

动漫专业基础教学与应用系列
ANIMATION BASIS TEACHING AND
APPLICATION SERIES

动画大师 宫崎骏

ANIMATION MASTER MIYAZAKI HAYAO

吕锋 编著

辽宁美术出版社

动漫专业基础教学与应用系列
ANIMATION BASIS TEACHING AND
APPLICATION SERIES

动画大师 宫崎骏

ANIMATION MASTER MIYAZAKI HAYAO

吕锋 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师宫崎骏 / 吕锋编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.3

(动漫专业基础教学与应用系列)

ISBN 978-7-5314-7208-7

I. ①动… II. ①吕… III. ①宫崎骏-生平事迹
IV. ①K833.135.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第043796号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 10

字 数: 250千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤

装帧设计: 洪小冬 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7208-7

定 价: 90.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

序 言

目 录

第一章 宫崎骏的动漫人生 / 11

- 1.1 天真顽皮的童年 / 12
- 1.2 沉醉于《白蛇传》的少年 / 17
- 1.3 砥砺前行志 献身东映 / 20
- 1.4 艺海竞舸 崭露头角 / 25
- 1.5 开疆拓境 提升日本动漫 / 29

第二章 宫崎骏动画电影的视听盛宴 / 45

- 2.1 鲁邦三世—卡里奥斯特罗之城 (1979) / 46
 - 2.1.1 背景解析 / 47
 - 2.1.2 剧情解析 / 49
 - 2.1.3 音乐解析 / 60
 - 2.1.4 获奖情况 / 61
- 2.2 风之谷 (1984) / 62
 - 2.2.1 背景解析 / 63
 - 2.2.2 剧情解析 / 64
 - 2.2.3 角色解析 / 74
 - 2.2.4 电影评论 / 87
 - 2.2.5 获奖情况 / 88
- 2.3 天空之城 (1986) / 90
 - 2.3.1 背景解析 / 93

- 2.3.2 剧情解析 / 95
- 2.3.3 角色与场景道具解析 / 99
- 2.3.4 电影评论 / 111
- 2.3.5 音乐解析 / 116
- 2.3.6 获奖情况 / 116
- 2.4 龙猫(1988) / 117
 - 2.4.1 背景解析 / 118
 - 2.4.2 剧情解析 / 119
 - 2.4.3 角色解析 / 123
 - 2.4.4 音乐解析 / 128
 - 2.4.5 电影评论 / 128
 - 2.4.6 获奖情况 / 130
- 2.5 魔女宅急便 (1989) / 131
 - 2.5.1 原作解析 / 133
 - 2.5.2 剧情解析 / 134
 - 2.5.3 角色解析 / 142
 - 2.5.4 音乐解析 / 149
 - 2.5.5 获奖情况 / 150
- 2.6 红猪(1992) / 151
 - 2.6.1 原作解析 / 152
 - 2.6.2 剧情解析 / 154
 - 2.6.3 角色解析 / 158
 - 2.6.4 幕后解析 / 161
- 2.7 幽灵公主(1997) / 165
 - 2.7.1 原作解析 / 166

动漫专业基础教学与应用系列
ANIMATION BASIS TEACHING AND
APPLICATION SERIES

动画大师 宫崎骏

ANIMATION MASTER MIYAZAKI HAYAO

吕锋 编著

辽宁
美术
出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师宫崎骏 / 吕锋编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.3

(动漫专业基础教学与应用系列)

ISBN 978-7-5314-7208-7

I. ①动… II. ①吕… III. ①宫崎骏—生平事迹
IV. ①K833.135.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第043796号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 10

字 数: 250千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤

装帧设计: 洪小冬 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7208-7

定 价: 90.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序 言

英国艺术史家E.H.贡布里希曾说：“我们显然不可能被束缚在某种研究方法或程序上”，“方法只不过是工具，应该随着我们想要解决的问题而做相应的变换”。为此，本书摆脱以往宫崎骏的传统研究范式，采用“望远镜”和“显微镜”两种观察方式对宫崎骏进行宏观与微观的剖析：将动画理论应用到大师作品中去，还原宫崎骏的创作背景、审美意识、主题思想；从动画视听语言方面把握宫崎骏的艺术成就；依据宫崎骏的艺术历程和日本动漫产业，阐述其艺术灵感的来源；从动画历史的角度来把握宫崎骏动画背后的文化因素，为中国动画产业发展寻找适合的解决之道。

宫崎骏是一位将动画传播与文化传承相融合的动画创作者，他不仅是动画监制、导演、编剧、动画设计师，还是世界顶级的动画大师，一个符号化的“大V”，其作品有对未来世界的殷切希望，对将来生活的美好憧憬。宫崎骏用自己的人生在世界动画史上立起一座不朽的丰碑，在观众心里种下另一个美好世界的种子。

本书是2012年辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“基于创意产业背景下的商业动画电影制作工艺研究”资助成果之一（项目编号：W2012028），本人始终怀着学习的心境来进行写作，在对宫崎骏的研究过程中，愈加发现自己的研究仅是沧海一粟罢了，惰性与天质愚钝使本书的付梓一再推迟，好在方伟编辑的学识、创造力和耐心的专业工作帮助我完成这个富有挑战性的任务，顺利出版，并于近日问世。

“愁极本凭诗遣兴，诗成吟咏转凄凉”，预想和结果往往存在

很大的距离，本书在写作过程中，参阅和引用了大量的文献，前人的研究成果从理论、思路、资料、方法等各个方面都具有启示与借鉴的作用。笔者尊重前人取得的研究成果，谨向文献的作者表示衷心的感谢，在参考文献中，尽力对引用或参考的研究成果做一一说明，但难免挂一漏万，如有遗漏或注释不全、不准等情况，绝非本人故意为之，深表歉意，敬希见谅。

《礼记·中庸》十九章有云：“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”笔者愿以此自勉，书中如有一孔之见，不敢妄自居功，恳请方家批评指正。

吕 锋

目 录

序 言

目 录

第一章 宫崎骏的动漫人生 / 11

- 1.1 天真顽皮的童年 / 12
- 1.2 沉醉于《白蛇传》的少年 / 17
- 1.3 砥砺前行志 献身东映 / 20
- 1.4 艺海竞舸 崭露头角 / 25
- 1.5 开疆拓境 提升日本动漫 / 29

第二章 宫崎骏动画电影的视听盛宴 / 45

- 2.1 鲁邦三世—卡里奥斯特罗之城 (1979) / 46
 - 2.1.1 背景解析 / 47
 - 2.1.2 剧情解析 / 49
 - 2.1.3 音乐解析 / 60
 - 2.1.4 获奖情况 / 61
- 2.2 风之谷 (1984) / 62
 - 2.2.1 背景解析 / 63
 - 2.2.2 剧情解析 / 64
 - 2.2.3 角色解析 / 74
 - 2.2.4 电影评论 / 87
 - 2.2.5 获奖情况 / 88
- 2.3 天空之城 (1986) / 90
 - 2.3.1 背景解析 / 93

- 2.3.2 剧情解析 / 95
- 2.3.3 角色与场景道具解析 / 99
- 2.3.4 电影评论 / 111
- 2.3.5 音乐解析 / 116
- 2.3.6 获奖情况 / 116
- 2.4 龙猫(1988) / 117
 - 2.4.1 背景解析 / 118
 - 2.4.2 剧情解析 / 119
 - 2.4.3 角色解析 / 123
 - 2.4.4 音乐解析 / 128
 - 2.4.5 电影评论 / 128
 - 2.4.6 获奖情况 / 130
- 2.5 魔女宅急便 (1989) / 131
 - 2.5.1 原作解析 / 133
 - 2.5.2 剧情解析 / 134
 - 2.5.3 角色解析 / 142
 - 2.5.4 音乐解析 / 149
 - 2.5.5 获奖情况 / 150
- 2.6 红猪(1992) / 151
 - 2.6.1 原作解析 / 152
 - 2.6.2 剧情解析 / 154
 - 2.6.3 角色解析 / 158
 - 2.6.4 幕后解析 / 161
- 2.7 幽灵公主(1997) / 165
 - 2.7.1 原作解析 / 166

- 2.7.2 背景解析 / 167
- 2.7.3 剧情解析 / 168
- 2.7.4 角色解析 / 174
- 2.7.5 音乐解析 / 180
- 2.7.6 幕后解析 / 182
- 2.7.7 电影评论 / 182
- 2.7.8 获奖情况 / 183
- 2.8 千与千寻 (2001) / 185
 - 2.8.1 剧情解析 / 186
 - 2.8.2 角色解析 / 191
 - 2.8.3 音乐解析 / 195
 - 2.8.4 幕后解析 / 196
 - 2.8.5 发行与票房解析 / 203
 - 2.8.6 电影评论 / 204
 - 2.8.7 获奖情况 / 205
- 2.9 哈尔的移动城堡 (2004) / 207
 - 2.9.1 剧情解析 / 208
 - 2.9.2 角色解析 / 213
 - 2.9.3 制作解析 / 214
 - 2.9.4 发行解析 / 215
 - 2.9.5 电影评论 / 216
 - 2.9.6 获奖情况 / 218
- 2.10 悬崖上的金鱼姬 (2008) / 220
 - 2.10.1 剧情解析 / 221
 - 2.10.2 角色解析 / 224

- 2.10.3 制作解析 / 225
- 2.10.4 发行解析 / 228
- 2.10.5 电影评论 / 228
- 2.10.6 获奖情况 / 229
- 2.11 《起风了》(2013) / 230
 - 2.11.1 剧情解析 / 230
 - 2.11.2 角色解析 / 234
 - 2.11.3 声音解析 / 234
 - 2.11.4 制作解析 / 235
 - 2.11.5 发行解析 / 238
 - 2.11.6 电影评论 / 238
 - 2.11.7 获奖情况 / 241

第三章 创作感悟“九日谈” / 243

- 3.1 第一日：宫崎骏和《千与千寻》声优柊瑠美 / 244
- 3.2 第二日：宫崎骏在《千与千寻》法国巴黎首映式 / 249
- 3.3 第三日：威尼斯电影节OutNow.CH采访宫崎骏 / 260
- 3.4 第四日：积极的悲观主义者 / 267
- 3.5 第五日：宫崎骏在《千与千寻》东京小金井市记者招待会上 / 270
- 3.6 第六日：电视就像一个大怪兽 / 274
- 3.7 第七日：我看《种树的男人》 / 280
- 3.8 第八日：我的动画世界 / 286
- 3.9 第九日：为了不让孩子厌世 / 290

第四章 大师的盈利模式 / 293

4.1 成功的盈利模式 / 294

- 4.1.1 树立动画电影的品牌意识 / 294
- 4.1.2 “三高”盈利模式 / 296
- 4.1.3 动漫衍生品的开发 / 297
- 4.1.4 生态动漫产业链 / 299
- 4.1.5 运行良好的产品开发投资模式 / 300
- 4.1.6 开拓国际市场 / 301

4.2 以宫崎骏为代表的日本动漫产业对中国动漫业的启示 / 303

- 4.2.1 创意第一 / 303
- 4.2.2 产业集群化 / 303
- 4.2.3 科技引领 / 303
- 4.2.4 多层次人才的培养 / 304
- 4.2.5 “走出去”战略 / 304

第五章 宫崎骏作品附录 / 307

5.1 动画作品 / 308

- 5.1.1 导演 / 308
- 5.1.2 参与制作 / 309

5.2 漫画作品 / 312

参考文献 / 313

第一章

宫崎骏的动漫人生

动画大师是在一定的家庭、社会、民族文化、世界潮流等因素的影响和熏陶下逐渐成长起来。独特的人生阅历、思想个性、艺术修养均是形成动画创意的重要因素，正是宫崎骏有了自己的创作个性，他的作品才烙下精神独特性的印记。

宫崎骏（みやざき はやお、1941年1月5日—），别名（笔名）秋津三朗（假名：あきつ さぶろう）、照树务（假名：てれこむ）是日本动画界的一个文化符号，是第一位将动画作品升华到人文高度的思想者，是日本动画承前启后的“大V”。宫崎骏努力带领日本动画走出动画巨匠手冢治虫（1928年11月3日—1989年2月9日）的光环，用自己“独立之精神”和“自由之思想”为后代动画家做出了榜样。宫崎骏在全球动画业界具有无可替代的地位，被誉其为“动画界的黑泽明”，是美国《时代》周刊2005年100位对全球最具影响力的人物之一。其代表作《千与千寻》在2001年7月上映时，创造了300亿票房、2352万人次观影纪录，成为日本历史上最卖座的影片，2003年获奥斯卡最佳动画片奖，成为第一部获此殊荣的外国长篇动画。（图1-1）

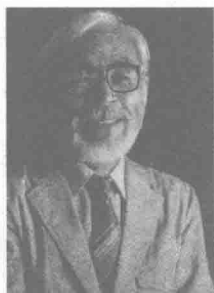

图1-1 宫崎骏近照

1.1 天真顽皮的童年

1939年，日本准备集结大量军队派往中国。某部队长官在发