

Почему нужно прочитать эту книгу

Это не просто книга о кино, это погружение в самое сердце творчества Миядзаки. Если вы хотите узнать, как рождаются волшебные миры, как оживают перед вашими глазами, и как всё это перекликается с биографией Хаяо Миядзаки, эта книга именно для вас. Книга адресована всем поклонникам кинематографа и анимации, которые ищут источник вдохновения и любят раскрывать для себя новые глубины искусства. Она будет интересна как профессионалам в области кино, так и любителям, жаждущим расширить свои познания в области мультипликации и анимации.

Введение

Удивительный мир гения анимации.

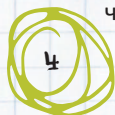
Тайны и притягательность Хаяо Миядзаки

Его называют добрым сказочником, ведь все его работы наполнены радостью и волшебством.

Хаяо Миядзаки, известный японский режиссер и сценарист, — одна из самых культовых фигур в мире кино и анимации. «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок Хаула» — лишь немногие из его работ, завораживающих зрителей своей неповторимой эстетикой и глубокими сюжетами. Но чем именно Миядзаки так привлекает своих поклонников?

Одна из основных черт его личности — это абсолютная творческая независимость. Миядзаки, обладая уникальным видением, всегда был известен тем, что отказывался от стандартных голливудских схем и клише. Вместе с тремя друзьями он основал студию анимации *Ghibli*, чтобы иметь полный контроль над проектами и воплощать свои идеи и ценности в фильмах, не подчиняя свое творчество коммерции.

Еще одна привлекательная черта Миядзаки — способность

создавать неповторимые магические вселенные, будоражащие воображение. Каждый фильм японского режиссёра погружает зрителя в атмосферу, полную эмоций, в мир, где реальность переплетается с фантазией, а детали завораживают своим разнообразием: от волшебных летающих кораблей до причудливых существ.

Миядзак
М обладая
твердыми
убеждениями в жизни,
поднимает острые
социальные вопросы
и в своих фильмах. Режиссёр
обращается к широкому
спектру тем, которые
затрагивают актуальные
мировые проблемы
и универсальные
человеческие ценности:
экология, связь человека
с природой, технологический
прогресс, смысл жизни,

взаимоотношения в семье, одиночество, дружба, любовь. Через свои фильмы мастер передает зрителям глубокие послания, чтобы подтолкнуть их к размышлениям.

Он избегает публичных выступлений и интервью, предпочитая концентрироваться на работе. Тем не менее, Миядзак не стесняется выражать свою общественную позицию. К примеру, в 2003 году режиссер пропустил номинацию вручения премии Оскар, отказавшись приезжать в страну, которая сбрасывает бомбы на Ирак.

Чарующая привлекательность Хаяо Миядзак не только в том, что он великий автор и художник, но и человек с интересной судьбой

и четкой социальной позицией. Его фильмы стали настоящими шедеврами анимационного искусства и оставили глубокий след в сердцах и умах людей по всему миру.

✓ X

Даже в самых ранних работах всемирно признанного мастера анимационного искусства можно увидеть необычный подход к мультипликации. Он выступил новатором, впервые в истории аниме обратившись к теме противостояния технологии и природы. Экспериментируя с различными анимационными приемами, он создал фильм, опередивший свое время. Он стал одним из первых режиссеров, использовавших компьютерную графику в анимации, тогда как большая часть анимационных фильмов того времени создавалась исключительно с использованием традиционной ручной рисовки. Внедрение компьютерных эффектов в свои работы позволило ему создавать более сложные и детализированные сцены, а также воплощать на экране впечатляющие визуальные идеи.

Еще одним экспериментальным подходом Миядзаки стало совмещение нескольких стилей анимации внутри одного фильма. Он комбинировал традиционную рисованную анимацию с цифровой графикой и даже с кукольной мультипликацией. Так на экране появлялась неповторимая картинка, способная глубже погрузить зрителя в особое настроение и эмоции фильма.

Также Миядзаки экспериментировал с использованием времени и пространства в своих фильмах. Он мог непринужденно открыть перед зрителем дверь в другое время и за секунды плавно переправить его в другой мир, создавая ощущение полета и свободы. Его работы притягивают глаз нестандартными ракурсами и перспективами, захватывая с первых минут просмотра.

Кроме того, режиссёр мастерски владеет анимационной мимикой, что позволяет ему создавать выразительных и запоминающихся персонажей. Его работы пронизаны глубокими чувствами, которые передаются зрителям через жесты, выражения лиц, позы и даже походку.

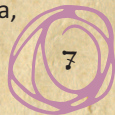

Ещё

один талант Хаяо Миядзаки, выделяющий его среди многих авторов, — это способность создавать настолько глубокие сюжеты, что они становятся универсальными в самом хорошем смысле этого слова. В его фильмах каждый герой имеет свою собственную историю, цели, мотивацию и внутренний мир, и именно эта психологичность делает их привлекательными для зрителей. Поэтому фильмы Миядзаки интересны взрослым и доступны детям, понятны для аудитории любых национальностей и актуальны уже не одно десятилетие.

Истории Миядзаки о любви и приключениях отзываются в сердцах многих людей. Они способны разбудить в человеке настоящие эмоции, вызывая смех и слезы, грусть и радость. Многого говорит о таланте мастера и способность создать персонажа, которому зритель сможет искренне сопереживать и полюбить. Герои его фильмов часто имеют сложные характеры, проходят через внутренние изменения и развиваются на протяжении фильма, что позволяет людям ассоциировать себя с ними. Во вселенной Миядзаки персонажи не являются плоскими черно-белыми героями или злодеями, они многогранны, и именно поэтому настолько реалистичны. Вот лишь несколько примеров:

Ашитака — главный герой фильма «Принцесса Мононоке». Однажды Ашитака становится жертвой проклятия демона-кабана,

из-за которого вынужден покинуть свою родную деревню. Во время скитаний он обнаруживает у себя сверхъестественные способности, а затем становится невольным участником конфликта между Железным городом и Древним лесом. Ашитака вынужден поддерживать хрупкий баланс между двумя мирами — миром природы и миром человека — и искать пути разрешения конфликта. Он, благодаря своей двойственной натуре, способен понять, какой вред может нанести человек природе и, одновременно, как сильно люди нуждаются в её ресурсах. Его постоянный внутренний конфликт заставляет задуматься о том, как сложно сделать правильный выбор, а его трагичная судьба не может не вызвать сочувствия. Ашитака представляет собой символ стремления к балансу и гармонии между природой и человечеством. Он видит ценность и красоту обоих миров и стремится сохранить их. Ради мира и спокойствия обеих сторон он совершает множество поистине героических поступков, движимый лишь благородными целями и врожденным альтруизмом.

Сан — главная героиня фильма «Принцесса Мононоке». Сильная и независимая девушка, воспитанная волками, борется за сохранение своего дома — Древнего леса. Она вступает в конфликт с людьми, стремящимися использовать лес в своих корыстных целях. У Сан, как и у Ашитаки, есть сложные внутренние противоречия, связанные с её двойственной природой — человека и волка. Она — принцесса леса, её семья — волки, а природа — её божество. Но в то же время она испытывает противоречивые чувства к людям. Сан отличается от типичных принцесс в анимационных фильмах, она не нуждается в спасении или защите. Вместо этого она сама противостоит опасности и борется за всё самое чистое и хорошее, что есть в мире. Она — символ настоящей женской силы.

Чиби — герой фильма «Мой сосед Тоторо». Этот маленький и милый лесной дух стал одним из самых узнаваемых персонажей Миядзаки. Чиби покорила сердца зрителей своей невинностью, игривостью и заразительным оптимизмом. Он стал символом детского волшебства и фантазии, и его образ знаком даже тем, кто далек от творчества японского режиссера.

Шишигами — персонаж фильма «Принцесса Мононоке». Это бог леса, который способен по ночам принимать форму духа, которого люди зовут Ночным скитальцем, а днем обращается в оленя с несколькими парами рогов. Он вызывает смешанные чувства у зрителей. С одной стороны, он пугающий и могущественный, а с другой — трогательный и загадочный. Шишигами символизирует связь между миром людей и духов.

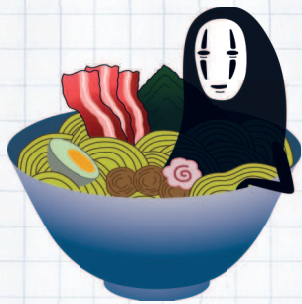
3

Ток, Миядзаки изменил представление о том, что мультфильмы предназначены исключительно для детской аудитории. Его произведения отличаются сложными и глубокими сюжетами, которые затрагивают серьезные темы, такие как экология, война, любовь, смысл жизни и даже смерть. Фильмы Миядзаки получили огромное признание как в Японии, так и за ее пределами. Его работы были высоко оценены критиками и зрителями по всему миру.

- В 2003 году Миядзаки стал победителем в номинации на Оскар в категории «Лучший анимационный фильм» за картину «Унесённые призраками». Впоследствии он был дважды номинирован на Оскар за фильмы «Ходячий замок» и «Ветер крепчает», а в 2015 году получил «Почётную премию».

- Миядзаки был удостоен премии «Золотой лев» на Венецианском фестивале в 2005 году за вклад в мировой кинематограф.

Он получил несколько наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в разных категориях, включая «Лучший анимационный фильм» за картины «Унесённые призраками» и «Небесный замок Лапута».

Его фильмы были многократно удостоены наград Японской академии киноискусства, включая «Лучший фильм», «Лучшую анимацию», «Лучшую режиссуру» и другие.

Международная ассоциация анимации (ASIFA-Hollywood) вручает ежегодные премии Энни, и Миядзаки был признан лауреатом нескольких наград, включая «Лучший анимационный фильм» и «Лучшую режиссуру».

Хаяо Миядзаки — не просто культовый режиссер, но и знаковый художник, доказавший, что аниме — уникальный культурный пласт, достойный называться искусством наряду с лучшими фильмами Голливуда. В 2014 году режиссер был удостоен почетной премии «Зал славы научной фантастики и фэнтези». Его творения постоянно возглавляют рейтинги лучших анимационных фильмов «всех времен и народов». Однако Миядзаки, несмотря на мировую известность, по-прежнему находит истинное счастье в возможности творить удивительные истории своими собственными руками и дарить их миру.

Часть I:
Жизнь и становление
Мастера

Волшебное детство, сотканное из снов и фантазий

В Токио 5 января 1941 года родился мальчик, которому было суждено стать великим мастером анимации. Назвали его Хаяо. С самых ранних лет он смотрел на мир по-особенному, впитывая всё прекрасное, что может предложить ему жизнь. Его чуткость и фантазия со временем переросли в тот талант, который помог ему создать культовые картины и стать одним из лучших режиссеров Японии и мира.

Его мать, Ёсико Миядзаки, родила четверых сыновей, Хаяо был вторым. Отец Кацудзи Миядзаки был директором завода Miyazaki Airplane, который производил детали для самолетов. Благодаря бизнесу отца в маленьком Хаяо зародилась любовь к летательным аппаратам и воздушным путешествиям, которые потом отразились в его творчестве. Поэтому мотив полетов, иногда на самых фантастических машинах, виден во многих его картинах: «Небесный замок Лапута», «Порко Россо», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает» и т.д.

Семья Миядзаки

была обеспечена и не ощущала дискомфорта даже во время войны, ведь бизнес отца и дяди Хаяо в сфере военной промышленности приносил хороший доход. Позже Хаяо почувствовал вину за то, что рос в благополучии с родителями, которые зарабатывали деньги на войне, в то время как другие страдали от нее. Это, по-видимому, впоследствии повлияло на его неоднозначные чувства по отношению к войне и оружию.

Когда Хаяо едва исполнилось три года, семью эвакуировали в город Уцунумия в префектуре Тотиги. Тогда маленькие братья Миядзаки впервые столкнулись с ужасами войны — они пережили ночные авианалеты и ужасную бомбардировку города. В этих мрачных воспоминаниях Хаяо навсегда запечатлелся хаос и пронзительные крики людей, и ночное небо, окрашенное пожарами.

