

Totoro

トトロ

宫崎骏：七次食言

2013年，《起风了》一上映，72岁的宫崎骏就迫不及待开了一场媒体发布会，面对来自全球的600多位记者，他郑重宣布退休。

他先跟大家道歉：之前说过好几次退休，搞得大家都不相信了。

“但是这次……是认真的。”说完，他自己却噗嗤笑起来，挠了挠一头白发。

宫崎骏每次宣布退休，都会让影迷伤心不已，但没有人会责怪这个老爷爷一而再再而三四五六的食言，反而有点欣慰，欣慰他没有真的放下画纸和笔。

他给人的印象，不是慢慢变老的，好像从一开始，他就苍老了，带着黑框眼镜，留着花白的大胡子，一脸慈爱笑眯眯地看着你。

宫崎骏的童年

宫崎骏的确是“大器晚成”，正式出道那年，他已经38岁。这之前，他都在幕后，画原画、场景设计、美术设计、人物设定、编剧、脚本……动画的每个环节，他都做过。

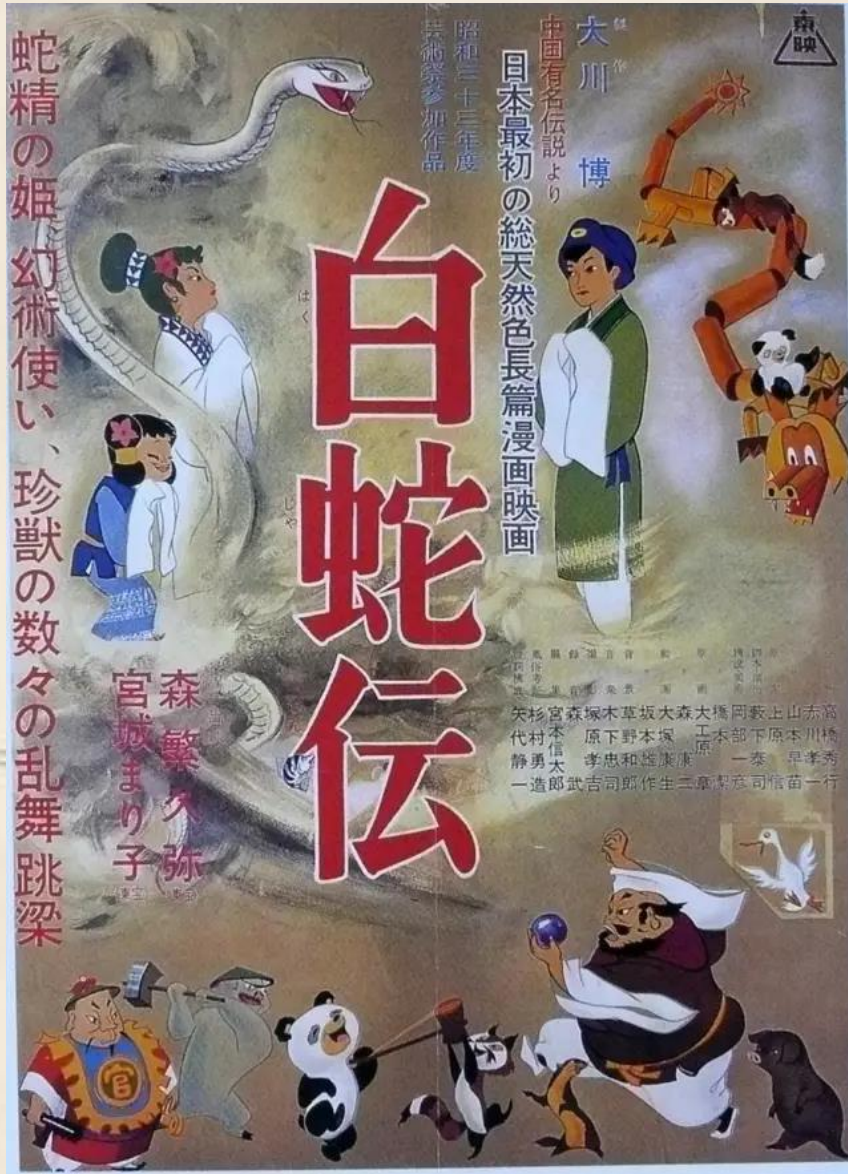
他说，做这一行，不红的时间会很长，只能等待，“等待是很累、很痛苦的。可是相反的，你更应该继续坚持意志，不要失去自己的独特之处。”

宫崎骏意识到自己的独特之处，最早来自他对飞行的梦想。1941年，他出生在东京一个飞机厂家族。但他从小肠胃虚弱，被医生断言活不过20岁。他开不了飞机，只能在纸上画下来。

童年的宫崎骏和母亲，因为脑袋太大，他被人叫作“南瓜”

启发作品

第一次，宫崎骏对动画有了兴趣，是在高三那年，他看了《白蛇传》，这是日本史上第一部彩色动画长片。为了爱情牺牲的白娘子让他极为震撼，后来，他的每部作品，都有一个伟大的女性。

宫崎骏活过了20岁，因为是次子，没有继承家业的压力，所以他可以选择自己喜欢的画画作为职业，进入东映动画公司，从事动画师工作，但家人还是认为他不务正业。

熬到38岁，他终于有机会证明自己，拍了处女作《鲁邦三世：卡里奥斯特罗之城》，结果票房惨败，很长一段时间都没人再敢找宫崎骏执导动画。

但宫崎骏并没有抱怨，他很清楚，当时的自己的确不够好。他以“制作出有趣的电影”为目标，埋头画画，写剧本，头发也一点点白了。

风之谷

终于，他在43岁那年拍出了《风之谷》，

他的电影事业，终于开始起飞。

电影里的那句台词，也像他对自己的说的：

“带上信仰，去寻找属于你自己的国吧！
哪怕倾尽一生。”

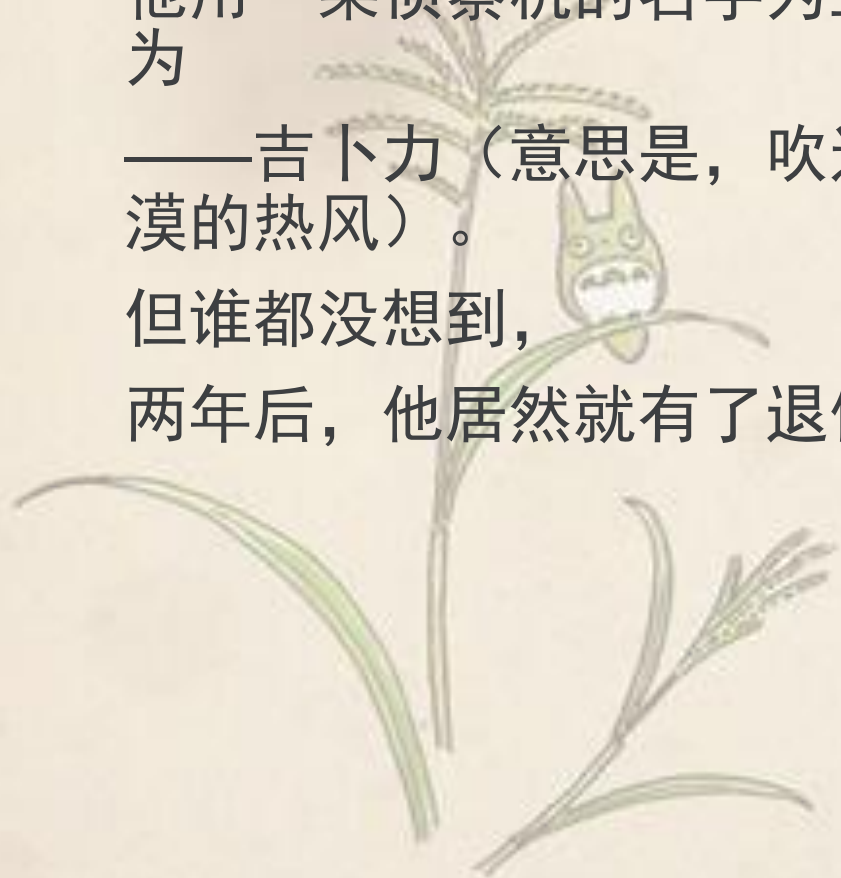
吉卜力工作室

不久后，他和朋友成立了自己的工作室。

他用一架侦察机的名字为工作室取名为

——吉卜力（意思是，吹过撒哈拉沙漠的热风）。

但谁都没有想到，
两年后，他居然就有了退休的念头。

为什么宫崎骏一次次宣布退休？

他并不是那个喊“狼来了”的顽劣孩子，也不是为了骗取大家的同情和眼泪，只是因为，画画实在太苦了。

一部两个小时的动画长篇约有1500个镜头，画稿总数多达16万张，至少需要300名员工，工作一年半到两年时间。

和王家卫的工作方式一样，
宫崎骏也是没有剧本的，
他的剧本和分镜头同步创作。
所以，当他走投无路，濒临
崩溃的时候，
身边的人也帮不上什么忙。
他曾抓狂：“我要把这个工
作室给烧了！”

他经常问自己，“我为什么还在做这个？”

为了画出让大家不断赞叹“动画还能这样”的电影，

他每一部作品都要拿过去的自己对比。

即使作品再火，他都坚持不拍续集，因为这样工作室就会显得没有朝气。

《起风了》里描绘关东大地震的4秒钟镜头，

他用了15个月来制作。

他一直挂在嘴边的是，“丢人的事可不想做啊。”

侧耳倾听

曾被他指定为吉卜力接班人的近藤喜人，

两人一起合作过一部《侧耳倾听》。

宫崎骏作为监制，在现场不断要求他修改，

虽然这部电影最后获得年度票房冠军，却压垮了近藤喜人，两年后他就去世了，年仅47岁。

在追悼会上，宫崎骏说：

“除了说对不起，我什么也说不出来了。

我真的很后悔。”

红猪

《红猪》一改过去少女少年作为主角的传统，
宫崎骏大胆用一个长猪头的大叔作为主角，

“不能飞的猪，就只是猪而已。”

幽灵公主

《幽灵公主》刷新日本
电影票房纪录，
并赢得第21届日本电影
学院奖最佳影片。

“命运是任何人都无法改变的，但他
可以决定是等死还是面对。”

千与千寻

《千与千寻》获得了奥斯卡最佳动画长片奖，柏林电影节也第一次将分量最重的金熊奖，颁给了一部动画作品。

“不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。”

哈尔的移动城堡

《哈尔的移动城堡》原本他只打算做监制，

但为了表现原作的神髓，只好自己来做。

第一次，他以一个“老太太”作为女主角。

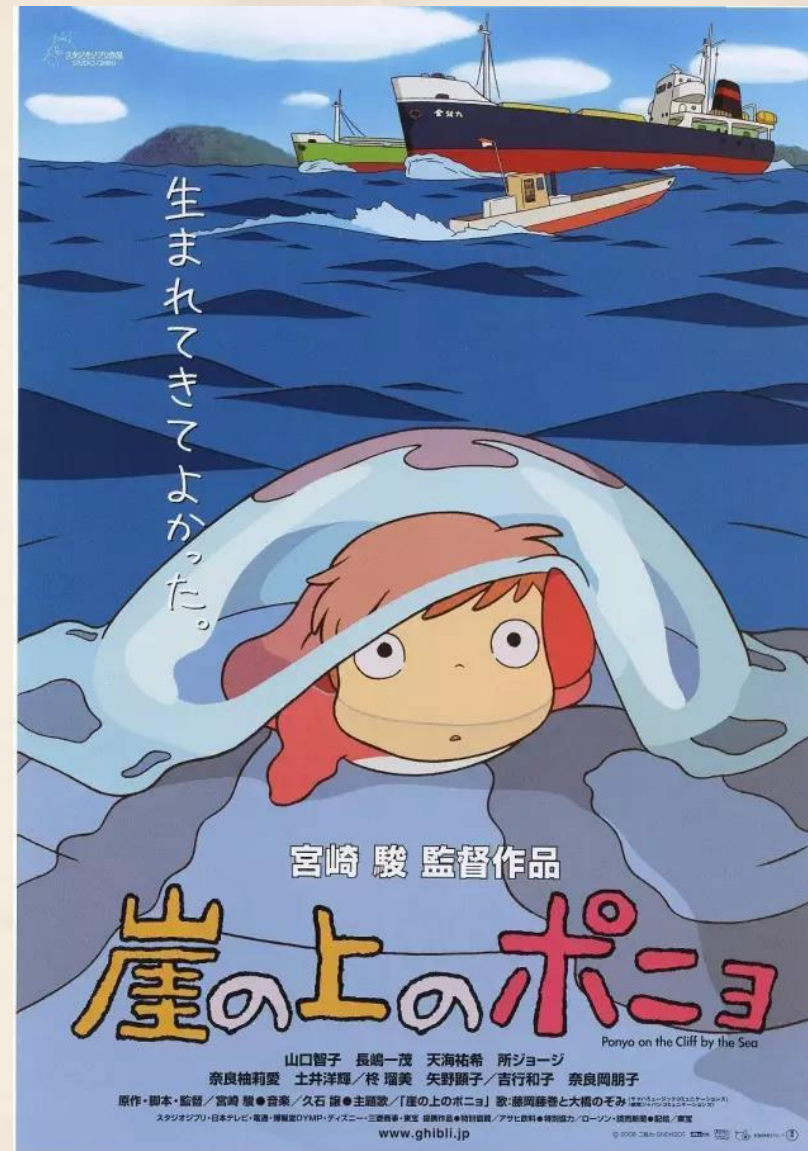

“因为爱你，只要你一个肯定，我就足够勇敢。”

悬崖上的金鱼姬

《悬崖上的金鱼姬》实现了他长久以为的梦想，
——制作一部以海为主题的动画。
17万幅手绘画演绎人和物，
也打破了他自己创造的纪录。

“一举一动，都是承诺，会被另一个人看在眼里，记在心上的。”

起风了

《起风了》是他最写实的一部作品，
没有不可思议的魔法，也没有出现怪物。
在观看完成的作品时，他第一次落泪。

“纵有疾风起，人生不言弃。”

“可能再也画不出更好的作品了吧”，
72岁，宫崎骏宣布退休，解散了工作室。
奥斯卡给他颁发终身成就奖，
他成为继黑泽明后第二位获此荣誉的
日本人。

继续创作

但剩下的时间要怎么过？

这成了他退休后一直思考这个问题。

他去听老年讲座，和自己同岁的人坐在一起，

发现自己也已经是老头了，“被吓到了。”

回去之后，他决定重新拿起画笔，

“与其无所事事等待死亡，不如在工作途中死去。”

宫崎骏希望通过自己的电影，告诉每一个孩子和大人：“或许你尚未遇见，但是这个世界上真的有许多美丽的东西，或美好的事情。生存在这个世界是值得的。”

所以，只要活着，就要继续拍电影。

这个76岁的老头，戒不了手中的烟，也戒不掉画画。于是每天太阳升起，他照常系上白色围裙，点上一根烟，缓缓踱步到自己的工作室。

优于别人，并不高贵，
真正的高贵应该是
优于过去的自己。

