходить где угодно. Главная характеристика его художественной вселенной — космополитичность. Во многом поэтому его книги настолько популярны во всём мире.

В чём особенности его творчества?

1. Почти во всех книгах есть элементы фантастики и сюрреализма. Так, в романе «Страна чудес без тормозов и Конец Света» события происходят в городе, жители которого не имеют теней, а рассказчик читает сны в черепах умерших единорогов. Очень часто в книгах Мураками описываются совершенно обычные люди, с которыми происходят необыкновенные вещи. По словам самого писателя, такой сюжет (обычные люди в необычных обстоятельствах) является для него самым любимым.

2. Многие произведения Мураками — антиутопии. Самый яркий пример — трёхтомная книга писателя «1Q84», название которой отсылает к классике жанра — роману Оруэлла «1984».

3. Романы Мураками — постмодернистские произведения. За какую бы серьёзную тему ни брался писатель, он будет раскрывать её в подчёркнуто отстранённой манере, не занимая какой-то конкретной позиции, а позволяя читателю самому выбрать, что ему важнее и ближе.

4. Музыка. Сам писатель является большим ценителем джаза и известен своей уникальной коллекцией из 40 тысяч джазовых пластинок. По собственному признанию, Мураками слушает джаз по 10 часов в день уже много лет. В романе «К югу от границы, на запад от солнца» главный герой (как и сам Мураками до начала литературной карьеры) является владельцем джаз-бара. Но Мураками любит не только джаз, но и рок-н-ролл, поэтому его главный роман «Норвежский лес» назван в честь знаменитой песни Norwegian Wood группы The Beatles.

5. В романах Мураками всегда найдётся место животным, в особенности котам и кошкам. В «Охоте на овец» появляется старая кошка, страдающая газами, в «Хрониках заводной птицы» исчезновение кота становится причиной мистических событий, а в романе «Кафка на пляже» главный герой обладает уникальным даром: понимает язык кошек и умеет с лёгкостью общаться с ними. Зачастую образы животных в книгах писателя напрямую связаны со смертью и потусторонним миром.

С чего лучше начинать знакомство с творчеством Мураками?

Если вы относитесь к категории тех читателей, которые стараются охватить творчество писателя в целом, то лучше всего начинать читать Мураками с самых первых его книг: с «Трилогии Крысы», в которую входят романы «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973» и «Охота на овец». Своеобразным продолжением этой трилогии является книга «Дэнс, дэнс, дэнс», от написания которой Мураками получил наибольшее удовольствие.

Романы цикла «Трилогия Крысы» объединены персонажем по имени Крыса, который каждый раз оказывается спутником и другом главных героев этих книг. «Слушай песню ветра» — дебютное произведение Мураками, в котором он только нащупывает свой фирменный стиль. В книге нет единого сюжета, зато есть множество ценных мыслей и рассуждений о жизни. «Пинбол 1973» уже больше похож на работы Харуки Мураками. У главного персонажа этой книги есть странное увлечение — пинбол, которому он отдаётся с особенной страстью. Сюжет этого романа непредсказуем и удивляет своими поворотами. В романе «Охота на овец» в тела разных людей вселяется душа Овцы, которая полностью заменяет личность человека, но зато дарует ему неограниченные силы и возможности. Цель Овцы — установить в мире царство хаоса и анархии. «Дэнс, дэнс, дэнс» рассказывает о событиях, которые разворачиваются через несколько лет после действия «Охоты на овец». Герой, потерявший связь с миром и своё подлинное «я», следует совету человека-овцы и начинает танцевать, танцевать и танцевать, чтобы вновь обрести себя. Это философская проза о сложности человеческой личности.

Однако большинство читателей привыкли к тому, чтобы знакомиться с автором по какой-то отдельной книге. В этом случае лучше начать с хитов Мураками: «Норвежского леса» и «Кафки на пляже». «Норвежский лес» рассказывает историю о дружбе, любви, страданиях и радостях нескольких японских студентов. Важное место в романе занимают протесты 60-х годов, когда студенты всего мира выходили на улицы и бунтовали против современного порядка. Но главная тема романа — любовь и то, как она влияет на людей. В центре повествования «Кафки на пляже» — два героя: подросток по имени Кафка Тамура и старик Наката. Их судьбы связываются мистическим образом, оба приобщаются к потустороннему миру и живут на грани между реальностью и пространством вне времени. Это типичный для Мураками мистический роман, поднимающий огромное количество философских тем и вопросов.

Если же выбирать самую монументальную книгу писателя, чтобы понять по одному произведению все его главные идеи и стилистические особенности, стоит отметить «1Q84», которая в русском переводе имеет подзаголовок «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре». Книга рассказывает о двух героях — женщине-инструкторе фитнес-клуба и учителе математики. Оба персонажа представляют две разные ветви этой обширной истории. Первая из них связана с альтернативными мирами, а вторая более реалистична, но скрывает глубокий подтекст. Главное в книге Мураками — то, как две истории переплетаются и связываются между собой в единое послание. Эта трёхтомная эпопея затрагивает многочисленные темы: от любви и религии до конфликта поколений и проблемы самоубийства. По словам писателя, при создании этого «гигантского романа» его вдохновляли «Братья Карамазовы» Достоевского, которых он считает одним из лучших произведений в истории мировой литературы.

Какие книги Мураками незаслуженно недооценены?

У каждого писателя есть книги, о которых знают все. А есть такие, которые либо забыты, либо известны очень узкому кругу фанатов. У Мураками тоже есть такие произведения. Несмотря на малую известность, читать их не менее интересно, чем признанные шедевры. Романы «Мой любимый sputnik» и «Послемрак» — типичные для Мураками вещи на грани реальности и фантастики, но оба сюжета писатель раскрывает в очень оригинальной манере. Первый связан с таинственным исчезновением главной героини на греческих островах, а второй разворачивается в Токио в течение одной ночи. Малоизвестна и книга, написанная в жанре нон-фикшен, — сборник автобиографических очерков под названием «О чём я говорю, когда говорю о беге». Название сборника отсылает к творчеству одного из любимых писателей Мураками Реймонда Карвера, чьё произведение «О чём мы говорим, когда говорим о любви» Харуки перевёл с английского на японский. Произведение представляет собой воспоминания писателя о занятиях марафонским бегом, который, помимо литературы и джаза, является его главным увлечением. По словам Харуки, «искренне писать о беге означает искренне писать о себе».

Зачем читать Мураками?

Мураками — автор, который во всех своих книгах говорит либо о современности, либо о будущем человечества. И он делает это максимально точно. Некоторые его книги можно расценивать как предупреждения обществу. Их следует читать, чтобы не совершать тех ошибок, которые описывает японец.

Его книги читают миллионы людей по всему миру, поэтому творчество Мураками действительно является глобальным и влиятельным. Кроме того, многое в произведениях автора способно по-настоящему расширять человеческое сознание. В его книгах есть нечто такое, что может шокировать, поражать и восхищать читателя. Мураками — настоящий мастер слова, чей стиль завораживает и доставляет истинное удовольствие.

Кому может понравиться творчество Мураками?

Расцвет творчества Мураками совпал с ростом его популярности среди российских читателей. Эти события пришлись на 90-е годы. Однако, в отличие от многих других авторов, любовь к Мураками не угасла. Он до сих пор остаётся одним из самых читаемых зарубежных авторов в России.

Когда Мураками начинали переводить у нас, его аудиторией были в основном молодые люди с богатым воображением и широкими взглядами. Сейчас эти люди, почти что выросшие на книгах японца, остаются его преданными фанатами, но у книг появились и новые поклонники. Мураками всё ещё интересен молодёжи, потому что он не отстаёт от времени, а каждый новый роман становится актуальным и современным. Поэтому начать читать Мураками никогда не поздно. Всем людям, живущим сегодняшним днём и при этом устремлённым в будущее, его творчество однозначно придётся по вкусу.