

● 孩童世界

大人充当“邪恶化身”

20多年来,日本动画大师宫崎骏所创作的动画,其美妙的画面与令人惊喜的想象力往往比电影中其他任何事物都要多——例如众多的幽灵、会走动的城堡、飞行物体、猫巴士、龙猫。他是一个“可怕”的手工艺艺术家,从写剧本到画草图到纠正最后的故事结构,宫崎骏都参与了!而且全是用人手去完成。在这个兴起用电脑作画的年代,宫崎骏依然一心一意

地用人手去创造一个宁静美丽的禅之世界,这些就足以令你想想很远很远。

宫崎骏的作品最主要的特征就是“孩子的视角”,他曾多次表示“孩子是动画作品的基础”。所以说在他的作品里,主角基本上都是青少年,以他们的视角出发来看这个“幻想世界”,而大人们往往只能充当“邪恶化身”。

此外,他作品中的主角大

多以“少女”形式登场,在这点上和日本很多动漫人的初衷一样,“少女可以给人和整个社会带来正能量”,给观众们留下深刻印象的千寻、苏菲等都是宫崎骏动画里的经典人物。相反,宫崎骏作品中的“男孩”大多都是弱者,他自己也曾经悲观地表示过很难找到“少年”的魅力。

日前,日本动画巨匠、吉卜力工作室领军人宫崎骏正式宣布《起风了》将是自己的收山之作,为自己的动画长片创作生涯画下了一个句号。宫崎骏身上汇集了太多世界级的荣耀,拨开他身上的光环,可以让我们管窥到一个更真实的艺术家。

宫崎骏

温善“反战者” 狂热“兵器控”

● 军事宅男

对兵器非常痴迷

宫崎骏出生于1941年的东京,父亲是宫崎家族经营的“宫崎航空工学”的职员。幼年宫崎骏其母所在的家族经营一个飞机工厂,属于军工企业,所以战争后期物质匮乏中也能保持颇为温饱的生活,宫崎骏度过了相当自由的幼年生活。然而在这种环境下长大的宫崎骏却意外地对家族的特权产生了怀疑。由于他身体不好,故不擅长运动,也因此对静态的绘画很有天分,特别对飞机很感兴趣,并成为终身的爱好,他后来许多作品当中都反复出现飞行的概念。

熟悉宫崎骏的朋友或许清楚他是一个疯狂的军事粉丝。早在高中时期,尚未成名

的他就向报社投稿,针对当时日本战斗机的问题发表了自己的见解,由于内容实在出彩,最终被长篇刊登在报纸上。随后他尽管开始了动画制作,但对军事,特别是兵器的痴迷愈发强烈,而在他的作品,虽然很少涉及到“战争工具”的内容,但他还是在其有限的空间中把那些“兵器”以最完美的方式呈现在观众面前。很难想象,这样一位当年的军事迷会成为一位温善的反战艺术家。

宫崎骏是“反战”和“军事控”两大矛盾体的综合,《起风了》满足了他长年的心愿,或许这次真到了他引退的时候了。

● 动画大师

辞职仍不离吉卜力

1985年,经历了《风之谷》的成功之后,在德间书店的支持下,享誉世界的吉卜力诞生了。虽然之后的几年,吉卜力和宫崎骏制作了之后被众多媒体奉为日本动画第一名作的《龙猫》,但票房成绩上的惨败让吉卜力内部出现了严重的矛盾。幸亏铃木敏夫的“周边”提案,才使得吉卜力重新踏上正轨。吉卜力1996年和迪士尼的合作使其国际知名度进一步提升,宫崎骏也开始真正意义上成为了世界级动画大师,在海外

媒体看来,吉卜力=宫崎骏。

1997年《幽灵公主》创纪录地打破了一个又一个的票房纪录,此时吉卜力已经成为了日本乃至世界关注的焦点。稳步前行的吉卜力在2005年摆脱了曾经资助自己的德间书店,成为了独立的株式会社,而作为吉卜力的核心人物,宫崎骏开始担任董事一职。外界推测即使宫崎骏现在宣布引退,但他之后的人生依然会献给喜爱的吉卜力,因为他和吉卜力之间已经完全分不开了。尽管当年《风之谷》受到了各

方好评,但在奖项荣誉上却毫无收获。之后的《龙猫》虽然获得了电影旬报的年度最佳电影表彰,但在其他大奖上依然颗粒无收。但《幽灵公主》的193亿日元却改变了一切,从日本奥斯卡最佳作品开始,宫崎骏的《幽灵公主》几乎囊括了所有日本国内电影奖项,而2001年的《千与千寻》更是整个日本电影界的骄傲,以动画片的介质获得了当年的柏林金熊奖,以海外动画片的不利条件拿下奥斯卡最佳动画片奖。

延伸阅读

父子之间闹矛盾 上阵还是一家人

从1998年开始,宫崎骏的长子吾郎全权接管了“吉卜力三鹰美术馆”的事宜。2006年,打着父亲的名号,宫崎吾郎的长篇处女作《地海传奇》诞生了。其实,当时宫崎骏对此事极力反对,他多次表示“那家伙连画画都不及格,怎么可能制作动画”,为了此事宫崎骏甚至和制片人铃木敏夫都发生了争执。

不过,父亲毕竟是父亲,在多方媒体干扰以及名人的“劝说”下,两人之间的交流也逐渐增多,他们之间合作的作品《虞美人盛开的山坡》在2011年开映,吾郎的第二部作品已经让观众的看法发生了改变。或许宫崎骏引退之后,还会继续帮助他的儿子,一起去完成他们的“动画梦”。

本报记者 张向阳 综合报道