

<<动画大师宫崎骏>>

图书基本信息

书名：<<动画大师宫崎骏>>

13位ISBN编号：9787309068177

10位ISBN编号：7309068173

出版时间：2009-8

出版时间：复旦大学出版社

作者：杨晓林

页数：248

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<动画大师宫崎骏>>

前言

大师之为大师，是因为他的博大精深，他的洪钟巨响，他的不同凡俗的影响力。

1922年，法国影评家埃利·福尔满怀感情地预言：“终有一天动画片会具有纵深感，造型高超，色彩有层次……会有德拉克洛瓦的心灵、鲁本斯的魅力、戈雅的激情、米开朗琪罗的活力。一种视觉交响乐，较之最伟大的音乐家创作的有声的交响乐更为令人激动。

”八十年后，世界动画界最接近埃利·福尔梦想的，首推宫崎骏。

宫崎骏代表了日本动画艺术和商业的巅峰成就，是继黑泽明之后日本第二位闻名世界的导演，被誉为“国宝”、“动画诗人”、“动画之神”、和“国民电影作家”。

《千与千寻》获得柏林金熊奖和奥斯卡最佳动画片，受到广泛赞誉，被国际社会公认为是“可与迪斯尼遥遥相望的世界动画另一高峰”，甚至被誉为“世界上最有影响力的动画大师”。

<<动画大师宫崎骏>>

内容概要

本书是国内首部系统解读宫崎骏动画的著作，深度剖析了宫崎骏的生平及创作、动画的主题、科技观、选材、市场定位、叙事风格及特征、角色设定与塑造、与欧美动画的渊源以及吉卜力工作室的运营与管理。

本书对我国动画学界的研究与业界的创作颇具指导意义，是广大动画从业者和爱好者的必读书。

<<动画大师宫崎骏>>

作者简介

杨晓林，笔名搏子，陕西宝鸡人，复旦大学博士后，上海大学副教授、编剧、硕士生导师。

在《电影艺术》等国家核心期刊和重要期刊发表论文40余篇。多篇被人大复印资料《影视艺术》全文转载。创作和改编的剧本主要有大型历史电视剧《大秦直道》、电影《生死诺言》、电影《守护灵魂》等。主持教育部人文社科项目《好莱坞动画电影研究》等4项课题，参与教育部及国家社科课题3项。

专著有《叛逆·困惑·回归：中国新生代电影比较研究》、《从比较文学到比较电影与动画研究》、《动画大师宫崎骏》，主编教材《影视鉴赏》、《世界影院动画精品解读》、《世界动画电影名片分析》、《奥斯卡最佳动画短片分析》，参译《后理论：重建电影研究》。

<<动画大师宫崎骏>>

书籍目录

前言：大师之为大师第一章 由凡入圣：宫崎骏的生平及创作 一、学生时代：“宫崎飞机”的痛与伤·乡下的日子·《白蛇传》之醍醐灌顶 二、东映和东京电影时期：从参与《旺旺忠臣藏》到声名鹊起之《风之谷》 三、吉卜力发展期：从开山之作《天空之城》到佳作小品《侧耳倾听》 四、吉卜力鼎盛期：从“日进斗金”之《幽灵公主》到童心复萌之《悬崖上的金鱼公主》第二章 拯救堕落的灵魂：反战与反人类中心主义的主题 一、政治腐败·苏联解体·海湾战争·南联盟内战：反战思想的成因及表现 二、“环保教主”的生态观：反人类中心主义 三、悲观者之希望：“弥赛亚救世”·千寻劳动·浪漫主义情怀第三章 科技是中性的：对技术的钟爱与忧思 一、“强固山脚”：日本的科技发展态势及民间制造业 二、“飞行狂”宫崎骏：对近代技术的迷恋与热爱 三、“恨世者”宫崎骏：对未来技术和文明的忧思与批判第四章 “和魂洋才”：对日欧史诗神话与现实题材的选择 一、二度创作：点铁成金，夺胎换骨 二、缝缀“百衲衣”：杂取种种，合成一个 三、和魂洋才，异国情调：“理想之欧洲”与“古老之日本”第五章 少女动画·民族动画·精品电影：作品的市场定位 一、五分天下占其三：日本动画“蝗虫战略”的功与过 二、敬女性，倡女权：“宫式少女动画”老少咸宜 三、敬神道·敬武士道·斥暴力色情：民族动画举世瞩目 四、做电影·做艺术·做手绘：精品动画名至实归第六章 怀旧感伤·线性结构·限制性视觉：叙事风格及特征 一、怀旧感伤：悲剧风格及成因 二、叙事结构：对因果线性叙事模式的创新 三、叙述人：以独特角度控制观众第七章 定型·模式·个性：角色设定与塑造 一、主角定型化：天使与巫女魔女·勇少年与小顽童 二、反角模式化：“十恶不赦的坏人”·“变好的坏人” 三、配角个性化：智慧老者·豪女笨男·异类精灵第八章 东西博弈：宫崎骏与欧美动画的渊源 一、作者电影·艺术动画：宫崎骏与欧洲动画的关系 二、影响了大师的法国动画分水岭：《国王与小鸟》 三、美国动画之“日式变奏”：宫崎骏动画与好莱坞动画的异同第九章 大工业时代的手工作坊：吉卜力的运营管理 一、团队：“二马力”核心·德间康快和铃木敏夫·骨干和后备 二、管理：手工作坊·“骏马独奔”·“独裁制”·“非人性化” 三、运营：投资联盟体系·全职制·美术馆·市场开拓和后产品开发 结语解读宫崎骏动画的著作介绍 参考文献后记 长恨此身非我有，何时忘却营营？

<<动画大师宫崎骏>>

章节摘录

第一章由凡入圣：宫崎骏的生平及创作 一、学生时代：“宫崎飞机”的痛与伤·乡下的日子·《自蛇传》之醍醐灌顶 宫崎骏（Hayao Miyazaki）1941年1月5日生于东京，在四兄弟中排行第二。

他家原本住在东京文京区，后来为了躲避“二战”战祸，全家由东京搬迁到东北部的栃木县乡下。后来因战事疏散，举家迁往宇都宫市和鹿沼市。

伯父在鹿沼市经营了一家名为“宫崎飞机”的公司，主要制造著名的“尾式”战斗机“尾舵”和驾驶舱防风罩等军需附属产品，战争期间曾有1000名员工在此工作。

宫崎骏的父亲在那间工厂担任主管，因此家庭生活条件非常好。

就是在这个时候宫崎骏迷恋上了飞行器，迷恋上了飞翔。

宫崎骏回忆这段生活的时候说：“我小时候是个很乖的孩子，绝对谈不上‘叛逆’二字。

我严格遵循着‘只有努力工作才能成功’的古老信条。

可以说我和同时代的孩子一样是一个模子里刻出来的。

我从没想过拍电影，只是很喜欢画画。

有趣的是我父亲却是个狂热的电影爱好者，从我很小起他就经常带我去看电影。

在我的印象中，小津安二郎的电影，德·西卡的《偷自行车的人》，安德烈·瓦伊达的《灰烬与钻石》，以及罗伯特·布列松的《乡村牧师日记》，比美国西部片和动作片好看。

” 由于正值战争期间，年幼的宫崎骏听过许多悲惨的故事，例如人们被迫征召入伍去杀人或者被人杀，老百姓遭受了巨大的痛苦与折磨等。

这些故事给他的印象就是，这一切都是罪恶。

宫崎骏后来痛苦地回忆道：“许多丑陋行为不断出现：欺诈、投机倒把甚至贩卖伪劣产品。

” “很凑巧，我有一次从父亲那里听说了关于‘神风敢死队’飞机尾翼的丑闻。

这些飞机尾翼都是出自那些根本没有接受任何正规培训的临时女工之手。

尽管这些飞机尾翼不符合标准，但是只要父亲贿赂一下军方的主管人员就可以顺利过关。

这些伪劣产品甚至连机关枪口都忘了留。

这无疑给‘神风敢死队’执行任务带来了巨大的麻烦。

但是我家的飞机尾翼问题与其他工厂的飞机引擎问题相比小巫见大巫了。

” “那么我们家从这个军需用品工厂中得到了什么呢？首先，我家亲戚都无须应征入伍去前线当炮灰，理由很是冠冕堂皇——他们需要在工厂里为国家生产军需物资。

其次我父亲拥有一辆自己的汽车。

尽管我母亲也说她每日要为孩子的吃饭问题奔波，但是与普通人家相比她的操劳简直不值一提。

” 宫崎骏曾讲到，1945年7月，他四岁半时遭遇一次空袭，叔叔冒险开来一辆小卡车，在载全家人逃离时，邻居的妇女抱着小孩请求带她走，在卡车已开动的情况下，留下了这个妇女和她的孩子在哀号。

这件事在宫崎骏心头留下了永远的痛：“后来我听说那对没上车的母女幸存下来了。

感谢神明，要知道在那种情况下能活下来还是相当不容易的。

当普通老百姓挣扎于战争的苦海之中时，我却衣食无忧地生活着，当我们全家坐着烧汽油的卡车逃命时，普通老百姓却只有在原地等死。

这一切只是因为我父母是为战争生产杀人机器的商人。

” 在宫崎骏的童年时代，由于经济问题许多孩子上不起学，或者中途辍学。

“当我开始对社会上的各种现象感兴趣后，就经常拿自己和那些失学的同龄孩子比较。

在为那些孩子担忧的同时，我发现自己生活在一个极其荒谬、充满谎言的社会中。

（最可怕的是）从出生的那一天起我就陷入这个怪圈无法自拔。

你根本无法与这个怪圈对抗，所以整个高中时代我都装出一副温文尔雅、沉默寡言的样子。

” “但是我不能永远这么欺骗自己。

我的意思是我不能叫自己的后半生依旧生活在谎言之中。

<<动画大师宫崎骏>>

因此当我18岁考上大学后，我开始认真反思过去那些困扰我的问题。

但是这太痛苦了，因为我必须鼓起勇气和我父母斗争。

” “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。

” 宫崎骏之所以把影片中的坏人塑造得惹人喜爱，并不因为他在追求所谓的“都有两面性”，而是他不希望或者说不敢面对真正的坏人！

因为这会使他回忆起那段他不愿意回忆的痛苦往事。

他说：“我看过许多描写人阴暗面的和如何愚蠢的电影。

这种电影使观众万分沮丧，仿佛自己是被告一样带着烦恼走出法院（电影院）。

每当我看这种所谓艺术片时就提醒自己‘我一定不能把电影拍成这样’。

我要的是完全理想化的；是像《熊猫家族》、《龙猫》那样的审美。

命中注定我只有制作这种风格的电影，除此之外别无选择。

” 宫崎骏小学一到三年级都在宇都宫市的小学就读，在乡下的日子，他渐渐地感觉到自然界的神奇，后来人和自然的关系一直是他在思考的问题。

小学三年级宫崎骏从宇都宫市搬回东京。

1947年的时候，宫崎骏六岁，由于母亲患了肺结核，在床上整整躺了九年，其中得病的头几年一直住在医院里，动画电影《龙猫》就折射出他在那段灰暗的、缺少母爱的日子里成长的影子，从中可以看到那段生活的无奈和苦涩。

也正是由于母爱的缺失，在宫崎骏的动画中，少男少女的父母多是缺失或者不在场的。

1958年年末，宫崎骏高中三年级时准备考大学，在一家一流电影院观看了日本首部长篇彩色动画片《白蛇传》，宫崎骏迷上了这部片子。

他回忆说：“说起来很不好意思，当时深深爱上了影片的女主角，确切地说是暗恋。

” “剧中的白娘子美得令人心痛，我仿佛爱上了她，因此去看了好多遍。

那种感觉很像是恋爱。

对当时没有女朋友的我来说，白娘子像是情人的代替品。

找到了代替品，现实生活中的不满足就可以满足了。

” “与影片中女主角的善良相比，我觉得自己的想法很肮脏很龌龊。

为此我哭了整整一个晚上。

现在回想起来当时之所以反应如此强烈，主要是因为升学考试的巨大压力、懵然无知的青春期反应和第一次看那种肥皂剧的关系。

现在看来那部电影并不是什么经典之作，但对于十几岁的孩子来说足以令我终生难忘。

” “当我看完《白蛇传》后，如同醍醐灌顶般顿悟过来，我开始觉得应该画一些表现儿童的单纯的、大气的东西。

但是，很多父母都会无视甚至践踏孩子的那种单纯和大气。

所以，我想做的东西就是面向孩子们猛然棒喝：‘你就要被你父母吞噬掉了！

’也就是从双亲那儿独立出来。

这个出发点，到现在一直没有改变过。

” 宫崎骏从前就喜欢涂涂画画一些军舰、飞机之类的东西，不过不太会画人。

正像当年手冢治虫看到中国万氏三兄弟的《铁扇公主》一样，原本就喜爱漫画的他开始对动画产生兴趣。

他认为理想的工作起码应该允许真诚地表达自我，只有动画片的世界才是无比纯洁高尚的，才是自己感知世界、表达自我的最好途径。

从这时开始他积极学习画画，立志成为一名动画家，为动画艺术奉献终生。

高中毕业之后，宫崎骏进入东京学习院大学，主修政治经济学，主攻方向是“日本产业论”。

因为大学里没有漫画研究会，他就加入了与其最接近的儿童文学研究会，有一段时期，会员只有宫崎

<<动画大师宫崎骏>>

骏一个人。

1960年，日本爆发了轰轰烈烈的反对《日美安全保障条约》的“安保斗争”。

在活动开始的时候，宫崎骏并没有亲身参与，但后来看到刊登在《朝日图鉴》上的师生受伤的照片后，他开始关心“安保运动”，并以无党派人士身份参加游行活动。

大学时代的宫崎骏一边摸索如何使自己成为漫画家，一边进行儿童文学研究会的木偶剧创作。

自由企划者久进保先生评价宫崎骏说：“形单影孤，以一个人类但无法作为人类而生存为主题，通过团体讨论做出了《沙田市中心》的脚本。

木偶就是宫崎先生的模特儿。

”宫崎骏大概做了两次木偶剧的公演，接受了制作机关志（公司的内部报刊）的任务，编写了以精神病院为舞台，代号为A和代号为Sita的女孩的故事，但最后却没能作为木偶剧公演。

另外一部木偶剧剧名*（Pazu）也是在学生时代想要乘坐的船的名字。

从后来的发言推测，《沙田市中心》和少女Sita的故事是灰暗社会派志向的作品，而*一则是明快的冒险喜剧。

对时代风气有着敏锐反应的社会派志向和冒险喜剧的路线，乍一看是相互矛盾的两个方向，但在之后作品中，宫崎骏将两者精彩地结合起来，形成了作品的内核。

<<动画大师宫崎骏>>

编辑推荐

日本动画的“黑泽明”，被誉为“国宝”、“动画之神”、“不朽的传奇”；国际社会公认的“可与迪斯尼遥遥相望的世界动画另一高峰”、“世界上最有影响力的动画大师”，中国首部全面解读大师传奇人生与动画世界的著作，中国首部深度探秘大师不同凡俗的影响力的著作。

<<动画大师宫崎骏>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>