

宫崎骏

GONG QI JUN DE MI LU SEN LIN

的迷路森林

上海文艺出版社

18.7

626

编·著 / Pinko

华北水利水电学院图书馆

207379282

编·著 / Piliang

宫崎骏的迷路森林

J218.7

P626

J218.7
P626

Gong Qi Jun

De

Mi Lu Sen Lin

上海文艺出版社

797228

图书在版编目(CIP)数据

宫崎骏的迷路森林 / Pinko 编著.

—上海: 上海文艺出版社, 2004.1

ISBN 7-5321-2655-2

I. 宫... II. P... III. 动画—鉴赏—世界 IV.

① J218.7② J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第120841号

宫崎骏的迷路森林

GONG QI JUN DE MI LU SEN LIN

总策划: 陈英杰 陈先法

编著: Pinko

责任编辑: 郑理

美术编辑: 宫超

整体设计: 宫超

印刷监制: 陆祖晨 胡昌杰

出版发行: 上海文艺出版社

地址: 上海市绍兴路74号 200020

邮购电话: (021) 64716466

网址: www.slcm.com

电子信箱: cslcm@public1.sta.net.cn

制版印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 889 × 1194 24开

印张: 6

图文: 144面

字数: 80,000

版次: 2004年1月第1版

印次: 2004年1月第1次印刷

印数: 1-10,100册

书号: ISBN 7-5321-2655-2/J·180

定价: 25.00元

就做一个迷路的小孩

那一些风清云淡的日子

那一些风清云淡的日子里，无意间走进宫崎骏的动画森林，从此成了迷路的小孩。就算找不到森林的出口也心甘情愿。这里有成长的欢笑，也洒满辛勤的汗水，但天空永远蔚蓝，草地也永远青葱鲜嫩，不折不扣就像一个风景怡人的动画桃花源。热爱动漫的人不一定都喜欢宫崎骏，这本书，写给曾经为宫崎骏作品所感动过的人，哪怕只是一瞬间的小小感动。

C

N

目录

序：那一些风清云淡的日子 003

第一篇：动画经典，名角点将台 006 **第二篇：三鹰森林吉卜力美术馆 024**

王牌少女，青春大选秀 008

娜乌西卡：御风少女 010

小桑：自然森林的守护幽灵 011

琪琪：一颗善良魔法心 012

希达：飞行石公主 013

小月小米姐妹：等候森林深处的精灵 014

小雯：少女情怀总似诗 015

千寻：找回失落的名字 016

小春：聪明糊涂心 017

女孩啊女孩 018

婆婆妈妈一箩筐 020

动画森林的入口 026

美术馆是这样造就的 027

馆主宣言（宫崎骏） 028

馆长心语（宫崎吾朗） 029

和风轻舞散步道 030

龙猫在此等候 032

美术馆漫步地图 034

美术馆中央大厅 035

立体模型大转盘 036

迷你影院土星座 037

动画电影诞生馆 038

猫巴士搭乘站 042

庭院里的咖啡屋 045

屋顶上的机器兵 046

彩绘玻璃窗的梦 048

纪念品商店 050

图书阅览室 052

动画森林里的秘密 054

目录

第三篇：岁月刻痕，默默无闻 20年 056

- 《太阳王子大冒险》 058
- 《大熊猫小熊猫》 060
- 《阿尔卑斯山少女海蒂》 062
- 《弗朗达斯的爱犬》 064
- 《三千里寻母记》 065
- 名词小解：“世界名作动画剧场” 066
- 《未来少年科南》 068
- 《鲁邦三世——卡里奥斯特城堡》 069
- 闪亮转折点《娜乌西卡》 070

第五篇：宫迷东京搜宝地图 120

- 吉卜力制作大本营 122
- 栗子果共和国，吉卜力专卖 124
- “吉卜力满满”书柜 127
- 江户东京建物园，寻找千寻的失落世界 128
- 千与千寻美术展 130
- 吉卜力立体造型展 136
- 吉卜力风吹草动 140
- 谁在热爱宫崎骏 142

第四篇：黄金标签，风华绝代吉卜力 074

- 《风之谷》 护卫自然的纯爱圣女 076
- 《天空之城》 借我一块飞行石 080
- 《龙猫》 呼唤自然的精灵 084
- 《小魔女宅急便》 烦恼，并成长着 088
- 《红猪》 啣一口飞翔的滋味 092
- 《On Your Mark》 行云流水狂想曲 098
- 《幽灵公主》 给我一个活下去的理由 100
- 《千与千寻》 104
- 《豪威尔的飘移城堡》 2004 年度总期待 108
- 吉卜力完全 VIP 名单 110
- 吉卜力之父德间康快 111
- 良师益友高田勋 112
- 制片人铃木敏夫 114
- 宫崎骏爱将近藤喜文 116
- 新生代导演森田宏幸 118
- 吉卜力音乐伴侣久石让 119

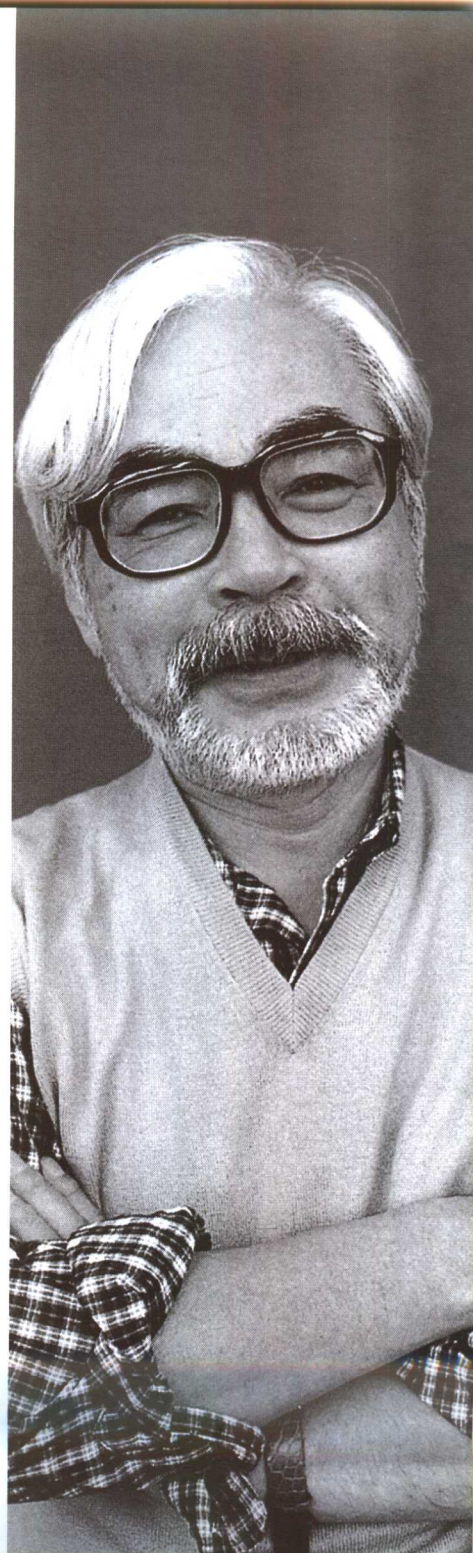

Q I X U N D E

ANIMATION CHARACTERS

动画经典，名角点将台

◆王牌少女，青春大选秀

◇回顾吉卜力出品的每一部经典巨作，不难发现一号女主角差不多都是十多岁的青春少女。尽管每一位王牌少女都显得那么特立独行，但她们没有一个长着日式典型美少女的脸蛋和身材。号称宫崎骏自传的《红猪》算得上是另类之作了吧，十六岁的花季少女菲奥，却硬是让二线小配角也同样发出熠熠光彩。就算巴斯和阿西达卡这两位英勇少年终于有机会在《天空之城》和《幽灵公主》中露脸，他们的光芒却完全被女主人公的个性魅力轻松掩盖。宫崎骏的心思，恐怕都完完整整地寄托在笔下那些灵动而纯净的少女身上了。

◇娜乌西卡 (17岁)
《风之谷》

◇妙子(小学五年级)
《岁月童话》

◇节子 (5岁)
《萤火虫之墓》

◇菲奥 (17岁)
《红猪》

◇千寻 (10岁)
《千与千寻》

◇希塔 (14岁)
《天空之城》

◇小月 (小学四年级)
《龙猫》

◇小雯 (初中三年级)
《侧耳倾听》

◇里伽子 (高中二年级)
《听见涛声》

◇小桑 (16岁)
《幽灵公主》

◇小春 (17岁)
《猫的报恩》

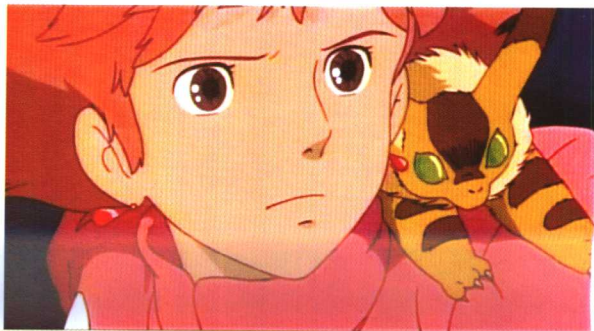
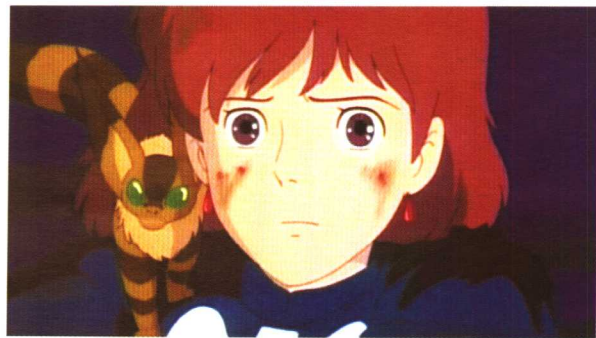
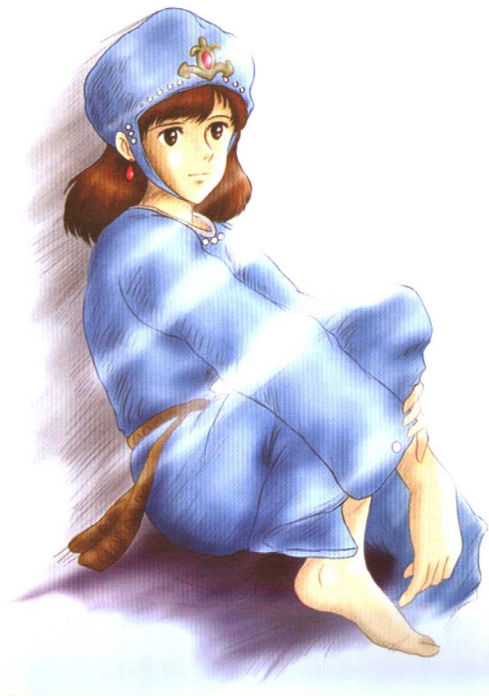
◇琪琪 (13岁)
《小魔女宅急便》

◆娜乌西卡：御风少女

目光里充满兴奋与好奇的轻灵少女，驾着滑翔翼自由自在地翱翔于蓝天白云之间。美丽幽静的森林静谧地呼吸着，孢子如雪花般飞扬飘落，褒奖着这个热爱自然、爱惜每一个生灵的女孩，娜乌西卡。还有谁，能够比她更纯净？

然而杀戮与复仇好似冤冤相报的仇恨锁链，尽管娜乌西卡竭力伸出双手阻拦，却挡不住舰队对山谷的入侵，对王虫的冒犯。人心比虫心，能用善果打动王虫的娜乌西卡，却无法改变人类对自然的毁灭性破坏……按照宫崎骏自己的说法，娜乌西卡是以古希腊传说《奥德赛》中的阿基亚公主为原型的，所以娜乌西卡拥有公主般的温馨浪漫与坚韧勇气。同时，日本童话《爱虫公主》里女主角的气质与爱心也同时赋予了娜乌西卡。于是，在风之谷的灰暗世界中，有了这位清新亮丽的公主在天空翱翔。

◆ 小桑：自然森林的守护幽灵

既然《幽灵公主》是宫崎骏曾经打算封笔的作品，我们也就不难发现女主角小桑与大师的起步之作《风之谷》里的娜乌西卡遥相呼应。毁灭、抗争、和解、重生……同样的主题都发生在代表自然力量的少女与代表工业文明的女性势力之间。不同的是，小桑的故事主题要深沉复杂得多。作为一个被人类抛弃的孤儿，她不得不面对自己被山犬抚养长大的

半人半兽身份。虽然她能指挥野猪山犬对自己的同类发起进攻，但毕竟血管里流淌着的还是人类的血液，不知不觉便对阿西达卡产生了少女的爱情感觉。初期完成的影片长度为五个小时，最终宫崎骏不得不忍痛割爱，大刀阔斧地将影片剪成两个小时，难怪不少人大喊看不懂。即便如此，影片的结尾还是直白明了的，小桑对阿西达卡说，

“我喜欢你，但却不能原谅人类。”阿西达卡微笑着说，“没关系，小桑可以继续生活在森林里，即使我回

达达拉城去了，你也要和我一样好好活下去。”

◆琪琪：一颗善良魔法心

魔女在众人眼里应该是无所不能的吧，可宫崎骏笔下的小魔女琪琪却颠覆了这条既定真理。魔法万千无边，但琪琪却只会飞行这一样，除此而外她不过是个带点小迷糊的普通女孩。在她生气发牢骚，满心被怨恨和气愤填满的时候，她甚至连飞行的能力都会完全丧失。懂得珍惜自己和他人身上美好的东西，这是每一个少女在成长历程中必须自学的第一课。

我们欣喜地发现，影片开始时那个小小的稚嫩的琪琪，在遭遇一连串情感小失意、生活小挫折后，迅速地成长起来。一年的城市修行生活虽然孤独寂寞，但她用爱心解决困难，用热情赢得朋友，家乡悠静的田园生活不曾给她这样的考验。

新手上路第一次送快递，差点儿就险遭滑铁卢，系在扫把上的那份客人的礼物被大风掀落到了森林里。琪琪费尽心思千方百计去弥补，在与黑猫积积的齐心协力下终于

顺利闯过第一个难关，这生动一课让她学会的是“敬业精神”。世间人情冷暖，并不是真心付出一定能指望有所回报的。老夫人用老式烤炉精心烹饪的菜肴，琪琪一路风雨无阻送往那位幸福孙女家中，没想到却遭遇冷冰冰的一通闭门羹。这样的事情，每个小孩子早晚都会遇到，但什么都无法影响琪琪将善良进行到底的决心。为了救出好友蜻蜓，琪琪情急之下飞坐上清洁工人的大刷子，奇迹出现了，魔法回来了！

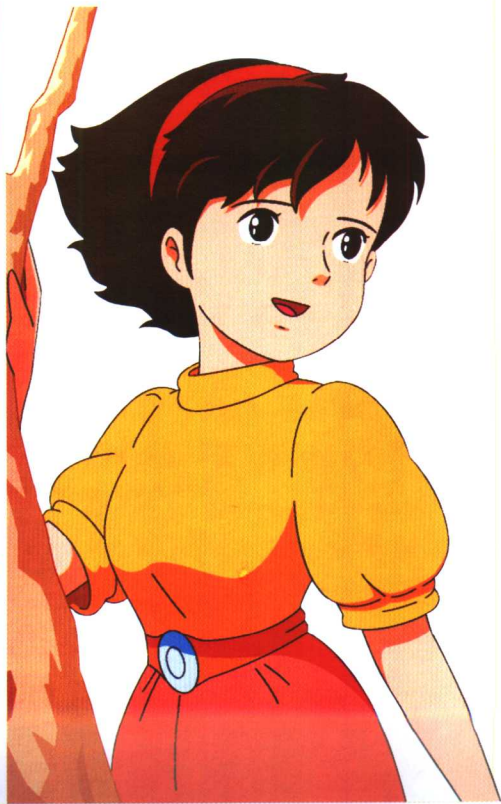
因为琪琪的真心与善良，我们看到美好的事物遍地开花。蜻蜓那部链子接着螺旋桨的自行车真的飞了起来；面包店老板娘苏娜生下了健康的小宝宝；黑猫积积终于追到傲慢猫成了家；连那个曾经找她麻烦的交通警都变得和颜悦色了呢。哦，曾经让琪琪自卑过的小魔女装束，已经成了小孩子们竞相模仿的时髦打扮。琪琪长大了，甜甜的脸蛋上多了一份经受磨练后的熠熠神采，而最让人动情的还是她的那一颗善良魔法心。

◆ 希达：飞行石公主

天真少女希达，原本住在威尔士一座面山而居的小村子里，蓝天白云下过着与牛羊为伍和平安宁的生活。与宫崎骏早期作品中的小海蒂有不少相似之处，希达是个心灵手巧的能干女孩，炒菜做饭、操持家样样都拿手。

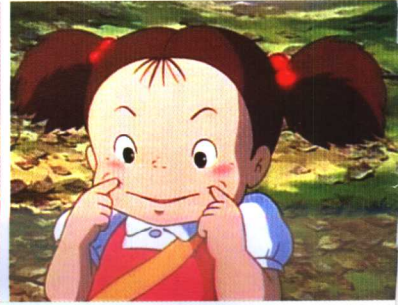
由于身体里流淌着天空之城的皇族血液，希达拥有一把能开启天空之城的金钥匙——飞行石项链。她因此而受到秘密间谍穆斯卡与空中盗贼朵拉一家的追杀，幸好途中被一个叫帕斯的少年相救。随着故事的展开，希达温柔贤良的秉性，深深打动了海盗妈妈和她的三个游手好闲的儿子。当天空之城最终

陨落时，她与海盗一家已经从敌人变为了朋友，这就是希达的性格魅力，一位真正意义上的皇族公主。

◆小月小米姐妹：等候森林深处的精灵

草壁家有一对要好小姐妹，姐姐小月刚上小学四年级，而妹妹小米才四岁。小月的名字在古日语中意为“五月”，小米的名字发音在英语中即“May”（五月），看来宫崎骏在一年四季十二个月份中，对五月最情有独钟了。在父亲的带领下，姐妹俩欢天喜地地搬往新家，在风景如画的郊外开始了新生活。妈妈长期住院治疗，爸爸整日埋头写作，于是小女孩们本该天真快乐的童年生活却透出了寂寞与孤单，而龙猫正是在这个时候走进了她们的生活。在宫崎骏的所有品牌少女中，小米妹妹算得上是最具特色的低龄娃娃了。想哭就下一场倾盆大雨，想笑就咧开大嘴放声欢叫，圆嘟嘟的大脸盘上嵌着一双好可爱的眼睛。与此相反，姐姐小月却像个十足的假小子，甩一头清爽短发，做事干脆利索，遇事常显得火急火燎。要不是她将妈妈延期出院的事情想得太严重，一心挂念妈妈的小米也不会冲动得抱着一棵玉米就踏上去七国医院探病的路了。好在有龙猫帮忙，火速招来精灵王国的猫巴士，才将迷了路的小米妹妹毫发无损地找回来。童话的结尾总是温馨感人，姐妹俩送给母亲的玉米棒子乖乖地躺在了病房的窗台上……

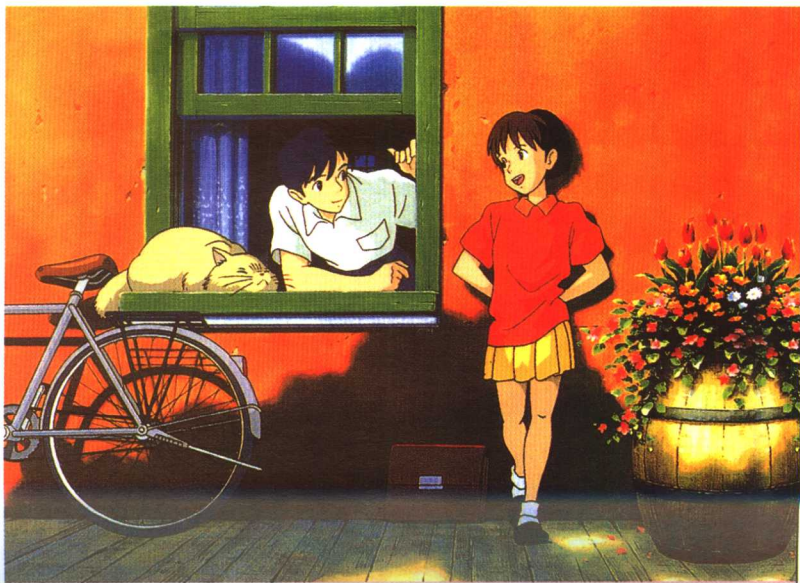
◆小雯：少女情怀 总似诗

说她平凡，真的很平凡哦。翻译歌词像作文，没创意！唱歌五音不全，没天赋！学习成绩平平，没特长！然而细腻的心灵，却是小雯拥有的最与众不同的财富了。十五岁的花季少女，最爱做梦的年龄。爱书爱得如此痴迷，以至于情不自禁会与树说话，听风唱歌，跟懒猫走路，仰望天空中瞬息万变的云雨都会露齿浅笑。就是这么个半大不小的女孩，有了自己心仪的男生。

小雯的图书馆情结有点类似电影《情书》里的藤井树，因为一个不断出现在图书卡上的名字，而开始了一段浮云悠悠的青春恋情。校园球场边的不期而遇，被一只懒猫带到地球屋古董店，不寻常的缘分终究还得经受现实的考验。爱一个人需要理由吗？小雯平静的心湖被投下了一颗小石子，努力荡漾开一朵朵执著的水花。为了喜欢的那个人，可以顶住学校和家庭的压力熬夜写小说，却因不能承受圣爷爷对小说的肯定而放声大哭。这个得了“青春梦想综合症”的少女，只有在小说里才能彻底释放自己的灿烂心光。

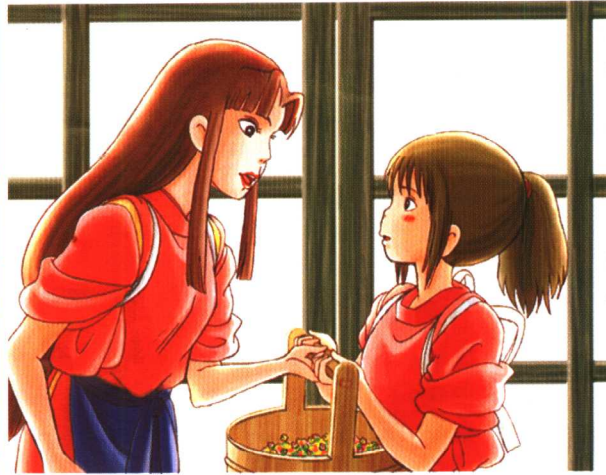
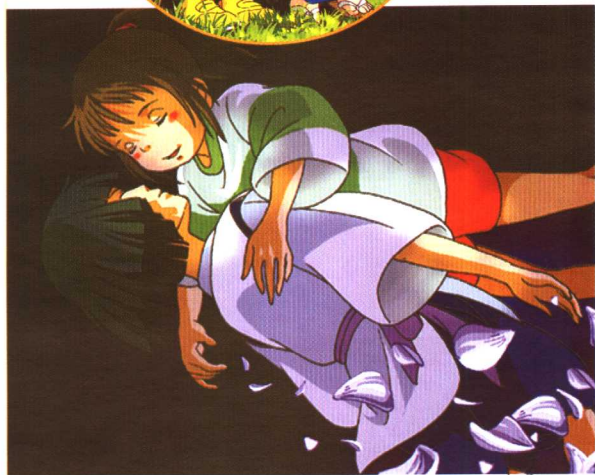
最后，拉提琴的少年笨拙地向写小说的少女求婚：“我……不是现在，我是说再过十年，当我成了一个出色的小提琴工匠时，你能嫁给我吗？”小雯落落大方地接受了，都市的纯情恋曲在最梦幻的年龄画上了满意的休止符。

◆千寻：找回失落的名字

在这部宫崎骏版的爱丽丝梦游仙境记里，出场亮相的千寻是一个不动声色的冷漠女孩，这种现代式的冷漠是我们在观看《龙猫》时无法想象的表情。这个普通女孩不具备天真可爱、聪慧伶俐的资质，在神灵澡堂被汤婆婆强行掠夺了名字后，她被彻底笼罩在自我丧失的恐怖与悲哀中。窘迫困境之中爆发出的无可抗拒的生存意识使她开始变得积极起来，在锅炉爷爷和小玲姐姐的点拨下，开了窍的千寻鼓起勇气克服了种种困难。她的勤劳、诚恳与耐心，换来了河神的一颗救命神丸，我们欣喜地看着千寻的成长，看到她终于领悟了帮助别人的快乐。

当小白龙牵着千寻的手遨游天际时，她的脸上露出了前所未有的天真笑容，这时候我们发觉已经悄悄喜欢上了这个10岁的女孩。

