

动画大师 宫崎骏

Miyazaki Hayao

吕锋 编著

辽宁美术出版社

动画大师 宫崎骏

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, 2014. 8

ISBN 978-7-5314-6463-1

I. ①动… II. ①吕… III. ①宫崎骏-动画片-电影
评论 IV. ①J905.313

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第213336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: 沈阳华夏印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 10

字 数: 250千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

装帧设计: 吕 锋

责任编辑: 方 伟

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6463-1

定 价: 39.00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 砥砺心志 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

动画大师 宫崎骏

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, 2014. 8

ISBN 978-7-5314-6463-1

I. ①动… II. ①吕… III. ①宫崎骏-动画片-电影
评论 IV. ①J905.313

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第213336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: 沈阳华夏印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 10

字 数: 250千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

装帧设计: 吕 锋

责任编辑: 方 伟

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6463-1

定 价: 39.00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遗产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 砥砺心志 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