

鈴木敏夫 著

乐在

与 宫崎 骏

高畑 勲

在

工作 的 现场 的 力量 吉卜

杜蕾 译

吉林出版集团
时代文艺出版社

乐在工作

与宫崎骏、高畑勲
在吉卜力的现场

铃木敏夫 著
杜蕾 译

J9 93.13

02

吉林出版集团
时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乐在工作:与宫崎骏、高畑勋在吉卜力的现场 /

(日) 铃木敏夫著; 杜蕾译. — 长春: 时代文艺出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5387-4024-0

I. ①乐… II. ①铃… ②杜… III. ①动画片—电影工作—介绍—日本 IV. ① J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 085540 号

吉林省版权局著作权合同登记号 图字: 07-2012-3799

SIGOTO DOURAKU: SUTAZIO ZIBURI NO GENBA

by Toshio Suzuki

© 2008 by Toshio Suzuki

Originally published in Japanese by Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo, 2008.

This simplified character Chinese edition published in 2013

by Beijing Xiron Books Co., Ltd., Beijing

by arrangement with the proprietor c/o Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo
through the Beijing Kareka Consultation Center, Beijing.

出品人 陈琛
产品总监 郭力家
责任编辑 杨迪

乐在工作:与宫崎骏、高畑勋在吉卜力的现场

(日) 铃木敏夫 著 杜蕾 译

出版发行 / 吉林出版集团 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街 1825 号 时代文艺出版社 邮编 / 130011

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 廊坊市兰新雅彩印有限公司

开本 889×1194 1/32 字数 122 千字 印张 6.25

版次 / 2012 年 7 月第 1 版 印次 / 2013 年 6 月第 2 次印刷 定价 / 28.00 元

有印装错误 请寄回印厂调换

11	序——那些潜伏的记忆
15	一 “工作上公私不分 / 拜托的话就全权拜托” ——《动漫影像》创刊时期
27	二 “既然认识了，就希望能够学到他们的素养” ——我与高畑勋及宫崎骏的相识
41	三 “最重要的是成为导演的伙伴” ——由《风之谷》发端的吉卜力工作室
62	四 “方圆三米以内到处是故事题材” ——宫崎骏的电影创作方法
98	五 “动画制作就是大家一起从斜坡上往下滑” ——高畑勋的理论与实践
116	六 “人就是背负着重重的行囊向前走的” ——德间康快的生存之道
132	七 “小公司才能制作出好作品” ——“小工厂”吉卜力
186	引用文献一览表
187	铃木敏夫履历
191	后记——诞生于闲聊中的作品

铃木敏夫 著

乐在

与 宫崎
骏

高畑
勋

工作力 的现场

杜蕾 译

吉林出版集团
时代文艺出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

乐在工作

宫崎骏

最亲密的工作伙伴

+

吉卜力工作室

首席制作人

亲述《龙猫》《天空之城》

《幽灵公主》《千与千寻》

《哈尔的移动城堡》……

吉卜力动画制作第一线的故事。

上架建议：畅销 | 动漫

ISBN 978-7-5387-4024-0

9 787538 740240 >

定价：28.00元

乐在工作

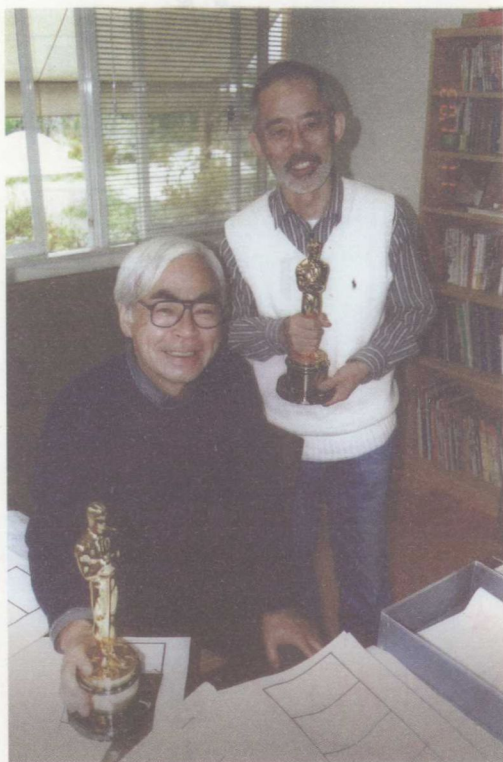
与宫崎骏、高畑勋
在吉卜力的现场

铃木敏夫 著
杜蕾 译

J9 93.13

02

吉林出版集团
时代文艺出版社

铃木敏夫与宫崎骏导演的合影

《神隐少女千与千寻》（以下简称《千与千寻》）拿到奥斯卡金像奖时，在工作室的合影（2003年），由现任吉卜力工作室社长的星野先生拍摄。

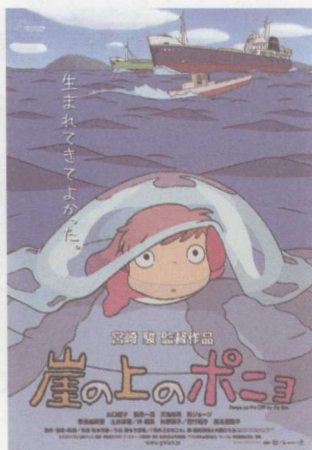
頌春

この絵は宮崎駿が
描いた。ホウは全く
意味不明だが、それは
オウだ。という。オウは
『飛べ! 龍の人生』という
2004年の春に夏にオウが
手掛けたアニメーション、イノセントとハル
西木とも大成功を遂げたいと欲している。
願いが込められているらしい。

2004
元旦

宫崎骏导演所绘的与铃木敏夫有关的两幅画

©2008 二马力・GNDHDT

【上一幅】《千与千寻》在美国旧金山公映时（2002年），由日本电视台的奥田先生拍摄

【下二幅】吉卜力作品宣传画的设计及题字大多出自铃木敏夫之手。左图《悬崖上的金鱼姬》的海报设计图，右图是由此制作的宣传画成品

Ponyo on the Cliff by the Sea

崖の動く城

[上一幅] 《悬崖上的金鱼姬》和《哈尔的移动城堡》的题字

[下一幅] 铃木敏夫第一次获得宫崎骏导演好评的作品，此作品被广为流传，甚至印到了T恤上

Toyoko on the Cliff by the Sea

鈴木敏夫

鈴木敏夫

出自宫崎骏导演之手的他与铃木敏夫的合影。铃木敏夫最喜欢的一张图片

宫崎骏与铃木敏夫在吉卜力工作室的合影。铃木敏夫最喜欢的一张图片

吉卜力工作室

11	序——那些潜伏的记忆
15	一 “工作上公私不分 / 拜托的话就全权拜托” ——《动漫影像》创刊时期
27	二 “既然认识了，就希望能够学到他们的素养” ——我与高畑勋及宫崎骏的相识
41	三 “最重要的是成为导演的伙伴” ——由《风之谷》发端的吉卜力工作室
62	四 “方圆三米以内到处是故事题材” ——宫崎骏的电影创作方法
98	五 “动画制作就是大家一起从斜坡上往下滑” ——高畑勋的理论与实践
116	六 “人就是背负着沉重的行囊向前走的” ——德间康快的生存之道
132	七 “小公司才能制作出好作品” ——“小工厂”吉卜力
186	引用文献一览表
187	铃木敏夫履历
191	后记——诞生于闲聊中的作品

序——那些潜伏的记忆

我至今似乎从没想过要去回忆整理自己所做过的工作，因为我总觉得无论如何回忆或整理，都会因为记忆本身脱离了事情发生时的情境，而与事实发生偏离。

因此，我从不打算记着自己做过的事，我甚至觉得有些事还是忘掉的好，从而我有时会努力去遗忘一些事情。清空自己才能更好地向前走，这似乎已经成为了指导我工作的原则。

这样的想法又是源自何处？实际上我甚至连这个也想不起来了。或许是源自学生时代读的宫泽贤治的书，又或许是源自寺山修司^[1]的影响吧。从他们那里，我获得了我想要的东西，那就是过去的就让它过去，我们都已经无能为力，眼前活生生的现在才是最重要的。

我和宫崎骏先生相识了近三十年。这些年我们几乎天天都要谈话，但是从不谈过去的事，我们谈的永远都是现在。说的都是些现在必须去做的事，或者是有关未来一年的计划。仅仅是这些，我们就有像山一样说不完的话。

[1] 寺山修司：日本诗人、评论家、电影导演。代表作品有《草迷宫》《狂人教育》等。

宫崎先生是出了名的健忘的人，不过我认为这正是他创作的秘密。对于一般人来说，有了像他这样的成就，肯定会背着这些成就往前走，自己的创作手法肯定也只是在原有的基础上不断改进。但宫崎先生不是，他会像个新人导演一样，去挑战不同的创作方式。这是宫崎先生的创作风格。另一方面，这或许也是因为他总记不住自己做过的事吧。

我记得作家吉行淳之介^[1]曾说过这样的话：“被记忆遗忘的事总归不是什么重要的事。”换句话说，每个人的身体里都有刻骨铭心的记忆和被遗忘的记忆。对于那些不靠做笔记或是记日记就会遗忘的记忆，那就忘却好了。吉行先生的原话我已经记不确切了，但正是这样的不知什么时候潜伏在记忆里的东西才是最重要的，不是吗？

身为制作人，做过什么样的宣传画，在什么样的条件下与别人进行合作，以及先例是如何等等，都非常重要。但是平时并不需要刻意去记得这些，只需在必要的时候去咨询旁人即可，或者是去翻阅当时的材料，需要记起的东西自然会在脑海里浮现。

有工具就尽管利用起来，为此就需要作记录，但记录和记忆是完全两样的东西。我认为人的记忆容量有限，因此，要用有限的记忆去记更为重要的事情，而那些自己做过的事情则是最没有

[1] 吉行淳之介：日本战后第三代新人派代表作家。代表作有《星月刺破天空》《砂崖上的植物群》等。

必要记忆的。

我常常会在与人聊天的时候，用“我突然想起件事儿”这样的话去扩大谈话内容的范围或是转换话题。实际上，这是因为我的思维就是这样。我常说着说着就想起某件事，或者别人的提问会突然让我记忆的某部分复苏。因为这些都是潜伏在身体里的记忆，这些并非刻意为之，而是不知何时，它们偷偷地潜伏进我记忆里。

正因如此，有的时候对于某件事是在哪儿发生的，当时有哪些人等等这些问题，我不一定会记得很确切，有时甚至连事件的前后顺序也会搞混，但是我总认为重要的还是内容本身。比如说做计算题， $55+44=99$ ， $2050+1030=3080$ ，有时我们并不需要去记精确的数值，只需要对 100 或是 3000 这样的大概数值有个了解就可以。

从月刊《动漫影像》（Animage）创刊开始，我接触动漫世界也已经三十年了，吉卜力工作室成立至今也已二十周年。在这些年里，什么是我认为重要的记忆，又有哪些东西在不知不觉中潜伏进我记忆的深处？接下来我将原原本本地遵从我的记忆，把它们写出来。

如果我说得太唠叨或是叙述得太过天马行空，还望见谅，因为“我突然想起来的事儿”实在是太多。我也不知道读者是否会觉得这些事有趣或是否会从中得到启发，我只是单纯地希望读者们能够用自己的方式去阅读本书。