

Top 10 Kyoto Animation Sorozat

Írta: Venom

Ha párhuzamot szeretnénk vonni kelet és nyugat között, akkor némi ferdtéssel mondhatnánk, hogy a japán Disney az a Ghibli. Ami persze nem teljesen igaz, de érthető valahol az összehasonlítás, viszont ezen logikát követve a japán Pixar, az teljesen egyértelműen a Kyoto Animation, avagy, ahogy sokan nevezik: KyoAni. Noha már a 80-as években megalapították, méghozzá egy nagyon lelkes házaspár, sokáig csak mások keze alá dolgoztak, mint animátorok. Az igazi kirobanó népszerűségre és ismertségre csak a 2000-es években tettek szert, de nem is akárhogy! KyoAni egy önálló brand, egy azonnal felismerhető, elképesztő minőségű produktumokat szállító, lényegében családi vállalkozás, mely mára Japán egyik legmeghatározóbb animációs stúdiójává nőtte ki magát.

Azoknak, akik esetleg még nem annyira járatosak az animék világában, vagy szeretnék tudni, hogy mit is érdemes megnézni a stúdiótól, összedobtam egy listát a top 10 legjobb KyoAni sorozatról. Természetesen a lista ugyan szubjektív, alapvetően azokat válogattam be, melyeket talán minden anime rajongónak kötelező lenne egyszer megnéznie, de egyben jelentős kritikusai vagy közönség sikert is értek el. Fontos, hogy most csak sorozatokról beszélünk és csak azokról, amik saját produkciók, így az olyanok mint az *Inuyasha* vagy a *Kiddy Grade*, amikbe csak bedolgoztak, ezúttal kimaradnak.

10.

Nichijou (2011)

Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem ezt a sorozatot, akkor az az "abszurd" lenne. Képek alapján egy átlagos sulis sorozatnak tűnhet, de ez senkit ne téveszsen meg, a *Nichijou* valami döbbenetesen elborult valami. Lényegében humoros(nak szánt) jelenetek láncza az egész, de a megvalósítás az, ami igazán egyedivé teszi. Rengeteg alig érthető favicc vagy kínosan, csattanó nélkül maradt jelenetek, mindez megfejelve egy olyan abszurd, túlreagált körítéssel, amitől még a Monty Python vagy a hazai L'art pour l'art társaság is mind a tíz lábujját megnyálná. És akkor vegyük hozzá az elképesztően kreatív vizuális megoldásokat is és a *Nichijou* egy zagyva, de mégis piszkosul szórakoztató sorozattá válik. Van itt minden, egy majdnem pelenkás professzorlányka, beszélő macska, robotlány, őzzel birkózó igazgató, tsundera végtelenített fegyverarzenáll,

mindehhez teljesen agyament párbeszéd és jelenetek, na meg sok sok robbanás társul. Japánban érdekesen nem lett nagy siker, de a nyugati közönség erre nagyon pozitívan fogadta. Az elborult humor kedvelőinek kötelező darab.

9.

Kyokai no Kanata (2013)

Őszinte leszek, ez az anime talán nem is igazán érdemelne meg, hogy a top 10-be bekerüljön. Fogalmazzunk úgy, hogy vannak... öh, problémás részei. A történet kicsit kusza és a ritmusa is erősen

bukdácsló, kicsit átgondolatlanok tűnik helyenként, ráadásul a humora is néha inkább csak kínos (a sokadik szemüveg féltis poén már nagyon fárasztó). De mégis, valahol úgy érzem, hogy fontos része a KyoAni történelmének. A sorozat alapja, bár közel sem eredeti, de mégis kifejezetten megkapó. Démonokkal harcoló szuperképességekkel rendelkező emberek, szörnyvadász klánok, egy furcsa szerelmi szál és persze az elmaradhatatlan iskolás élet mindennapjai, mondjuk úgy, hogy erősen az amerikai *Buffy* sorozatot juttatja eszünkbe. De nem baj ez, mert az igazi lényeg, az a látványon van. Nem sok anime rendelkezik olyan elképesztő harci jelenetekkel, mint a *Kyokai no Kanata*, és bizony ez képes feledtetni a hiányosságokat.

Külön érdekessége, hogy az animátorok között nagyon sok volt a kezdő vagy egyenesen tanuló a KyoAni saját animációs sulijából. Persze mindez fel sem tűnhet, mert olyan kreativitással és alaposággal alkották meg a jeleneteket, hogy még a fanyalgók állja is leesik. Jah, és van benne egy térdcsapkodósan vicces tánc jelenet is, ami miatt már eleve megérint. A látványos akció és horror rajongóknak fokozottan ajánlott darab, főleg a sztorit lezáró mozifilmmel együtt!

jait követhetjük végig. Társadalomkritika, meredek poérok, furcsa szituációk, hatalmas mellet és helyenként meglepően komoly elmélkedések kavalkádja ez a sorozat, ami talán joggal pályázhat majd a 2017-es év legjobb animéjé címére. Tohru, a cselédlánynak szegődött energikus sárkánycsajsi, Kanna az elviselhetetlenül imádnivaló loli és a sztoikus programozó Kobayashi közös kalandjai szinte mindenkit elvarázsolnak. Persze nem is lenne igazi KyoAni sorozat, ha két vicces jelenet közé időnként ne pakoltak volna be némi gondolkodni valót is a család fontosságáról, a másság elfogadásáról, a felnőtt élettel járó felelősség vállalásról. Noha a humora

néhol kissé erőltetett, főleg a sok ugráló női mell lesz egy idő után zavaró, de mind-é alig von le az értékéből. A *Kobayashi-san Chi no Maid Dragon* egyszerűen lehangolóan szórakoztató és egyben remekül példázza azt is, hogy a KyoAni mennyire képes változtatni a zsánereket, vizuálisan és tartalmilag is évről évre megújulva. Ajánlom mindenkinek, aki egy kicsit vevő az érettebb humorra... és a lila loli sárkányokra.

sulis irodalmi klub áll, ahol a könyvek olvasása helyett mindenféle kisebb-nagyobb, látszólag megmagyarázhatatlan esetek megoldásán agyalnak. Persze itt most ne gyilkosságokra gondoljatok (bár bizonyos értelemben az is lesz), hanem különös helyzetekre. Ismeretlen tettes elvitt egy könyvet, de miért? Mikor? És ami a legfontosabb: hogyan? Négy diák próbál ehhez hasonló furcsaságokra megoldásokat találni, méghozzá úgy, hogy mindannyiuknak más és más megközelítése van a helyzetekhez. Van aki igazi Sherlock módjára elemez, másik pedig azonnal kiszúrja a nem összefüggő dolgokat, vagy ott az igazi könyvmoly, rengeteg háttér tudással felszerelve.

8.

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon (2017)

Ez a sorozat olyan friss, hogy szinte még forró, ráadásul egy kimerítő cikket is olvashattok róla az *AniMagazin előző számában*, de azért fussuk át még egyszer. Egy bájosan humoros manga adaptáció, ahol a mi világunkba átkerült, majd emberi alakot öltött sárkányok mindennap-

7.

Hyouka (2012)

Na most vagyok bajban. A *Hyouka* valami annyira speciális darabja a KyoAni történelmének, hogy nehéz is róla igazán beszélni. A *Hyouka* nem könnyű darab. Az első részekben iszonyat lassan csordogálnak a események és a játékidő nagy részét szinte csak párbeszéd és belső monológok teszik ki. Türelem kell hozzá. Viszont meghálálja. A középpontban egy

Bizony néha sistereg a levegő közöttük, ahogy a teóriákkal és megoldásokkal dobálják egymást, a néző pedig csak kapkodja a fejét, hogy most mi lehet vajon a valódi megfejtés.

Vizont ennél mélyebb történetről nem igazán beszélhetünk, a hangsúly inkább az egyes furcsa eseteken és az azok megoldásához vezető úton van. Bár a szituációk kezdetben néha banálisnak tűnhetnek, szinte mindig kiderül, hogy valami egészen nyakatekert megoldás lesz a vége. Ez a sorozat az agyunkat mozgatja meg és rengeteg figyelem kell hozzá. Akik imádják a nyomozós sorozatokat és minden egyes gyanús esetre felcsillan a szemük, mert égnek a kíváncsiságtól, hogy mi lehet az adott rejtély kulcsa, azok imádni fogják! (Bővebb ismertető: [AniMagazin 32.](#))

6.

Amagi Brilliant Park (2014)

Itt most egy picit vacilláltam, hogy melyik Gatoh Shoji animét is válasszam, hiszen bár a 'Full Metal Panic? Fumoffu' talán az egyik örök személyes kedvencem, de most rövid morfondírozás után mégis inkább a kiforrottabb és egyedibb Amagi Brilliant Park felé hajlottam.

Hm, hogy is kezdjem?
Nos, ez az anime vicces!

Úgyértem, tényleg vicces...
Olyan kreatívan vicces.
Brilliónsan vicces!

Egy teljesen egyedi és megkapó történet, igazán felejthetetlen karakterekkel és harsány humorral körítve. Képzelték el egy vidámparkot, ahol a dolgozók szinte mind a mesevilágból átszökött teremtmények. Hercegnő, sárkány, tündérek és mindenféle furcsábbnál furcsább kreatúra munkálkodik azon, hogy a park szórakoztassa a közönséget. Ámde nem ilyen egyszerű a helyzet, mert kevés a látogató, az épületek és játékok amortizálódnak, az átlagos munka morál pedig a padlószint közelében vergődik. Ha pedig nincs elég

látogató, akkor a parkot bezárják és egyben a mesebeli lények létezésének is vége. Végso elkeseredésükben a szépséges Sento Isuzut elküldik, hogy győzze meg a legendás kiválasztottat, a nárcisztikus és egoista Kanie Seiyát (igen, igen, aki ért japánul, annak leeshetett, hogy 50 Cent és Kanye West...), hogy mentse meg a vidámparkot, mint az új igazgató. Ennél többet nem is szabad elmondani erről a maximum pörgő tündérmese paródiáról, mert csak elrontanám az élvezetet. Látványos, vigyorgós, ötletes és... briliáns.

5.

Hibike! Euphonium (2015)

Evezünk picit komolyabb vizekre, a Hibike ugyanis egy iskolai rézfúvós zenekar életébe nyit betekintést. A látszólag egyszerű felütés hamar komolyabba fordul és kapunk egy keserűes történetet sikerekről, kudarcokról, barátságokról, szerelemről, a zene szeretetéről, a küzdeni

akarásról és az összefogás fontosságáról. Aki már játszott zenekarban vagy dolgozott már együtt nagyobb csoportban, az pontosan tudja, hogy mennyi feszültség és problémával kell szembenézni mindenkinek, hogy közösen sikerre jussanak. Akár egy ember miatt is borulhat minden, főleg, ha versenyről van szó és emiatt szinte elkerülhetetlenek a belső konfliktusok. Talán a Whiplash című filmmel, vagy akár a Holt Költők Társaságával lehetne összehasonlítni, nagyon hasonló témákat boncolgat. Mindez olyan szépségű látvánnyal és zenékel kísérvé, hogy aki egy picit is érdekeny a művészetekre, az olvadozni fog.

És nem utolsó sorban még egy kicsit tanít is, nem csak arra, hogy miként tartsunk össze, hanem arra, hogy miként épül fel egy zenekar, mik is a hangszerek, hogyan áll össze a sok egyéni dallamból egy hatalmas zenedarab. A finálé pedig olyan parádés, hogy az embernek eláll a lélegzete. 2016-ban kapott egy folytatást is, ami tovább mélyítette a történetet és hamarosan érkezik két további mozifilm is. Ha szereted a komolyzenét és a sok drámát, akkor a Hibike! Euphonium nem okoz majd csalódást.

4.

Chunibyou demo Koi ga Shitai! (2012)

Romantikus komédia, avagy a RomCom. Egyesek imádják, mások falra másznak tőle. Fiú találkozik a lánnyal, kiderül, hogy egy suliba járnak, valami összeköti őket, majd történnék... dolgok. Jobb esetben. Vicces vagy drámai kalandok, miközben a néző idegeivel játszanak, hogy

most szeretik-e egymást vagy sem, összejönnek-e vagy nem. Sajnos rengeteg anime dobja fel ezt az alapfelállást, hogy aztán a végén soha nem kapjunk választ egyik kérdésünkre sem. A *Chunibyou demo Koi ga Shitai!* ugyanakkor magasról tesz a romkom szabályaira. Yuuta és Rikka párosa olyan kedvesen ártatlan, vicces és megható, hogy képtelenség nem szeretni őket. Yuuta a srác, aki szeretne átlagos lenni, a szomszéd lány, Rikka pedig minden, csak nem átlagos. Kissé bolond goth lolita, aki szinte teljesen a fantáziája birodalmában él és észre sem veszi, hogy ez mennyire kínos, főleg másoknak. Azt mondják, hogy az ellentétek vonzzák egymást, nos, az ő esetükben ez igaz is és nem is, hiszen

gyorsan kiderül, hogy Yuutának is roppant élénk a fantáziája, és talán Rikka teljesen excentrikus viselkedése mögött valami sokkal mélyebb és szomorúbb dolog rejtőzik. A kezdeti sűrűlódásai ellenére gyorsan megtalálják a közös hangot és hirtelen azon kapják magukat, hogy egy igazi szerelmes pár lettek. Annak minden előnyével és bizony... hátrányával együtt. Mert nem is olyan könnyű a párkapcsolat, ha a lány a képzelet világában él és néha még egy teljesen átlagos beszélgetés is kihívás vele. Ez az a sorozat, ahol egyik pillanatban hangosan kacagsz, aztán meg elszorul a szíved, mikor megtudod mi is áll a háttérben. Talán az egyik legjobb romantikus sorozat, amit valaha is láttam, mert bátran nyúl olyan témákhoz is, amikhez előtte nem sokan mertek. De persze nem lövöm le a lényegét, aki még nem látta és nincs ellenére a néhol csetlő-botló tini románc, az feltétlenül esson neki! (*AniMagazin 24.*)

3.

Clannad: After Story (2008)

Air, *Kanon*, *Clannad*. A KyoAni szinte tökéletes adaptációi a KEY stúdió legendás visual noveljeinek. Lényegében egy nagy univerzum, ahol a mindennapi életet kis természetfeletti események bonyolítják. Hangsúly viszont mindig az emberi kapcsolatokon és a legtöbbször tragikus ember

sorsokon van. Noha az *Air* és a *Kanon* is kiváló sorozatok, a trilogia igazi csúcsa, a *Clannad*, annak is a második szezonja, az *After Story*. Az első szezon inkább az alapozás, megismerjük a szereplőket, a sulibalhis srácát, Tomoyát és a félnék Nagisát, kiegészülve a kicsit külön szülőkkel és barátokkal.

A fentebb említett romkom szabályait követve fiatal hőseink egymásba szeretnek és a végén összejönnek. Happy End... vagy mégsem? A Clannad ugyanis itt nem áll meg. A boldog és felelőtlen iskolai évek után Tomoya és Nagisa összeházasodnak és szembesülniük kell azzal, hogy a felnőtt élet bizony nem egyszerű. Tele lemondással, küzdelemmel, mindennapi gondokkal, a sulis barátok lassan eltűnnek, a napok pedig monoton módon telnek munkával. Nagisa hamarosan állapotos lesz, így Tomoyának egyre több felelősség szakad a nyakába, de kitartóan és keményen küzd, arra viszont álmában sem gondolt, hogy hamarosan a boldog életüket egy rettentően tragédia fogja megsemmisíteni...

A Clannad: After Story talán az egész anime történelem legsúlyosabb drámája. Ennél szomorúbb, nyomasztóbb és megrázóbb történetet talán tényleg csak az élet tud produkálni. A vídám kezdés egy nagyon nyomorúságos rémálomba fordul a vége felé, ami bizony az érzékenyebb lelkivilágú nézőket akár még traumatizálhatja is (nem vicc). Tomoya pokoljárását nézni is fájdalmas, mert valahol annyira életszagú, hiszen egyszer mindannyiunknak elkerülhetetlenül szembesülni kell majd hasonló családi tragédiákkal. Itt nincs happy end, nincsen kincs a szívárvány végén, csak elvesztett álmok, barátok, szerelmek... vagy talán mégis van remény?

Nem véletlenül ez az egyik valaha legmagasabban értékelt anime sorozat, bár igazán érteni főleg az idősebb 20-as vagy 30-as korosztály fogja.

2.

K-On!! (2010)

Aranyos lányok, aranyos dolgokat csinálnak. Akár ennyivel is össze lehetne foglalni a *K-On!*-t, de nagyjából annyira lenne releváns, mintha a *Gyűrűk Urát* úgy írnánk le, hogy "egy csapat hobbit baktat egy gyűrűvel". Kacikfy nem kifejezetten

kiemelkedő mangáját a KyoAni csapata jelentősen kibővítette, feljavította és a végén történelmet írtak. Bár a történet hihetetlenül egyszerű, egy csapat (kissé lökött) fiatal lány iskolai zenekart alapít miközben rengeteget teáznak, csacsognak és tonaszámra falják a süteket. A lényeg itt is a karaktereken van, fantasztikusan mutatják be a fejlődésüket, barátságuk elmélyülését, ahogyan a gyerekekből szépen lassan haladnak a felnőtté válás felé. És persze a humor, mert abban sincs hiány.

Jah és említettem már a süteket? Meg a teát? A tea mindenre megoldás!

A *K-On!* egy kifejezetten komplex anime, de nem akar súlyos drámákat vagy tragédiákat esetleg erőltetett románcot lenyomni a néző torkán. Viszont cserébe van rengeteg fülbemászó zene (borzasztó gyerekes dalszöveggel, de ez is a poén része), meg lazulás, nevetés, mindennapi dolgok és süti... meg tea!

A *K-On!* műfajteremtő lett és mai napig érezni a hatását, besöpört több év animéje díjat, elképesztő szakmai és közönség

sikert aratott és akkor még nem is beszélünk a rengeteg eladott dvd, bluray és zenei cd-ről. A mai napig próbálják másolni több (mint pl. *Love Live*), de leginkább kevésbé sikerrel.

Kinek ajánlom? Aki valami teljesen nyugis, szórakoztató, erőszakmentes kapcsolódást keres egy erős délutánra sok süteivel és forró teával.

1.

Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2006)

Nehéz elhinni, hogy már több mint 10 éve annak, hogy a Suzumiya Haruhi megjelent... Ez a sorozat 2006-ban jött, látott és győzött, a kicsi KyoAnit pedig fellötte a legmenőbb stúdiók közé. A Suzumiya Haruhi egy kulturális jelenség lett, egy új szintje az animének.

2006 és 2008 között nem volt olyan animés rendezvény a világon, ahol ne lettek volna tucatjával Haruhi cosplayesek, akik nemritkán tömegesen ropták a Hare Hare Yukai táncot, ami mára már annyira ikonikus, mint akár a Gangnam Style (épp aktuálisan került be az *Overwatch* játékba). Mindenhol Haruhi volt, nem csak Japánban, hanem robbanásszerűen tört be nyugatra is. Már az a kezdés jelent valamit, hogy az epizódokat szándékosan nem a helyes sorrendben adták le, hanem látszólag teljesen véletlenszerűen. Ez elsőre zavaró, de amint ráhangolódik az ember arra a káoszra és megannyi bizarr dologra, amit ez a sorozat bemutat, ez lesz a legkevesebb gondja onnantól.

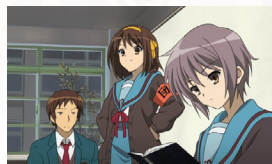
A címszereplő, Suzumiya Haruhi minden, csak nem egy átlagos lány, már az első iskolai napján kijelenti, hogy ő barátkozni csak földönkívüliekkel, időutazókkal vagy médiumokkal hajlandó, mindenki más hagyja őt békén. Mogorva, melankolikus és különc természete miatt messzire kerül mindenki, de egy nap, padtársa, a teljesen

átlagos, bár kissé cinikus srác, Kyon mégis úgy dönt, hogy szóba elegyedik vele, nem is sejtve, hogy ezzel mekkora lavinát indít el. Haruhi valamiért Kyonban meglát valamit, amitől turbó fokozatra kapcsol a lelkesedése és közösen megalapítják az SOS Brigád nevű sulis klubot. Céljuk, hogy természetfeletti eseteket keressenek, bár látszólag teljesen eredménytelenül, Haruhi legnagyobb bosszúságára. Kyon viszont kénytelen szembesülni azzal a ténnyel, hogy valóban léteznek földönkívüliek, időutazók és mindenféle megmagyarázhatatlan dolgok, melyeknek hamarosan ő kerül a középpontjába és kiderül, hogy ennek talán maga Haruhi az oka...

A kezdeti vicces hangulatú sorozat fokozatosan egyre komorabbá válik és végül egy nagyon szomoró és sötét mozifilmmel zárul. Rengeteg kérdést vet fel, kevéssé ad választ, de mégis kerek egész. A Suzumiya Haruhi egy fantasztikus anime, ami nem fog mindenkinek tetszeni, mindig is megosztó volt. Pontosan annyian imádták, amennyien értetlenül álltak előtte. Viszont egy biztos, Haruhi ártíra a modern animék arculatát, ugródeszkát biztosítva rengeteg regényadaptációnak és hatalmas lökést adott az akkoriban kicsit gyengélkedő piacnak.

A Haruhi mítosz a mai napig él, a rajongók pedig azóta is várnak a folytatásra...

Nichijo

Év: 2011
Hossz: 26 rész+1 OVA+rövid specialok

Kyoukai no Kanata

Év: 2013
Hossz: 12 rész+2 film+rövid specialok

Hyouka

Év: 2012
Hossz: 22 rész+ 1 OVA

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Év: 2017
Hossz: 13 rész+rövid specialok

Amagi Brilliant Park

Év: 2014
Hossz: 13 rész+rövid specialok

Hibike! Euphonium

Év: 2015
Hossz: 2x13 rész+2 film+specialok

Chuunibyou demo Koi ga Shitai!

Év: 2012
Hossz: 2x12 rész+1 film +ONA+specialok

Clannad: After Story

Év: 2008
Hossz: 24 rész+2 special (előzmény: 23 rész)

K-On!!

Év: 2010
Hossz: 13+26 rész+1 film+rövid specialok

Suzumiya Haruhi no Yuuutsu

Év: 2006
Hossz: 2x14 rész+1 movie+2 special sorozat+16 rész spin of TV