

Посвящается Анне и Тэми

ВВЕДЕНИЕ

Вторник, 14 июня 2022 года.

Осталась неделя до сдачи книги, и я очень нервничаю. У меня подрагивает левое веко. Я погрузилась в этот проект больше года назад, и раньше я не бралась за столь кропотливую, тяжелую и трудоемкую работу. Когда я выпущу книгу, она перестанет быть моей и достанется тому, кто захочет забрать ее к себе домой.

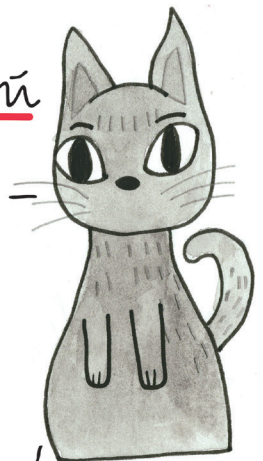
В течение всех этих месяцев я в одиночку боролась с синдромом самозванца. Да, я не специалист по кино, анимации или Японии, но что прикажете мне делать с 200 страницами, которые я посвятила всем известному гению?

★ Прежде чем я начну рассказ о Хаяо, поделюсь идеями о том, как же проникнуться духом этой книги.

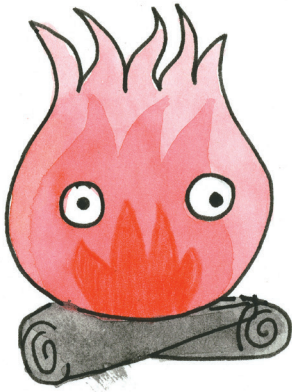
① Для начала я рекомендую посмотреть все фильмы Миядзак. Изучите их: сюжеты, цвета, персонажей... Пусть это вскружит вам голову — так же, как и мне в свое время.

② Постарайтесь следовать простой схеме: «посмотрел фильм — прочитал главу, посмотрел фильм — прочитал главу». Лучше соблюдать хронологический порядок. Талант художника ярче всего проявляется в эволюции его работы!

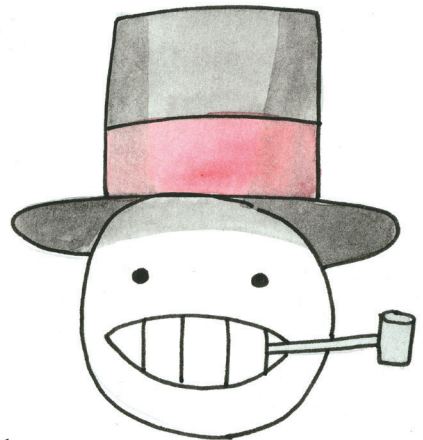
③ После просмотра фильмов Миядзак, думаю, вы начнете задавать себе ВОПРОСЫ. Что бы я сделал на месте Навсикаи? Если бы я был принцем Аситакой, ушел бы я в лес или остался бы с людьми?...

Когда вы будете прокручивать эти и другие вопросы о том, какие же гилеммы стояли перед режиссером и его героями, вы станете лучше понимать работы Мяззакки.

- ④ Советую читать книгу медленно. Не нужно пытаться прикончить ее за один присест. Она большая, полная деталей, информации... Это книга, которую нужно открывать для себя постепенно и с которой можно дискутировать.

- ⑤ Так как я не специалист, эту книгу нельзя считать ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ фильмов Мяззакки. Это просто заметки, наблюдения и короткие замечания. Обычно так мы делаем с друзьями — тем, что больше всего поразило в фильме, который я посмотрела накануне вечером.

Все детали, истории, странные открытия пропускаются через «амайский фильтр». Вот поэтому у меня и держится веко.

★ У меня всегда было ощущение, что опубликовать книгу — значит предвидеть заведомый провал. Она никогда не будет соответствовать тому, что я представляла в своей голове.

Но не нужно себя корить. Даже несмотря на все

истраченные чернила и пот, которые я пролила в буквальном смысле этого слова, я получила огромное удовольствие, открывая для себя закоулки творчества Хаяо Миядзаки. Я надеюсь, что это поможет вам узнать гения лучше и насладиться его картинками.

ВНИМАНИЕ!

В этой книге содержится
очень, очень, очень,

ОЧЕНЬ

много спойлеров.

ОТ АВТОРА КНИГИ

БИОГРАФИЯ

- Хаяо Миядзакэ родился 5 января. 1941
- Отец: Кацусзи Миядзакэ
- Мать: Ёсико Миядзакэ

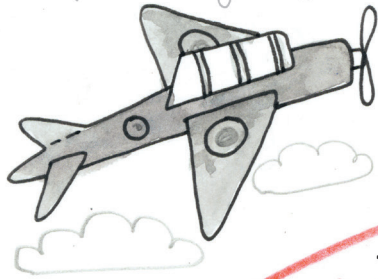

(отсюда и любовь режиссера к авиации)

Отец и дядя Хаяо управляли компанией по производству запчастей для самолётов «Miyazaki Airplane»

1944

• семья переезжает в Уцуномия.

1947

• Ёсико Миядзакэ заболевает: ей диагностируют туберкулез позвоночника.

1956

• Хаяо поступает в институт и открывает для себя манзу. Хочет стать МАНТАКОЙ

1959

• учиться на экономическом факультете как будущий специалист по японской промышленности.

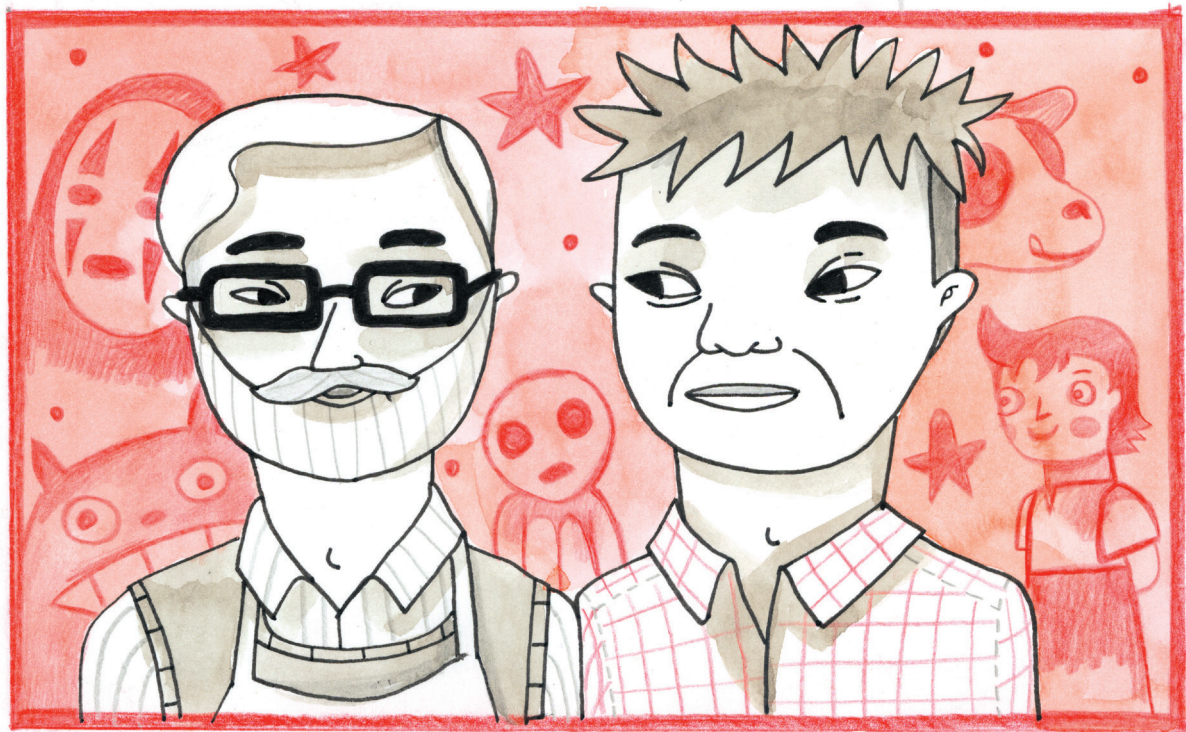

1963

• Хаяо начинает работать в Тоэй ДОГА и знакомится с Исао Такахатой.

(примерно в это же время Миядзакэ смотрит первый иветной японский полнометражный анимационный фильм «Hakujōden» («Легенда о Белой Змее») и понимает, что хочет посвятить свою жизнь анимации).

- Он познакомился с ИСАО ТАКАХАТОЙ в университете. Он разделял его марксистский дух.

- Такахата и Мягзакки были ИДЕАЛЬНЫМ ДУЭТОМ в Toei Animation. Исао не рисовал, а только режиссировал. Хаяо, в свою очередь, стал «руками и карандашом» коллеги. Оба восхищались друг другом.

Каким был бы Мягзакки без Такахаты?

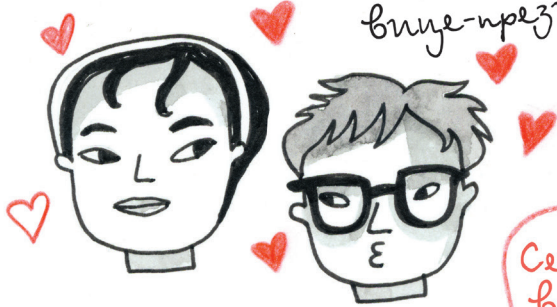

- Несмотря на то, что Такахата и Мягзакки относились друг к другу с большим уважением, лучшими друзьями они не стали. Каждый строил свою карьеру, поддерживая другого, но конкуренции нельзя было избежать.

Совет от Амайи:
посмотрите «Полночь: Война танки в период Хэйсэй» Исао Такахаты (вы не пожалеете).

1964

- Миядзакэ знакомится с Акэми Отои, своей будущей женой

• Ъ Тоеи он работает над самыми разными проектами. Скоро он станет председателем профсоюза молодых аниматоров, а Такахата - его вице-президентом.

1967

- 21 января родился Торо Миядзакэ.

1969

- в апреле родился Кэйсукэ Миядзакэ.

Семья переезжает в ТОКОРОДЗАБУ

1970-1978

- Вместе с Такахатой Хаяо переходят в A Production, затем - в Nippon Animation.

- Принимает участие в создании аниме:
 - «Люпен III»,
 - «Панда Большая и маленькая»,
 - «Хайги - девочка Альби»

1979

- переходит в Telecom Animation Film и создает свой первый полнометражный фильм - «Люпен III: Замок Каллиостро».

• Выпускает свой первый аниме-сериал - «Конан - мальчик из будущего».

и работает над коротким манга-сериалом «Торко Россо».

1981

- Тосиро Сузуки, редактор журнала Animage, выпускает статью о Миядзаки.

Сузуки убеждает Хаяо написать мангу об истории Навесика, чтобы издательство Tokuma Shoten впоследствии спонсировало работу над аниме-адаптацией истории.

Ему это удается.

1984

- Миядзаки и Такахата открывают студию Nibariki.

- И манга, и фильм становятся супер-популярными.

1985

- В городе Мусасино зарождается студия Ghibli (вначале - как филиал Tokuma Shoten).

1986

- «Небесный замок Лапута».

1988

- «Мой сосед Тоторо».

Тосиро Сузуки присоединяется к составу Ghibli

1989

- «Бедьмина служба гостей».

ОТРОМНЫЙ УСПЕХ.

Впервые в своей истории Ghibli может рассчитывать на собственный бюджет.

1992

- «ПОРКО РОССО».

1993

• Хаяо переживает творческий кризис и пытается работать над следующим проектом.

→ 1995

• Чтобы отвлечься, решает срежиссировать клип на песню «На старте!»

Начинает работу над «Принцессой Мононоке».

1997

• Миядзакэ (впервые) публично заявляет о том, что уходит на пенсию.

Он строит собственный офис-студию ВИТАУА

← Это означает «счастливым дом»

• Миядзакэ

спит по 4 часа в сутки и полностью посвящает себя новому проекту. Вскоре он начинает чувствовать себя изможденным.

1998

• Умирает режиссер «Менюта сергуа» Есифули Конго.

TADAM!

МИЯДЗАКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!

2001

• «Унесенные призраками».

2008

• «Рыбка Поньо на утесе».

• Миядзакэ убеждает себя, что именно ему стоит возродить «Ходячий замок», работу над которой молодой Мамору Хосода так и не смог закончить.

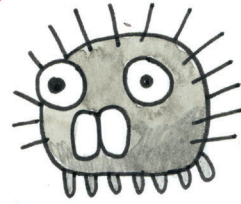
2010

• «Ветер крепчает».

2013

• на Венецианском кинофестивале Хаяо (во второй раз) публично заявляет о том, что уходит на пенсию.

• Приспужает к работе над цифровым короткометражным фильмом.

2017

• Раскрывает название своего нового фильма - «Как поживаете?», в итоге вышедшего под названием «Мальчик и птица» в декабре 2023 года.

2016

• Режиссер вновь всех удивляет - ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

АКЭМИ ОТА, жена Миядзакэ, тоже была талантливым аниматором и работала в Тоеи Дога. Когда Миядзакэ встретил ее, он подумал, что многому может у нее научиться, и пригласил на свидание. У них родились двое детей, для Акэми совмещать работу и воспитание сыновей стало непосильной задачей. Миядзакэ принял решение позволить жене стать домохозяйкой (о чем впоследствии сильно пожалел).

ТИПичНО

• ТОСИО СУДЗУКИ

• Вместе с Миядзаки и Такахатой он стал третьим «голубым центром» студии Ghibli. Судзуки всегда знал, в какую форму нужно облечь гениальные идеи своих коллег и обеспечил грандиозный успех творениям талантливых режиссеров.

Он стал посредником между Миядзаки и его сыном Торо, планировал изобретательные промо-кампании, был президентом студии и всегда знал, чем завлечь публику, которая обеспечивала каждому фильму достойную кассу.