

《风之谷》《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《幽灵公主》《千与千寻》
《哈尔的移动城堡》《悬崖上的金鱼姬》《起风了》

杨帆◎著

为动画 插上音乐的翅膀

宫崎骏与久石让

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

杨帆◎著

为动画 插上音乐的翅膀

宫崎骏与久石让

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

为动画插上音乐的翅膀:宫崎骏与久石让/杨帆著. —武汉:华中科技大学出版社,2014.12

ISBN 978-7-5609-9893-0

I. ①为… II. ①杨… III. ①宫崎骏-动画片-电影评论 ②久石让-动画片-电影音乐-音乐评论 IV. ①J905.313 ②J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 301252 号

为动画插上音乐的翅膀:宫崎骏与久石让

杨帆 著

策划编辑:亢博剑 薛蒂

责任编辑:薛蒂

责任校对:李吉

封面设计:金刚

责任监印:张贵君

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913

录排:华中科技大学惠友文印中心

印刷:武汉市金港彩印有限公司

开本:880 mm×1230 mm 1/32

印张:9.5 插页:9

字数:175千字

版次:2015年8月第1版第1次印刷

定价:35.00元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

序言：心灵的涤荡之旅

在科技文明高度发达的当下，人们享受着工业社会带来的一切便利，却也常常感到迷惘。灯火辉煌之下，世人心底有一种隐蔽的渴望。这种渴望的色彩，是湛蓝，是碧绿，是纯白，是金黄……大地的裂痕，森林的消失，海洋的污染，天空的昏暗，自然界所承受的伤痛无处不在。感慨者在内心记下这种伤痛，并力图将这份深沉的记忆通过各种形式传达给世人，希望能够治愈自然之伤。

这其中奋力呐喊的，便有日本动画界的顶级大师——宫崎骏。

许多人第一眼瞥见他笔下的异次元世界，便为之震惊：细致流畅的线条，空灵清新的色彩，曲折动人的故事，真实可爱的人物。宫崎骏的动漫，跨越年龄、性别，不分国界、种族。他宣传爱，宣传环保与反战，因为他深深地盼望着人类与自然的和平共处，深深相信着爱的

力量。宫崎骏敬畏自然神灵，感恩大自然给予世人的一切，并倍加珍惜。

回望远古，他发现了惊人相似的命运轮回，意识到文明发展到一定高度之后所带来的毁灭。因此他呐喊，试图在轰鸣的机器声中唤醒众人的心灵，以澄澈之风涤荡污浊的社会空气，还世间一丝清明。

然而，在图纸世界之外，同时让故事人物丰满起来的灵魂力量，还来自于另一个人——久石让。作为日本的音乐巨匠，作为宫崎骏的老搭档，久石让在世人心灵留下了不凡之音。无论是恢弘大气的史诗音乐，清新可爱的童谣，抑或是简单宁静的钢琴小品，都是动画原作内涵的延伸，将原本的无声世界渲染得更加灵动、更加绚烂。从此，宫崎骏的动漫国度有了专属的音乐家，他笔下的每一个动漫故事和人物也有了专属音乐。每一个角色，都是一首写不完的歌曲。而久石让的音乐作品也不单单是乐曲了，它们被赋予了灵魂深处的思考，因而经久不衰。

宫崎骏和久石让的相遇，好比两道璀璨的光芒交汇于宇宙星空，缔造出了一个传奇世界。他们是地球伤痕的记录者，是苍穹之下的思考者，他们更是治愈世界的疗伤者，人类心灵沙漠的灌溉者。如果你已有了被深深震撼的准备，那么请翻开书页，走进这段纯净的音乐与动漫的传奇。

第一章 此方有传奇

- 1.1 色彩与线条交织的世界 //1
- 1.2 触动灵魂的音乐藤蔓 //9
- 1.3 携手于追梦之路 //16
- 1.4 另一个温柔世界的苏醒 //23

第二章 风之谷的沙砾之声

- 2.1 当风声贯之于耳 //31
- 2.2 御风使的救赎 //39
- 2.3 安魂曲,奔跑过心弦的颤动 //46
- 2.4 传奇降于莽原之时 //54
- 2.5 生命,永不停歇的思考 //61

第三章 天空之城的绝响

- 3.1 每一场相逢,都是无尽的喜悦 //69
- 3.2 开启一场逐梦的旅程 //76
- 3.3 来自天堂的歌声 //84
- 3.4 撒哈拉沙漠上的热风 //91

第四章 盛夏遇见多多洛

- 4.1 美妙之音响彻原野 //101
- 4.2 触碰纯真的精灵 //108
- 4.3 仲夏夜之殇 //115
- 4.4 来,搭乘龙猫巴士 //122
- 4.5 编织一场故乡美梦——致纯真 //129

第五章 在尘世修行的小魔女

- 5.1 回荡于天空的欢乐颂 //138
- 5.2 火车驶向远方 //144
- 5.3 每一个人,都是魔法师 //152
- 5.4 不忘初心,方得始终 //159

第六章 上古林中奔跑的狼女

- 6.1 来自东方的神秘旅人 //169
- 6.2 那一曲荒山圣咏 //176
- 6.3 晚安,诸神 //183
- 6.4 在微笑中隔岸相守 //190
- 6.5 关于爱的物语——致少女 //197

第七章 千与千寻

- 7.1 静谧的心灵乐章 //206
- 7.2 跌入那未知的异境 //214
- 7.3 以爱之名,回归自我 //221
- 7.4 残花枝头绽——童梦复苏 //228

第八章 谱写一曲战地恋歌

- 8.1 华尔兹印象 //236
- 8.2 永不疲惫的灵魂 //244
- 8.3 人生的旋转木马 //250
- 8.4 不变的信仰:将和平带回大地 //258

第九章 悬崖上的金鱼姬

- 9.1 会呼吸的童真 //267
- 9.2 歌谣飘过大海 //274
- 9.3 简单是最隽永的深刻 //280
- 9.4 用孩童的眼睛张望:另一种美学追求 //286

后记

宫崎骏年表：//293

宫崎骏作品集：//294

久石让年表：//294

久石让音乐作品集：//295

第一章 此方有传奇

我看到了动画的制作是何其慎重且值得珍惜的事业……动画是一个如此纯粹、素朴，又可以让我们贯穿想象力来表现的艺术……它的力量不会输给诗、小说或戏剧等其他艺术形式。

——宫崎骏

在遥远的东方岛国，有一位绘画大师——宫崎骏。这位日本的动画巨匠，用他灵妙的双眸观看自然与人类，俯视宇宙洪荒，看透过去与未来，然后再用笔勾勒出与众不同的新国度。

1.1 色彩与线条交织的世界

世间常有大美，让人流连，让人顾盼。美之色彩令人炫目，美之

姿态令人忘我。人们愿意尝试千万种方法，只为留下某一瞬某一刻的心动，让那一刹那成为永恒。诗人写下赞美的诗篇，歌伶演唱令人动容的曲目，舞者用肢体拥抱世界，画家执笔涂抹，便有新的天地。所有的美，在被记录的那一刻，已然不真实。然而正是有了这样的不真实，有了这样的距离，人们才能够以另一种心情来观照世界。

绘画师的世界是玄妙的。只需一支画笔，着色点染，就可以让读者窥见大师们脑中的宏伟构造。我们不禁感叹，造物者之奇妙——能生万物，又使万物重现世界。有人说，情人的眼睛，是最好的相机，这无疑是对绘画师的最好解读。一个优秀的绘画师，必定有着与心灵相通的明亮双眸，它们静静地观看着世间一切，从细微到宏观，从点滴到繁复，目之所及，便能勾勒出生灵之美妙。

在遥远的东方岛国，有一位绘画大师——宫崎骏。这位日本的动画巨匠，用他灵妙的双眸观看自然与人类，俯视宇宙洪荒，看透过去与未来，然后再用笔勾勒出与众不同的新国度。流畅柔美的线条圈住饱满新鲜的色泽，水彩画一般的透明世界，带着美好气息扑面而来。

宫崎骏呵护着心灵深处的柔软世界，小心又小心。他偏爱少女的纯真与勇敢，往往借她们的故事来传达自己内心所追求的美。

在他的绘画生涯中，塑造了一大批令人难忘的少女形象：自信果决的娜乌西卡，勇于担当的希达，单纯可爱的小梅、小月，热心善良的

小魔女,坚韧美丽的幽灵公主,勇敢坚强的千寻,倔强不屈的苏菲,活泼烂漫的金鱼姬……从某种意义上说,宫崎骏已经不仅仅是一名简单的绘画者,更是一名伟大的思考者。他思考自然,思考人生,思考生命,思考爱,然后将思考的一切通过画图展现出来,引导浮躁的世人静心反思。

1941年,日本东京城内诞生了一个小小婴儿。这是家里的第二个儿子,他的出生给家庭带来了新的喜悦。在他响亮的啼声划破天际的那一刻,谁都未曾料到,在未来的几十年里,小小婴孩长大后竟能够带动一股跨世纪的风潮,从而引领整个日本动画界的艺术走向。他仿佛天生就是为了艺术而来,带着上天的眷顾和爱怜,以纯真明亮的心灵向世人传达美妙的思想,把一片洁净的大地呈现开来。

家境优越,世人想象中的童年生活里,宫崎骏应当是过得无忧无虑,幸福而快乐的。根据他后来的动画作品,人们常常也自以为可以轻易找到许多宫崎骏关于童年记忆的影子。

《龙猫》里清新透亮的森林原野,《千与千寻》中奇妙的玄幻世界,似乎都让世人认为,他的童年应该有着那样的一段记忆——碧绿青葱的大地,湛蓝澄净的天空,温暖动容的黄昏日落,盛夏席卷的铺天盖地蝉鸣,来自金色麦浪的干燥热风。除此之外,再无其他。然而事实往往残酷,真相事与愿违。

20世纪40年代,整个世界都处于动乱之中。战争带来的恐惧常

常令人感到绝望和无助，而战争遗留下的伤害也是巨大的，尤其对于心智尚未健全的小孩来说，这种幼年阴影更加终身难忘。

彼时的童年，虽然也会有孩童的欢乐，但我们不难想象，在那欢乐背后，炮弹轰炸声成为背景音乐，滚滚浓烟是一幕幕衬景。也许他还见到过满身鲜血的战士，更亲眼目睹过同龄人饿死街头的苦难。这份欢乐是沉重的，色彩浓郁却一点都不见得干净明亮。

得益于家里经营的飞机制造厂，宫崎骏的童年生活衣食无忧。在不用担心温饱问题的情况之下，宫崎骏的目光开始转向他好奇的世界——飞行世界。他好奇，巨大的钢铁是如何在天空自由翱翔；他好奇，从天空俯视下界的感受，因此他的飞行之梦从小就萌发，一生追寻。他在自己往后的诸多动漫作品之中，都表达了对于飞行的渴望和向往。

《天空之城》中有巨大的空中悬浮岛屿，海盗们开着能自由操控的飞行船；《风之谷》中勇敢的少女，身份就是御风使；《龙猫》的世界，巨大的龙猫能够在天空跳跃飞翔，还带着天真的小孩们飞向蓝天；《哈尔的移动城堡》里，魔法师哈尔能够化作黑燕飞行作战；在《小魔女宅急便》里，飞行更是无处不在——魔女的技能之一就是乘着扫帚飞行。

这是宫崎骏关于童年梦的执着。在这执着之中，除了他个人对于飞行器的喜爱之外，更有潜意识中，对挣脱束缚投入自然宇宙怀抱

的渴望。

飞翔，是一种自由的姿态。从战争阴影中走出来的幼年宫崎骏，日日仰望天空中的巨大飞行物，看它们来回轰炸，来回呼啸。他或许曾疑惑，飞翔这样美妙的事情，为何却带来这么大的破坏？他或许曾幻想，如果能够飞上天空去看一看，是不是就能够明白这一切呢？

然而正如他自己所言，这一切永远都不能让人想明白。不管是幼年的他，还是成年之后的他，都无法参透战争与人性这一永恒命题。在宫崎骏的生命里，简单和复杂并行交织着。他的作品往往传达出一种哲学上的思考，深度的探索，然而对他而言，用简单的画面形式来进行讲述，这些又都是他头脑中的无意识表达。

在宫崎骏四岁半那年，遭遇了一次空袭。作为富家小孩的他，尚有汽车可以逃生，却只能眼睁睁看着其他百姓在大街上奔波流窜。当邻居女人抱着小孩请求将他们带走的时候，却遭到了无情的拒绝。宫崎骏看着那对母子的身影被汽车的滚滚浓烟淹没，在车子的轰鸣声中逐渐消失成小黑点，他第一次感受到了比战争还要可怕的东西。他无法言明内心的难受源自于什么，只不过他越来越能够认识到，自己的优越生活原来是建立在那么多人的痛苦之上。这是一种不平等的优越，他们享受着战争世界里带来的发财美梦，却忘记了在他们制造的飞机之下，无数人惨死的悲惨命运。

宫崎骏开始思考，思考战争，思考人性，然而这也让他陷入了一

个走不出的怪圈，正如他自己疑惑地发问：“如果说父母没有搭救那一对母女是‘恶’的话，那么轰炸日本的（美国）飞机又是什么？如果说美国飞机轰炸日本是‘大恶’的话，那么日本军国主义在中国、菲律宾和东南亚国家进行的大屠杀简直就是十恶不赦了！所以问题并不像我想的那么简单。”

他看得很远，也看得很深。他明白人性本身的自私，也明白人类的贪欲造就的灾难。现实生活中上演的一出出大悲剧，震撼着他年少的心；炮火的洗礼，让原本就纯净的心灵，愈发纯净。

对比这现实世界的浓墨重彩，初次接触到有色彩与线条交织的动画世界的宫崎骏感受到了巨大的震撼。那年的宫崎骏，正在读高三。这对于任何一个成长中的少年来说，都是一个巨大的转折期。此时的宫崎骏，精神上所承受的压力巨大，幸而在偶然之中，得遇另外一个精神天堂。

宫崎骏从动画世界中感受到了心灵上的悸动，这是一个饱受现实折磨和压抑的少年寻找到情感宣泄口的心灵悸动。在影院观看动画电影《白蛇传》之时，宫崎骏迷上了电影里的女主角。她无与伦比的美，唤醒了少年萌动的情愫，也唤醒了他心中潜藏的某一个世界——动画世界。

与立体的三次元空间不同，动画带给人们的往往是二维度的视觉效果。这份不同于真实世界的感知，便适合创作者任意想象和驰

骋。相较于已经被世人充塞且不可改变的污浊人间，动画世界就好比一块任君开发的灵魂净土。在这里，只要你播种下纯洁的种子，就能够开出一朵朵洁白烂漫的鲜花。用灵魂之光照耀它，用辛勤的汗水浇灌它，用思想的歌声与它交流，便会形成一个全新的属于创造者的世界，没有污染，没有龌龊，远离纷繁尘世。

宫崎骏发现了这个世界，便从此痴迷不已。他迷恋那些生动线条下的高山流水，裙裾黑发；他迷恋那些五彩斑斓的动画色彩，人目即美。他时时幻想，这样一个世界，假如交给他来亲手开垦，亲手打造，究竟会是什么模样？

在逐渐的摸索中，这世界终于有了模糊的初步线条：宫崎骏一直偏爱那些有着狭长街道的欧洲小镇，散发着古朴气息的原野山坡。他总是利用架空的故事背景，来编织一个又一个的传说。

飘扬着异域曲调的风情小镇，森林遍布，流水环绕；浪漫的海滨小城，居住着热诚善良、内心朴实的人们。勇敢的少年代表着和平正义，代表着纯白无瑕，以一颗勇敢的心灵与一切入侵者做最顽强的斗争，誓死不屈。

有人说，只是用色彩和线条描绘出来的纸上世界，终究不过是一种娱乐消遣，不能够当作真实的世界，真实的人生。或许这正是宫崎骏的终极愿望——完成梦之世界。在这个梦之世界里，有魔法，有飞行，有可爱的人们，有净土，一切幻想的元素都可以充斥其间，带给人

们美好的祈盼。

但是这个世界里，也有人类文明的缩影，他们往往作为黑暗负面的形象而存在，然而宫崎骏并未打算让这些负面形象消失在他的作品设想之中。他选择勇敢地面对，大胆地摆出来，让世人看到，让世人思考，让世人早日醒悟。

的确，动画不是一个真实世界，然而宫崎骏的动画世界比真实世界更具有价值。很多时候，真实世界像是被一张巨大的黑布包裹了起来，人们被这黑暗弄昏了头，在里面胡乱走着，怎么都找不到出口。混战开始了，狂乱开始了，邪恶的破坏之力开始肆意狂奔，即便是发达的科技文明，也没能照亮黑暗屋子。

这时候清澄的动画世界，仿佛是一口记录着一切的巨大的古钟，时刻敲响在人们头顶，告诫人们和谐相处的重要性，告诉人们高度文明的未来有可能是毁灭。这是基于真实世界之上的虚拟世界，绝非单纯的娱乐消遣或者商业影片。

十指灵活，执笔轻扫。微笑间，宫崎骏便已经用一双手，绘出了一个多彩的世界，勾勒出一个又一个纯洁心灵。他在黑白线条中传达丝丝情意，在鲜亮的色彩里传达美好心愿，而世人又在他的故事里看到自己，感受到心底无法平复的共鸣之声。从此，我们将他的世界称之为——传奇。