

ЛИ НУХЭ

СТОРИТЕЛЛИНГ В СТИЛЕ ГНИВЛИ

УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ИСТОРИИ
ПО МЕТОДУ ХАЯО МИЯДЗАКИ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 791.228(520)
ББК 85.373(2)
Н90

창작자를 위한 지브리 스토리텔링 - 캐릭터부터 주제까지,
지브리로 배우는 마법 같은 이야기 쓰는 법 by 이누해

Ghibli Storytelling for Creators — From Characters to Themes, How to Write Magical
Stories with Ghibli by Nuhae Lee

Copyright © 2024 Dongnyok Publishers

Russian Translation Copyright © 2025 «Publishing House «Eksmo»

ALL RIGHTS RESERVED

This translated edition was published by arrangement
with Dongnyok Publishers through Shinwon Agency Co., Ltd.

Нухэ Ли.

Н90 Сторителлинг в стиле Ghibli. Учимся создавать истории по методу Хаяо Миядзаки / Нухэ Ли ; [перевод с корейского Ву Синхе]. — Москва : Эксмо, 2025. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-04-216990-8

Что делает истории студии Ghibli узнаваемыми и любимыми разными поколениями зрителей? Почему зритель сопереживает героям и верит в миры, где граница между реальностью и воображением почти не заметна? Ли Нухэ, режиссер, сценарист и большой фанат работ Миядзаки-сана и его команды, постарался ответить на эти и многие другие вопросы, анализируя уникальный творческий метод гения японской анимации и его студии.

Эта книга — практический инструмент, который поможет вам посмотреть на искусство сторителлинга сквозь призму Хаяо Миядзаки, не теряя при этом свой голос. Автор подробно разбирает этапы формирования замысла, от поиска идеи до создания убедительных персонажей и красочной проработанной вселенной. Каждый раздел сопровождается кратким резюме и вопросами для практики, что позволяет сразу применить освоенные приемы.

УДК 791.228(520)
ББК 85.373(2)

ISBN 978-5-04-216990-8

© Перевод на русский язык Ву Синхе, 2025
© Горовая Д., иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Рекомендации

Суть произведений студии Гибли заключается в их творческой оригинальности. Однако главной причиной, благодаря которой эти фильмы смогли завоевать сердца зрителей по всему миру, является сила сюжета. Эта книга знакомит читателей с уникальными методами повествования студии Гибли и предлагает анализ того, как ее работы сочетают в себе самобытность и универсальность. Рассматриваемые в книге приемы повествования Хаяо Миядзаки, мастерство создания персонажей и тонкая передача эмоциональных линий станут практической опорой для каждого, кто мечтает творить. Благодаря этим материалам начинающие авторы смогут найти вдохновение и развить свои истории так, чтобы они оставались оригинальными и при этом вызывали отклик у самой широкой аудитории.

Сон Сан-бом (директор киностудии «House of Impression», продюсер фильма «Жестокий прокурор» и мини-сериала «Девушка в маске»)

С тех пор как я, будучи подростком, посмотрел «Конана — мальчика из будущего», я на всю жизнь стал преданным поклонником творчества Хаяо Миядзаки. Я пересмотрел все его работы, а «Моего соседа Тоторо» вместе со своими детьми смотрел больше ста раз. Я прочитал все книги, имеющие к нему хоть какое-то отношение, будь то комиксы или автобиография. Поэтому появление этой новой увлекательной книги вызывает во мне трепет, словно на экраны вышел очередной шедевр. Очарование фильмов Миядзаки, столь сильно захвативших меня, кроется во множестве элементов, которые не поддаются простому объяснению и органично переплетены между собой. Я всегда затруднялся ответить

на вопрос, что именно трогает меня в его произведениях. К счастью, эта книга аккуратно поясняет это волшебство, показывая, из чего оно соткано, и позволяет взглянуть на повествование Хаяо Миядзаки иным взглядом. Уверен, что для каждого начинающего рассказчика эта книга станет бесценным учебным пособием.

Мин Гюдон (кинорежиссер, режиссер и сценарист фильмов «Помни о смерти», «Все о моей жене»)

Однажды наткнувшись на аккаунт автора Ли Нухэ, я почувствовала, будто обнаружила настоящий сундук с сокровищами. Его взгляд на кинематограф и культуру поражает не только широтой знаний, но и глубокой оригинальностью. В особенности взрывной успех имели его рецензии на фильмы студии Гибли. Я с нетерпением ждала каждую его новую публикацию, которую затем прочитывала взахлеб. Очень рада возможности познакомиться с горячо любимыми текстами Ли Нухэ благодаря этой книге. Это интеллектуальное руководство способствует творческому подъему: во время чтения мне постоянно хотелось работать над своими проектами. Поразительно, насколько ясно и структурировано изложены полезные техники, которые я также использую в своей деятельности. От всей души рекомендую эту книгу каждой творческой личности, любителям гуманитарной литературы и, конечно же, всем поклонникам произведений студии Гибли.

**Ким Юна, автор и исполнительница,
участница группы Jaurim**

Пролог

*«Правильно! Я напишу повесть.
Замысел есть»*

«Шепот сердца», Сидзуку

Тот самый сторителлинг студии Гибли, который мы все так любим

Студия Гибли является одной из лучших анимационных студий современности, заслужившей авторитет и получившей признание во всем мире за свою креативность. Это становится особенно очевидным, если взглянуть на список ее шедевров: «Навсикая из Долины ветров», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Порко Россо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Возвращение кота», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе», «Ариэтти из страны Лилипутов», «Мальчик и птица» и многие другие.

«Унесенные призраками», самый кассовый фильм студии, в Японии посмотрели 23,5 миллиона зрителей. В мировом прокате картина собрала впечатляющий доход в 395,8 миллиона долларов. Кроме того, работа стала первым анимационным фильмом, получившим «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале,

а также удостоенным премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Спустя годы, «Мальчик и птица», вышедший на экраны в 2023 году, принес студии второй Оскар в той же категории, открыв новую главу в истории Гибли.

В Корее фильмы студии Гибли пользуются огромной любовью зрителей уже более двадцати лет, заняв особую нишу в качестве уникального самодостаточного жанра. Когда в 2002 году картина «Унесенные призраками» вышла в корейский прокат и собрала у экранов 2,01 миллиона зрителей, началась новая глава истории анимации в Корее. Учитывая, что предыдущий рекорд японской анимации составлял 400 тысяч зрителей, результат действительно весьма впечатляющий. «Ходячий замок», вышедший на большой экран в 2004 году, собрал уже 3,01 миллиона зрителей и стал наиболее кассовым японским фильмом, когда-либо выходившим в корейском прокате — рекорд продержался до 2017 года. Спустя десять лет оба произведения были повторно выпущены в кинотеатрах. Несмотря на то что обычно для повторного проката успехом считается уже 30 тысяч зрителей, «Унесенные призраками» собрали 150 тысяч, а «Ходячий замок» — 180 тысяч зрителей, продемонстрировав удивительный результат.

С тех пор каждый показ фильмов студии Гибли вызывает новую волну интереса и стабильно собирает огромное количество зрителей. Вокруг студии сформировалось крепкое сообщество преданных поклонников. Особенность работ Гибли в том, что их любят даже те, кто совершенно не увлекается анимацией. Популярность студии выходит далеко за рамки субкультуры — это кино, которое объединяет массового зрителя и обладает глубиной, заслуживая любовь и признание самой разносторонней публики.

В центре этого творческого объединения, обладающего настолько колоссальным влиянием на индустрию, стоит гигант по имени Хаяо Миядзаки. Можно сказать, что тот классический образ, который приходит на ум большинству зрителей при упо-

минании названия студии, вышел именно из-под пера Миядзаки. Он — творец и рассказчик, которого многие авторы называют своей ролевой моделью. Цель этой книги — проанализировать метод повествования великого мастера, Хаяо Миядзаки, и узнать, как его подход может быть применен в нашем с вами творчестве.

Для кого эта книга?

Мне хотелось бы, чтобы эту книгу прочитали следующие читатели:

1. **Авторы**, мечтающие создавать произведения, похожие на фильмы Гибли;
2. **Читатели**, находящиеся в поисках легкого пособия по сторителлингу;
3. **Поклонники** Гибли, желающие глубже понимать фильмы студии.

Первая целевая аудитория этой книги — авторы, которые хотят создавать произведения в духе фильмов Гибли. В этой книге приводится детальный анализ характерных методов повествования, которые используются в фильмах студии, а также предлагаются различные способы их применения в собственном творчестве. После изучения методики Гибли читатель сможет создавать новые уникальные истории, вдохновленные, но не ограниченные подходом студии.

Следующей аудиторией являются читатели, находящиеся в поисках несложных книг по сторителлингу. На рынке существует огромное количество теоретических пособий по писательскому мастерству, более того, многие из них являются замечательными

ми учебниками, где можно найти кладезь полезной информации. Подобные всеобъемлющие пособия способствуют накоплению знаний, но их непросто применить на практике, когда к созданию произведения нужно приступить здесь и сейчас. Кроме того, в моменты творческого кризиса обращение к теории часто приводит к отходу от самой сути творчества — как своеобразного бегства от реальности.

Чтобы избежать подобных сложностей, эта книга была написана как минималистичное руководство по писательскому мастерству, чтобы ее было легко взять в руки в любой момент и найти ответ на интересующий вопрос. При этом минимализм не означает поверхностность или то, что он ограничивается уровнем для новичков. Напротив, книга фокусируется на действительно важных вещах, с высокой плотностью изложения, чтобы их можно было сразу применить на практике. Ведь главное в творческом процессе — действие. Структура книги продумана таким образом, чтобы читатель самостоятельно мог легко находить и пользоваться нужными разделами именно в те моменты, когда сталкивается с творческим кризисом.

И, наконец, даже если вы не являетесь автором, но любите фильмы студии Гибли и хотите глубже понимать их, то книга может быть для вас полезна. Понимая основные принципы повествования, использованные в фильмах, вы сможете гораздо глубже понимать смыслы, почувствовать увлекательность и эмоциональную силу, которую вложил в них создатель историй.

О чем эта книга?

В этой книге проанализированы только те фильмы студии, в которых Хаяо Миядзаки лично выступал и в роли сценариста,

и в роли режиссера. В студии Гибли помимо Хаяо Миядзаки работают многие выдающиеся режиссеры: Исао Такахата, автор таких фильмов, как «Могила светлячков», «Еще вчера», «Помпоко: Война тануки», «Мои соседи Ямада», «Сказание о принцессе Кагуя»; Ёсифуми Кондо, режиссер «Шепота сердца»; Хироюки Морито, создавший «Возвращение кота»; Горо Миядзаки, режиссер фильмов «Сказания Земноморья», «Со склонов Кокурико» и «Ая и ведьма»; Хиромаса Ёнэбаяси, автор картин «Ариэтти из страны лилипутов», «Воспоминания о Марни»; Томоми Мотидзуки, создатель работы «Здесь слышен океан»; и, наконец, Михаэль Дюдок де Вит, режиссер фильма «Красная черепаха».

Особого внимания заслуживает режиссер Исао Такахата. Вместе с Хаяо Миядзаки он был одной из ключевых фигур студии Гибли, а также создателем оригинальных творческих вселенных, отличающихся от миров Хаяо Миядзаки. Именно поэтому в этой книге рассматриваются только работы Хаяо Миядзаки.

Способ повествования Хаяо Миядзаки безусловно сформировался под влиянием старшего коллеги, Исао Такахаты. Рассказывают, что в период работы над «Унесенными призраками» Миядзаки часто бормотал: «Если сделать так, то Паку-сан (*прозвище Исао Такахаты*¹) не одобрит...» — подчеркивая свое уважительное отношение к мнению Исао Такахаты. Однако, по всей видимости, Хаяо Миядзаки рассматривал Такахату не как старшего коллегу и наставника, а как творческого соперника. Возможно, из-за такого отношения различия в их подходах бросаются в глаза больше, нежели сходства.

По словам самого Такахаты существует два типа фильмов. Первый — это фильмы, в которых глубоко сопереживаешь прота-

¹ Прозвище соратника Хаяо Миядзаки и сооснователя студии Гибли Исао Такахаты (1935–2018) связано с ономотопеей: «паку-паку» по-японски передает хрустящий звук, так как он, по воспоминаниям Миядзаки, имел привычку быстро поглощать свой завтрак и при этом громко хрустеть. Pineda, R.A. Studio Ghibli Holds Farewell Ceremony for Late Director Isao Takahata. <https://www.animenewsnetwork.com/news/2018-05-15/studio-ghibli-holds-farewell-ceremony-for-late-director-isao-takahata/.131568>. — Прим. ред.

гонисту, а второй — это те произведения, в которых держишь некоторую эмоциональную дистанцию по отношению к главному герою. Работы Хаяо Миядзаки относятся к первому типу, и зрители невольно становятся единым целым с главным героем, разделяя с ним и радость, и горе. Так, когда в «Унесенных призраками» родители Тихиро превращаются в свиней, девочку охватывают страх и паника, и в этот момент зритель, отождествляя себя с Тихиро, ощущает схожее чувство растерянности и ужаса.

В противоположность этому, фильмы Исао Такахаты относятся ко второму типу. Зрители его произведений наблюдают за главным героем как бы со стороны, на некотором расстоянии. Наглядным примером этой характерной черты является наиболее известная картина режиссера «Могила светлячков». Произведение построено таким образом, что зрителям не удастся эмоционально отождествлять себя с главными героями, братом Сэйто и сестрой Сэцуко, и остается лишь наблюдать за их чувствами издалека, пытаясь объективно оценить их.

Поскольку подходы этих двух гигантов мысли так сильно отличаются, у меня возникло опасение, что в случае, если я буду рассматривать способы повествования обоих в одной книге, это может привести к очень поверхностному анализу. Поэтому было решено сосредоточиться на фигуре одного Хаяо Миядзаки — личности, которая сразу приходит на ум при упоминании студии Гибли, для того, чтобы анализ оказался глубоким и содержательным.

Исключение составляет «Навсикая из долины ветров». Фильм не принадлежит студии Гибли, однако он также стал объектом моего анализа. Дело в том, что студия Topcraft, создавшая эту картину, по сути является предшественником Гибли, которая включает картину в свой каталог произведений. В связи с этим было принято решение рассматривать этот фильм как часть ее наследия.

Для чего эта книга?

Изучая особенности повествования Хаяо Миядзаки, одного из наиболее влиятельных рассказчиков современности, невольно задаешься вопросом: получится ли у меня творить так же, как это делает он? Будем честны — нет, не выйдет никогда. Он — редкий гений, и даже сам великий мастер не смог воспитать преемника, который способен был бы продолжить его путь. Если даже изучив его методику, мы никогда не сможем создавать, как он, то для чего нам нужно знакомиться с его подходом?

Повествование Хаяо Миядзаки удивительно честное и прямолинейное (по крайней мере, до момента создания «Унесенных призраками»). Его подход можно сравнить с поединком на настоящих мечах, в котором решают не ловкость и замысловатые трюки, а сила, заключенная в самой истории. Он не увлекается излишне сложными сюжетными приемами², пытаясь удивить зрителя, а остается верным эмоциям и внутреннему развитию героев. Миядзаки выстраивает свои истории, опираясь на базовые принципы драматургии, глубоко осознает их и последовательно применяет в своих работах. Подобный подход объясняется тем, что мастер начинал свою карьеру не как рассказчик, а как аниматор, вдыхающий жизнь в рисунки. Он фокусировался не на эффективных техниках, а на прочном фундаменте, и именно это стало крепкой основой для глубокой драматургии, характерной для его произведений.

Со временем, по мере продвижения к поздним работам, Хаяо Миядзаки начал все больше экспериментировать, делая пове-

² Сюжетный прием (*plotdevice*) — обобщающее определение искусственных элементов или приемов, которые автор использует для построения и развития структуры повествования и хода событий, то есть для создания и продвижения сюжета. В качестве сюжетных приемов могут использоваться персонажи, события, предметы, ситуации и т. д., с помощью которых формируется или меняется ход повествования.

ствование все сложнее и запутаннее. Его последняя (*на момент написания этой книги*) работа «Мальчик и птица» следует логике сна³, что вызывает немало споров. Тем не менее фильмы Миядзаки неизменно получали высокую оценку критиков именно потому, что, как уже было сказано, они основывались на прочном фундаменте.

Естественно, одного только освоения основ недостаточно для того, чтобы стать таким же рассказчиком как Хаяо Миядзаки. Более того, если бездумно подражать великому мастеру без должной базы, огромен риск создать шаблонную и неуклюжую историю. Это не значит, что стремление учиться у него, изучать его творчество и пытаться подражать ему бессмысленно. Напротив, это может стать отправной точкой для нового творческого прорыва.

Здесь я хочу поделиться с вами одной речью, которая мне очень дорога. Это речь, которую известный американский телеведущий, комик и сценарист Конан О'Брайен произнес в 2011 году на выпускной церемонии в Дартмутском колледже. Он сказал следующее:

«В 1940-е жил один очень-очень смешной человек по имени Джек Бенни. Он был настоящей звездой, одним из самых успешных комиков своего времени. Джонни Карсон, комик, который был намного моложе него, страстно мечтал стать похожим на Джека Бенни. В чем-то они были похожи, но во многом сильно отличались. Он подражал Джеку Бенни, однако его собственная изобретательность и особен-

³ Логика сна (*dreamlogic*) — концепция, описывающая нереалистичский способ мышления и развития событий, характерный для сновидений, который выходит за рамки логических правил реальности. Особенностью логики сна являются нарушение непрерывности времени и пространства, искаженность причинно-следственных связей, искажение межличностных отношений, подвижность идентичности, естественное принятие ситуаций, невозможных в реальной жизни. Данная концепция часто используется в литературе и кинематографе для размывания границ между реальностью и воображением, или для создания особенной, фантастической атмосферы.

ности, наряду с изменениями в медиа, в итоге повели его совершенно иным путем.

Благодаря тому, что он потерпел неудачу в подражании своему кумиру, Джонни Карсон стал самым смешным человеком своего поколения. Дэвид Леттерман хотел быть как Джонни Карсон — у него тоже не вышло. В результате комики моего поколения мечтают быть такими, как Дэвид Леттерман. Но этого никому не удалось. Ни мне, ни моим коллегам не удалось достичь этой цели. Но вот что действительно важно: именно когда мы терпим неудачу в своем стремлении достичь идеала, мы начинаем осознавать, кто мы есть на самом деле, и обнаруживаем свою уникальность».

В этом заключается смысл изучения манеры повествования Хаяо Миядзаки. Нам не стать такими, как он, даже если мы будем исследовать и анализировать его методы. Большинство из нас выросли в совершенно иной среде, впитывали другие медиа, живут в другое время. Естественно, все наши попытки копировать Миядзаки раз за разом терпят неудачу. Однако благодаря этим «неудачам» мы глубже познаем себя и обнаруживаем свои уникальные черты. Проходя через этот путь, быть может, мы сможем вырасти в другого, не менее значимого творца.

Эта книга создана, чтобы поддержать вас в моменты неудач и стать путеводителем в исследовании себя как творца. Искренне надеюсь, что мой замысел найдет отклик в вашем сердце.

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации	3
Пролог	5
Тот самый сторителлинг студии Гибли, который мы все так любим	5
Для кого эта книга?	7
О чем эта книга?	8
Для чего эта книга?	11

ГЛАВА 1. ЗНАНИЯ

Необходимость активного восприятия	21
В поисках родословной истории.....	23
Применение других произведений в своем творчестве	26
Анализ мотивов произведений	32
Необходимость разнообразного опыта и переживаний.....	35
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>40</i>

ГЛАВА 2. ИДЕЯ

Развитие идеи с помощью воображения и разработки	45
Секрет студии Гибли: использование эскизных листов.....	47
Наблюдение и опыт — ключ к созданию историй, которые находят отклик	57
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>64</i>

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Два типа главных героев	69
Три качества главного героя	73
Создание обаятельного главного героя	78
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>81</i>

ГЛАВА 4. АНТАГОНИСТ

Не злодей, а антагонист	87
Создание обаятельного антагониста	88
Создание истории без антагониста	96
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>99</i>

ГЛАВА 5. СОЮЗНИК

Безымянный союзник задает настроение истории.....	105
Союзник помогает развитию главного героя.....	107
Предел союзника	109
Трансформируйте антагониста в союзника	111
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>114</i>

ГЛАВА 6. СОБЫТИЯ И ДРАМА

Конфликт: энергия, вызывающая события	119
Событие: движущая сила истории.....	125
Драма: сюжет с завершенной историей	130
<i>Резюме и вопросы для практики.....</i>	<i>133</i>