

细田守

探寻动画新大陆的地图

日本日经娱乐 编

贾耀平 译

牛奶系
营养阅读

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

细田守

探寻动画新大陆的地图

日本日经娱乐 编

贾耀平 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

HOSODA MAMORU TO STUDIO CHIZU NO SHIGOTO written by Nikkei Entertainment,
supervised by STUDIO CHIZU.

Copyright 2015 by Nikkei Business Publications, Inc.

All rights reserved.

Originally published in Japan by Nikkei Business Publications, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with Nikkei Business Publications, Inc. through
MULAN Promotion Co., Ltd.

本作品中文简体字版由株式会社日经BP通过风车影视文化发展株式会社授权京版北美(北京)
文化艺术传媒有限公司在中国大陆地区独家出版发行。

图书在版编目(CIP)数据

细田守：探寻动画新大陆的地图 / 日本日经娱乐编；
贾耀平译。—北京：北京美术摄影出版社，2018.4
ISBN 978-7-5592-0037-2

I. ①细… II. ①日… ②贾… III. ①动画片—电影
制作—概况—日本 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第031217号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2016-4490

细田守

探寻动画新大陆的地图

XITIAN SHOU

日本日经娱乐 编

贾耀平 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2018年4月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/32

印张 7.5

字数 170千字

书号 ISBN 978-7-5592-0037-2

定价 78.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

第1章 动画力作《怪物之子》全方位研究 15

动画制作人、配音演员、作画监督、美术监督、音乐监督等亲述幕后细节

我组建了《怪物之子》工作团队 19

STUDIO地图制作人兼董事长 **斋藤优一郎**

参与作品：《狼的孩子雨和雪》《怪物之子》等

特别档案 22

向Hello Kitty、吉卜力美术馆学习，全面开发《怪物之子》

向全世界推广动画电影 33

高蒙公司销售副组长 **约翰·肯特**

高蒙公司参与作品：《无法触碰》《第五元素》等

我们在吉卜力的考场见面 38

日本电视台事业局电影事业部次长 **高桥望**

参与作品：《猫的报恩》《岁月的童话》等

特别档案 55

《怪物之子》作品研究

配音时有一种“绝不能输给熊彻”的觉悟 60

熊彻配音演员 **役所广司**

参与作品：《艺伎回忆录》《德川家康》等

- 让我给男孩子配音？搞错了吧 70
少年九太配音演员 **宫崎葵**
参与作品：《NANA》《怪物之子》等
- 感觉自己和角色融为一体了 78
青年九太配音演员 **染谷将太**
参与作品：《寄生兽》《妖猫传》等
- 第一次见细田守导演时觉得他“好可怕啊”（笑） 86
枫配音演员 **广濑铃**
参与作品：《花牌情缘》《海街日记》等
- 隔着两层口罩给戴围巾的一郎彦配音 94
青年一郎彦配音演员 **宫野真守**
参与作品：《命运石之门》等
- 超过1500卡的原画，再现导演的分镜稿 102
作画监督 **山下高明/西田达三**
参与作品：《恶童》《鲁邦三世》等
- 宫崎骏吉卜力青年三人组打造“怪物”世界 109
美术监督 **大森崇/高松洋平/西川洋一**
参与作品：《种下星星的日子》等
- 从《狼的孩子雨和雪》到《怪物之子》 121
音乐监督 **高木正胜**
参与作品：《狼的孩子雨和雪》《空色笔记》等

第2章 细田守动画团队的诞生 145

从《穿越时空的少女》回顾

细田守导演和斋藤优一郎、丸山正雄等相遇的原点

动画事业与细田守吸引了我 146

STUDIO地图制作人兼董事长 斋藤优一郎

参与作品：《狼的孩子雨和雪》《怪物之子》等

和今敏筹备《红辣椒》时便看好细田守导演 152

MAPPA建立者 丸山正雄

参与作品：《红辣椒》《千年女优》等

他总让每个人打开心里的记忆抽屉 161

制作人 渡边隆史

参与作品：《龙猫》《图书馆战争》等

特别档案 173

《穿越时空的少女》作品研究

特别档案 177

《夏日大作战》作品研究

第3章 携手建立 STUDIO 地图工作室 181

斋藤制作人与细田守导演的新抉择，同步制作《狼的孩子雨和雪》

为什么给工作室起名叫“STUDIO地图” 183

STUDIO地图制作人兼董事长 斋藤优一郎

参与作品：《狼的孩子雨和雪》《怪物之子》等

特别档案 187
《狼的孩子雨和雪》作品研究

对话细田守：对原创动画电影的思考 194
STUDIO地图动画电影导演 细田守
参与作品：《穿越时空的少女》《夏日大作战》等

我是怎样成为动画导演的 202
STUDIO地图动画电影导演 细田守
参与作品：《穿越时空的少女》《夏日大作战》等

第4章 动画业界眼中的细田守 213

人气演员、名编剧及同时代导演谈细田守和细田守作品

导演要求声音有“夸张华丽的动画感” 214
演员 黑木华
参与作品：《重版出来！》《胜者即是正义》等

孩子们一眼就能看出，你的作品是骗小孩子还是用心在做 218
编剧 奥寺佐渡子
参与作品：《学校怪谈》《夏日大作战》等

细田守导演的作品有与时代共呼吸的觉悟 227
电影导演 大友启史
参与作品：《浪客剑心》《秘密THE TOP SECRET》等

第5章 细田守导演与STUDIO地图继续前行 233

《怪物之子》制作完成，细田守导演和伙伴们迈向新的征程

想为孩子们制造美好的夏日回忆 235

STUDIO地图动画电影导演 **细田守**

参与作品：《穿越时空的少女》《夏日大作战》等

只要观众给予机会，就会尽全力做好下一部电影 238

STUDIO地图制作人兼董事长 **斋藤优一郎**

参与作品：《狼的孩子雨和雪》《怪物之子》等

我和细田守导演、STUDIO地图之间不可思议的奇妙关系 242

日本东宝电影制作人 **川村元气**

参与作品：《你的名字》《烟花》等

特别收录 细田守导演作品表 249

2006—2015年动画作品获奖情况及资料表

细田守

探寻动画新大陆的地图

日本日经娱乐 编

贾耀平 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

封皮 封面插图 STUDIO 地图
摄影 铃木芳果 中川真理子

编辑 波多野绘里
编辑协助 山内凉子
采访协助 KADOKAWA MAPPA

装帧 山馆彻（山馆设计）
推进 新田恭子（山馆设计）
制作 stol

©《穿越时空的少女》制作委员会 2006
©2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS
©2012《狼的孩子雨和雪》制作委员会
©2015年 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

※ 文中省略敬称。文中连续剧作品是起始年度的作品名称

前言

“三级跳”的下一个目标是世界，这是我鼎力支持细田守与STUDIO地图的原因

日本电视放送网事业局制作人 **奥田诚治**
参与作品：《哈尔的移动城堡》《怪物之子》《借东西的小人阿莉埃蒂》等

奥田诚治，1956年出生于福岛县会津。从1985年《风之谷》在电视台播放时开始接触吉卜力，后担任《幽灵公主》和《哈尔的移动城堡》等作品的制作人，还曾担任真人电影《永远的三丁目的夕阳》系列的制作人。

大家好，我是奥田诚治，是细田守导演的长篇动画电影《怪物之子》（东宝发行）的制作人。

本书部分内容来自《日经娱乐！》杂志的连载和特辑访谈，详细介绍了日本长篇动画电影旗手细田守导演和他的电影工作室——STUDIO地图。下面为大家讲讲我与细田守导演以及STUDIO地图的制作人斋藤优一郎的关系，以及我鼎力支持他们的原因。

在制作《哈尔的移动城堡》期间遇见细田守导演

我第一次见到细田守导演时，他正在吉卜力制作《哈尔的移动城堡》(2014)。当时他在三鹰租了一间公寓作为吉卜力的一个工作点，我就在那里见到了细田守导演。我当时还在日本电视台电影事业部当部长，同去拜访的还有当时在吉卜力做制作人的高桥望(现任职于日本电视台)，以及当时也在电影事业部的项目负责人井上健^①。

第一次见面就感觉细田守导演是个“能拿出点儿什么东西来”的人，所以很期待他会如何来烹调《哈尔的移动城堡》这道“菜”。你知道，那时的吉卜力主要以宫崎骏导演和高畑勋导演为主，像细田守这么年轻有为的导演如果能发挥出自己的潜力，一定很值得期待。不过由于很多方面的原因，电影的制作方针有一些调整^②，这确实比较遗憾。

我和细田守导演真正的合作要从《夏日大作战》(2009)开始。这是细田守导演继《穿越时空的少女》(2006)之后的第二部作品，他很希望日本电视台能担任电影制作的干事，因此在第一次的合作中我负责了各种工作，还模仿吉卜力宣传动画电影的方式，在新作品上映前，让电视台“周五ROAD SHOW!”节目重播之前的动画作品，

① 井上健，1982年进入日本电视台，曾执导《苦儿流浪记》，担任《极道鲜师》等众多电视剧的制作人和统筹人。2014年开始担任AX-ON董事兼副社长。

② 《哈尔的移动城堡》在制作期间导演由细田守换成了宫崎骏。

为新动画的上映宣传造势。这样做的效果相当好，像《狼的孩子雨和雪》(2012)的票房就超过了42亿日元。

从吉卜力成立前开始，包括铃木敏夫制作人所做的工作^①，以及工作中碰到的种种困难和问题我都看在眼里，记在心里。尽管经验不是很多，但还是能为细田守导演的团队提供一些意见和建议，例如，有些问题能不能引用吉卜力的做法，或者模仿吉卜力，以及工作室发展一段时间后遇到的问题该怎样解决等，我想，“加号”

也许就是我在这个团队中的一个角色吧。

看到那两个人拼命努力的样子，我就会想帮他们一把

我和细田守导演合作的最大原因在于“人”。其他的先不说，如今的日本基本上没什么有能力做原创剧场版动画的导演了。即便是有，能够坚持这样原创动画的导演也是少之又少，更不用说在电影内容和票房成绩两方面都不断创造佳绩的导演了。我想，细田守导演就是在这样的凤毛麟角中，能够兼得鱼与熊掌的青年导演旗手。

^① 奥田诚治在“周五road show”(现在的“周五ROAD SHOW!”)中做节目负责人，于1985年参与吉卜力的第一部作品《风之谷》的公映工作。

以细田守导演为中心，身边有他的STUDIO地图工作室（以下简称STUDIO地图），有斋藤优一郎制作人，还有KADOKAWA（当时的角川书店）的渡边隆史先生，东宝的川村元气先生，我们公司的高桥望以及伊藤卓哉在内的众多优秀制作人。大家齐心协力把这个团队做大、做强。其实像这样的协作机制吉卜力也有，而且机制的运作方式也很接近，但是细田守导演的团队要更鲜活、更有生气，可以说就像是20世纪90年代的吉卜力。

业界都很清楚，吉卜力的管理机制是以铃木敏夫制作人为统一对外窗口的。虽然从结果上看，很多决策是铃木制作人自己做出的，但实际上，所有的决策都是在认真听取各方意见和建议的基础上做出的。STUDIO地图也是如此，不过它的制作人们形成了一种“集团体制”，这一点与吉卜力不同。

从《穿越时空的少女》开始，细田守导演的作品就是大家一起边讨论边做企划，共同来完成的。这方面的事情，渡边隆史先生比较了解，细田守导演和斋藤制作人他们两个人有着相似的哲学理念，对动画有着共鸣感，因此他们能够一起来解决制作上的问题。常常看见他们两个人齐心协力的样子，我们会觉得“是不是得帮他们一把！”最打动我的就是斋藤制作人的直爽，导演的幽默，以及他们平易近人的性格和积极向上的工作态度。他们让我不由自主地伸出援手，从精神还有物质上给予他们最大的支持和帮助。

这个制作人团队的另一个优势就是听取众多意见和建议，使得作品朝着积极的方向发展。团队每拿出一个作品，这个体制的紧密

性和有效性就更上一层楼。

如今在这个体制下，每个人只要注意到什么问题，随时都可以和别人商讨，在关键时刻也能诚恳地提出意见和建议，团队已经形成了一种良性的合作关系与工作室氛围。就我个人而言，我很高兴能够加入到这样一个团队（笑）。团队说是开会，其实一开始就是闲聊，大家坦诚地聊天，有什么说什么，这种形式能够让人更容易理解作品的整体设计概念和蓝图（企划案的整体轮廓或设计图），这也是这个团队特有的一种形式。

有意思的是，在斋藤制作人身边由吉卜力的西村义明先生^①、Khara的轰木一骑先生、STEVE N'STEVEN的石井朋彦先生组成了以30~40岁制作人为中心的战略同盟。他们相互之间进行作品制作的探讨切磋，交换信息和人才的统筹安排等工作。STUDIO地图还以非常低的价格买了吉卜力的工作台（笑）。团队中相互尊重，共同成长的气氛和每个人积极工作的态度让人非常期待他们的未来。我想它也会影响整个动画界发展的方向吧。志同道合的制作人之间的交流和沟通，我感觉是非常有价值 and 意义的。

^① 西村义明，在吉卜力担任《辉夜姬物语》和《记忆中的玛妮》的制作人。2015年成立STUDIO PONOC。轰木一骑，在《福音战士新剧场版》中担任庵野秀明总导演的助手。STEVE N'STEVEN是力图将动画与广告融合并灵活利用的制作公司。石井朋彦制作人曾在吉卜力任职，现属Production-.G.，兼任该社董事。

我们的梦想就是让全世界的人都看到细田守导演的作品

关于细田守导演的作品，我一直喜欢用一个词形容，就是“三级跳”。《穿越时空的少女》是“三级跳”的第一步——单脚跳，《夏日大作战》是跨步跳，《狼的孩子雨和雪》则是最后一步大获成功的双脚跳。从实际情况上来说，细田守导演也通过这样的“三级跳”获得了丰富的成果，比如成立了STUDIO地图，相关商品的制作也相继展开，团队的工作体制运作和流程也变得更加顺畅，团队人员能够更加投入到作品制作中去。STUDIO地图这个名字，将来如果能够像吉卜力或皮克斯，甚至像迪士尼一样被广为人知的话，STUDIO地图的作品一定会展示出它前所未有的潜力。

细田守导演最大的魅力就是他能从我们身边熟悉的生活中提取题材，并将能引起观众共鸣的主题融入作品中，利用电影的艺术性和娱乐性把它推向全世界。有一次，为了宣传高畑勋导演的《辉夜姬物语》（2014）我去了法国，和当地的年轻人一起讨论电影时，他们提到了细田守导演的名字，我真的是非常高兴，没想到细田守导演已经走到海外，说明他的作品魅力也感染到海外市场了。

我希望将来能有更多海外的观众知道细田守导演的作品。

从《怪物之子》开始，海外（亚洲以外）发行权交给了老牌的电影制作发行公司——法国高蒙公司^①，这是因为考虑到该公司可以将

^① 高蒙公司创建于1895年7月，全名为“Le Gaumont et compagnie”，是法国重要的制片公司和发行公司。——译者

细田守导演的作品真正地推广到以前没有传播到的国家和地区。

吉卜力的作品实现了美国奥斯卡的梦想^①，而现在的我们梦想比它更大。这里的“更大”不仅仅是指收获世界级的电影奖项，还意味着让全世界的孩子们都能看到细田守导演的作品，让全世界的人都能欣赏和享受到日本电影的魅力。

细田守导演的《怪物之子》中就有许多元素反映了目前日本社会的问题和对未来的希望。如果说有哪些世界通用的娱乐性媒介能够跨越国界、超越语言阻隔引起人们共鸣的话，我相信“动画”是当仁不让的。从《夏日大作战》起，我就一直憧憬着细田守导演的作品走出日本，走向世界，并且我也十分确信，他的作品有实力走进海外观众的心里。这样的梦想和憧憬也许是为了抹去在《哈尔的移动城堡》折戟的遗憾吧。

^① 2003年《千与千寻》获得美国奥斯卡长篇动画奖。