

УДК 791.228(520)
ББК 85.37(3)
О-41

Colin Odell & Michelle Le Blanc
STUDIO GHIBLI
THE FILMS OF HAYAO MIYAZAKI & ISAO TAKAHATA
THIRD EDITION

© Colin Odell & Michelle Le Blanc, 2009, 2015
Series Editor: Hannah Patterson
Published by arrangement through Rights People, London and The Van Lear Agency'

Оделл, Колин.

О-41 Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты / Колин Оделл, Мишель Ле Блан ; [перевод с английского]. — Москва : Эксмо, 2020. — 240 с. — (Подарочные издания. Кино).

ISBN 978-5-04-110574-7

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты — шедевры мировой мультипликации, созданные с большой виртуозностью и любовью. Студия Ghibli — это то самое место, где появлялись всемирно любимые картины, бесспорно ставшие классикой жанра: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навиская из Долины ветров», «Могила светлячков» и многие другие. Именно здесь мастера японской анимации воплощали свои идеи и фантазии в жизнь, одушевляли персонажей и творили самое настоящее волшебство.

Скорее садитесь на параплан Навсикаи, и отправимся в путь: вместе мы промчимся мимо небесного замка Лапуты, догоним Кики, летящую на своей метле, с высоты птичьего полета посмотрим на японские леса и урбанистические пейзажи, услышим шум крепчающего ветра. Страницы этой книги, впитавшие в себя всю магию волшебных миров студии Ghibli, позволят вам увидеть эти фильмы такими, какими вы не видели их прежде.

УДК 791.228(520)
ББК 85.37(3)

ISBN 978-5-04-110574-7

© А. Попова, перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Посвящается Маверику

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы, как и всегда, благодарим людей, чей энтузиазм и поддержка оказали нам неоценимую помощь в создании этой книги. Всем, кто принимал нас в Японии, – Гэвину и Ханako Белл, семье Оно Мио, Акаяме Кента, Акаяме Кэндзи, Яэгэси Каори и семье Накае Кадзутоси. Спасибо Акаяме Кента за то, что закупил для нас DVD-диски и отправил их нам из Японии. Спасибо всем нашим преподавателям – Йосико, Таэко, Майку и Михо, которые учили нас японскому языку с невероятным терпением, открытым сердцем и юмором. И спасибо всем, кто был рядом и так долго восхищался студией Ghibli и Японией: Гэвину и Ханako, Джону, Киту и Хиллу, Аластеру, Гордону и Дэнни.

Передаем привет Кристине и Тони Ле Блан, Марку Ле Блану и Кэрол Салдарриага, Труусу Оделлу, а также нашему замечательному племяннику Мавериду и нашим удивительным крестникам Марике и Хироки.

Выражаем признательность Энн Хадсон, Ханне Паттерсон, Иону Миллсу, Клэр Куинливан, Эльзе Матерн и Клэр Уоттс за поддержку в работе над этой книгой.

Особая благодарность Йосико Миуре и Ханako Белл за советы и профессиональный перевод.

СТУДИЯ GIBLI

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	11
Темы и мотивы	26
1. Работы Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки до основания студии Ghibli	47
2. Фильмы студии Ghibli	85
3. Другие проекты	209
Библиография	232

СТУДИЯ Ghibli

ВВЕДЕНИЕ

Юная ведьма с растрепавшимися от ветра волосами мчит-ся на метле своей матери по бездонному небу. Гигантский робот обрушивает потоки расплавленного металла на солдат, которые пробудили его от многовекового сна. Горожанка вспоминает свое детство 1960-х. Небеса над Кобэ наполнены жужжащими убийцами, обрушивающими град огня на перепуганных жителей. Подающий надежды молодой писатель ищет вдохновения в причудливом антикварном магазине. Странствующий воин влюбляется в дикую девочку-волчицу на земле, изуродованной войной. Молодые люди влюбляются друг в друга в школьные годы, полные незабываемых событий. Родители девочки превращаются в слюнявых свиней. Отец становится супергероем, когда сталкивается с местной байкерской бандой, пусть и на мгновение. Две радостные девочки катятся по небу на котобусе, чьи глаза-фары освещают желтыми лучами путь над лесом. Боги и чудовища. Любовь и потери. Радость

СТУДИЯ GHIВLI

СТУДИЯ GHIBLI

и отчаяние. Ужасы войны. Чудеса детства. Страсть всей жизни. Добро пожаловать в захватывающий, причудливый, ужасающий, полный радости и сострадания и прежде всего эмоциональный мир студии Ghibli.

Замечательные фильмы студии Ghibli доказывают, не оставляя никаких сомнений, что кино может быть искусством. Часто термины «искусство» и «кино» употребляют по отношению к для разных возрастных аудиторий, но на Ghibli создают фильмы, которые трогают за душу, которые могут снова и снова восхищать всех, от малышей до пожилых людей. Важно, что они сохраняют то единственное, чего так часто не хватает в коммерческом кино, — искренность. Именно в сочетании с беспрецедентными кассовыми сборами в родной Японии, позволили аниматорам студии

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, ПРИ-
ЧУДЛИВЫЙ, УЖАСАЮЩИЙ,
ПОЛНЫЙ РАДОСТИ И СО-
СТРАДАНИЯ И ПРЕЖДЕ ВСЕ-
ГО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
СТУДИИ GHIBLI.**

Ghibli продолжать работать, сохранять свое художественное видение, рассказывать те истории, которые они хотят рассказывать, и именно так, как они хотят. На Западе анимация часто недооценивается как упрощенная форма кино, ориентированная на детскую аудиторию, но, несмотря на свою магическую притяга-

тельность для детей, фильмы Ghibli универсальны. Проще говоря, студия Ghibli — лучшая анимационная компания на сегодняшний день. Возможно, это смелое утверждение, если сравнивать ее с могущественной студией Pixar (чьи сотрудники и сами большие поклонники Ghibli), но оно оправданно.

Студия Ghibli была основана в 1985 году, когда Хаяо Миядзаки пригласил Исао Такахату и продюсера Тосио Судзуки вместе работать над созданием анимационных фильмов, и делать это так, как им хочется. Годы работы в различных анимационных компаниях, вызвали у этой троицы жажду творческой свободы, не стесненной внешним давлением. За пределами Голливуда студия Ghibli является самой прибыльной анимационной компанией в мире. В Японии их фильмы возглавляют чарты кассовых сборов и идут в кинотеатрах по несколько месяцев подряд. На международной арене они высоко ценятся, завоевывают множество престижных наград, в том числе премию «Оскар» за лучший анимационный фильм «Унесенные призраками» (2001), единственный неанглоязычный фильм, получивший награду в этой категории. Их творчество служит источником вдохновения для режиссеров всего мира. Несмотря на то, что они создают картины преимущественно для своего внутреннего рынка, это одна из самых известных студий в мире.

ЧТО ТАКОЕ ФИЛЬМ СТУДИИ GHIBLI, А ЧТО ИМ НЕ СЧИТАЕТСЯ?

Часто возникает путаница с тем, что является и что не является фильмом студии Ghibli. Это происходит потому, что стили Такахаты и Миядзаки настолько отличительны, а бренд Ghibli настолько распространен, что многие из фильмов, над которыми они работали до создания студии, часто при-

СТУДИЯ GHIBLI

СТУДИЯ GHIBLI

писывают студии Ghibli. Все кажется еще более запутанным из-за того, что ряд их ранних работ выходит под брендом Ghibli, в частности «Навсикая из Долины ветров» Миядзаки (1984), «Виолончелист Госо» Такахаты (1982) и два фильма «Панда большая и маленькая» (1972 и 1973). Ни один из них технически не является фильмом студии Ghibli. Дальнейшая путаница создается добавлением ко многим фильмам профиля их персонажа-символа Тоторо, который появился у студии позднее. На этих страницах мы рассмотрим основные работы Такахаты и Миядзаки, в том числе и созданные до появления Ghibli, поскольку они имеют решающее значение как для понимания развития художников, так и для появления фирменного стиля дома Ghibli.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Конечно, в студии Ghibli работает много людей, но наиболее значимыми фигурами являются ее основатели. Исао Такахата родился 29 октября 1935 года в Исэ, городе, где находится самое важное святилище исконной японской религии – синтоизма. Хаяо Миядзаки родился в современной столице Токио 5 января 1941 года. Это были трудные и неспокойные для Японии времена; долгие военные кампании Второй мировой привели к опустошению и голоду. После поражения Японии в 1945 году страна была оккупирована Соединенными Штатами, и, хотя она стала одной из ведущих экономических держав мира, первые послевоенные годы были особенно тяжелыми.

Такахата получил диплом университета Токио в области французской литературы. Незавершенная работа фран-

цузского аниматора Поля Гримо «Король и птица» (начата в 1948-м, а закончена в 1980-м) побудила его к работе в анимации. Возможно, именно благодаря этому фильму он подал заявку на вакансию помощника режиссера в молодой студии Tōei Dōga, работающей над анимационными фильмами и телевизионными шоу.

Миядзаки вырос с тремя братьями, отцом и матерью, которая была довольно эгоистична, благодаря чему ее сыновья научились все ставить под сомнение. В связи с продолжительной болезнью матери семья перемещалась по стране в поисках лучшей медицинской помощи. (Кстати, многие исследователи связывают частые переезды с историей происхождения фильма «Мой сосед Тоторо» (1988).) Отец Миядзаки работал в компании своего брата Miyazaki Airplane, так в Хаяо зародилась любовь к авиации. Он начал рисовать то, что видел, и придумывать новые летательные аппараты. Позднее это привело к созданию многих причудливых самолетов не только в анимационных фильмах, но и для публикаций в специализированных журналах по моделированию. Помимо сложных воздушных машин Миядзаки стал рисовать и людей (как и многие взрослые в послевоенные годы, Хаяо вдохновился мангой и японскими комиксами, которые стали популярны благодаря художнику Тэдзуке Осаму). Поначалу он был всего лишь увлеченным любителем, но все изменилось, когда после окончания факультета политологии и экономики университета Гакусюин он вошел в ряды сотрудников растущей студии Tōei Dōga.

В Японии и раньше создавали анимационные фильмы (аниме), а в начале 1960-х годов волна производства пре-

СТУДИЯ Ghibli

вратилась в настоящее цунами, отчасти благодаря работе Тэдзуки Осаму, а отчасти на фоне популярности картины, которую часто называют первым полнометражным цветным японским аниме, – «*Легенды о Белой змее*» (*Hakujaden*, 1958). Студия Tōei Dōga – ответвление материнской компании Tōei, одной из крупнейших киностудий Японии. Она быстро зарекомендовала себя как крупный игрок на растущем рынке производства анимационных фильмов и, самое главное, телевизионных аниме.

Работа в студии больше напоминала работу на заводе, была очень трудоемкой и поточной, настолько, что в компании был создан профсоюз. Именно благодаря активному участию в профсоюзном движении Такахата познакомился с Миядзаки. Они оба находились под попечительством наставника Ясуо Оцуки. Это Оцука порекомендовал Такахату на должность режиссера фильма «*Принц Севера*» (1968), его первого полнометражного фильма. Такахата пригласил Миядзаки в качестве художника-аниматора. К сожалению, фильм не оправдал финансовых ожиданий студии, и чуть позже Такахата, Миядзаки и некоторые их коллеги по работе над «*Принцем Севера*» покинули Tōei. На протяжении многих лет у двух аниматоров сохранялись прочные деловые отношения, хотя пути их часто расходились. Первый настоящий прорыв партнеров произошел с фильмом «*Панда большая и маленькая*», режиссером которой стал Такахата, а Миядзаки занимался сюжетом, художественной основой и подготовил ключевую анимацию. Середина 1970-х годов стала напряженным временем для молодых режиссеров, они оттачивали свои навыки, особенно в серии чрезвычайно популярных адаптаций классической литературы для японской анимации.

Миядзаки занял режиссерское кресло и еще ряд кресел в проекте амбициозного научно-фантастического фэнтези «Конан — мальчик из будущего» (1978), снова работая с Ясуо Оцукой и Такахатой.

Росла репутация партнеров, и вместе с тем расширялись их возможности в производстве художественных фильмов. Такахата был занят «Хулиганкой Тиэ» (1981) и очаровательной сказкой «Виолончелист Госю» (1982). Чуть раньше Миядзаки получил свой первый шанс стать режиссером полнометражной картины в работе над динамичным «Люпенем III: Замок Калиостро» (1979). Не-

смотря на невероятный успех фильма, он не привел режиссера к дальнейшей работе в кино, Миядзаки вернулся к телевизионной анимации. Благодаря уменьшению нагрузки в анимационной деятельности Миядзаки начал рисовать мангу «Навсикая из Долины ветров». На полпути к окончанию манги пришлось приостановить работу, ее успех дал зеленый свет созданию скромного бюджетного аниме пока еще не

законченной саги. Для создания фильма Хаяо пригласил Исао. Другие участники проекта, включая композитора Дзё Хисаиси и продюсера Тосио Судзуки, в дальнейшем тоже определяют образ, атмосферу и стиль управления студии Ghibli. «Навсикая из Долины ветров» имела безусловный

РАБОТА В СТУДИИ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЛА РАБОТУ НА ЗАВОДЕ, БЫЛА ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКОЙ И ПОТОЧНОЙ, НАСТОЛЬКО, ЧТО В КОМПАНИИ БЫЛ СОЗДАН ПРОФСОЮЗ. ИМЕННО БЛАГОДАРЯ АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ПРОФСОЮЗНОМ ДВИЖЕНИИ ТАКАХАТА ПОЗНАКОМИЛСЯ С МИЯДЗАКИ.

СТУДИЯ GIBLI

СТУДИЯ GHIBLI

коммерческий и художественный успех. В итоге компания, которая вкладывала деньги в фильм, согласилась финансировать и новое предприятие – анимационную студию. Студию, где художники и режиссеры будут снимать картины, полные свободы самовыражения, которая, в противовес коммерческим решениям, станет движущей силой студии. Все работы будут производиться в Японии, и к сотрудникам будут относиться как к художникам. Так вместе с Такахатой и Судзуки, Миядзаки создал студию Ghibli.

Оглядываясь назад, легко проследить, как Ghibli стала успешной, но ее путь не всегда был легок. Производство качественного анимационного фильма процесс затратный и растягивается на длительный срок. Одна-единственная неудача в прокате означала бы конец компании, и прошло еще несколько лет, прежде чем Ghibli смогла достичь планки финансовой безопасности. Несмотря на то, что ранние фильмы студии Ghibli теперь считаются классикой, они не дотягивали до кассового успеха *«Навискаи из Долины ветров»*. *«Небесный замок Лапута»* (1986) и выход сразу двух фильмов – *«Могилы светлячков»* (1988) и *«Моего соседа Тоторо»* – позволили неплохо заработать в прокате, но не стали звездными хитами. Приличную отдачу от картин студия начала получать лишь после выхода *«Ведьминой службы доставки»* (1989). Далее последовала серия чрезвычайно успешных фильмов, которые в сочетании с доходом, полученным после запоздалой положительной оценки *«Моего соседа Тоторо»*, позволили достаточно крепко встать на ноги. Финансовые неудачи с экспериментами вроде телевизионного фильма *«Здесь слышен океан»* (1993) и амбициозной, полностью цифровой картины Такахаты *«Мои соседи Ямада»* (1999) оказались позади.