

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Чарская средняя общеобразовательная школа №1
(МОУЧСОШ №1)**

Индивидуальный проект на тему:
«Мультфильмы Хаяо Миядзаки.»

Выполнено ученицей 11 класса «А»

Петрачугиной Надеждой.

Руководитель директор МОУЧСОШ №1

Кочинова Елена Александровна.

Наименование	Описание
Название проекта	«Мультфильмы Хаяо Миядзаки»
Руководитель проекта	Кочинова Елена Александровна
Ф.И.О автора	Петрачугина Надежда Сергеевна
Контактный телефон	89144358191
E-mail	petrachuginan@yandex.ru
Краткое описание проекта	При помощи проекта пройдет ознакомление с известным японским режиссёром Хаяо Миядзаки.
Актуальность	Актуальность проекта обусловлена популярностью аниме среди людей.
Цель проекта	Цель работы состоит в том, чтобы рассказать о мультфильмах Хаяо Миядзаки людям, которые никогда не слышали о нём или слышали, но не решились ознакомиться из - за стереотипного представления об аниме.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Изучить творчество режиссёра - аниматора. ❖ Установить особенности творчества Хаяо Миядзаки. ❖ Создать брошюру - путеводитель.
Регион реализации проекта	Забайкальский край, Каларский округ.
Целевая аудитория	Любой заинтересовавшийся.
Продукт	Брошюра - путеводитель по мультфильмам Хаяо Миядзаки.

Содержание

Введение

Гипотеза

Глава 1.

1.1 Краткая биография Хаяо Миядзаки

1.2 История создания студии Ghibli

1.3 Стиль Хаяо Миядзаки

1.3.1 Понятия и образы мультфильмов

Вывод

Введение

В середине XX века, когда японские режиссёры начинают первые эксперименты с техниками мультипликации, изобретёнными на Западе, появляется направление, названное «аниме» (от англ. animation).

Одним из самых известных режиссёров - аниматоров является Хаяо Миядзаки, чьи работы внесли огромный вклад в историю развития японской анимации. Его мультфильмы любят по всему миру. Его творчество близко и понятно не только поклонникам аниме, но и тем, кто ещё не научился мечтать и верить в лучшее.

Гипотеза

Хаяо делал мультфильмы о детях и для детей. Его цель — вернуть зрителю веру в чудеса и научить его мечтать.

Глава 1

1.1 Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки родился 5 января 1941 году в Токио, в семье владельца авиационной фабрики, потому он с детства любил самолёты, что в последующем отразилось в его анимационных работах.

В 1958 году Миядзаки увидел фильм «Легенда о Белом Змее» и, вдохновившись упорной и сильной главной героиней, он твёрдо решил стать аниматором. Уже в апреле 1963 года Хаяо получил должность фазовщика в студии Toei ANIMATION, которая делала незамысловатые аниме, по типу «Космические путешествия Гулливера». Руководство студии заметило молодой талант и стало поручать ему более ответственные задачи, хотя он всё ещё находился в должности фазовщика.

1.2 Студия Ghibli

В 1964 году Хаяо познакомится с Исао Такахатой — будущим влиятельным продюссером. Знакомство было значимым, ведь вместе они создали профсоюз молодых аниматоров, представителем которого стал Миядзаки. Профсоюз добивался повышения зарплат и введения социальных льгот для аниматоров, что в своё время помогло собрать сторонников в свою команду и что в будущем сыграет важную роль.

В 1979 году режиссёр Тоеи ANIMATION Ясуо Ооцука листал мангу, в поисках нового сюжета для полнометражного фильма, как вдруг раздался телефонный звонок. Голос из трубки предложил свою кандидатуру на роль режиссёра этого проекта, Ооцука мгновенно согласился и положил трубку. Так Хаяо начал работу над своим первым полнометражным проектом «Люпен Третий: Замок Калиостро». Публика высоко оценила Люпена, а потому Миядзаки разрешили начать работу над ещё одним своим фильмом — «Навсикая из долины ветров». После ошеломительного успеха мультфильма Исао и Хаяо было принято решение о создании своей собственной студии. Так появилась известная всему миру студия Ghibli.

1.3 Стиль Хаяо Миядзаки

Акварельные рисунки могут показать и рассказать куда больше самых лучших актёров, а потому мультфильмы мастера покоряют миллионы сердец во всем мире.

Главная особенность его работ — восприятие реального мира через призму волшебства и магии. Мы не удивляемся и не задаёмся вопросом: «Как такое может быть?», когда родители малышки Тихиро превращаются в свиней, когда по обыкновенным зелёным холмам за городом ходит замок могущественного колдуна Хаула или когда самый настоящий свин мастерски управляет самолётом. Мы перемещаемся вместе с героями в их другой мир, который невероятно похож на наш, но имеет свои причуды. На примере своих аниме Хаяо Миядзаки показывает, что мир реальный не может существовать без мира волшебного.

1.3.1 Понятия и образы мультфильмов

Полёты

Как говорилось выше, Хаяо родился в семье директора завода «Самолеты Миядзаки» по изготовлению деталей авиатехники — отсюда бесконечная любовь режиссёра к летательным аппаратам и ощущению полёта. Миядзаки даже сам хотел стать авиаинженером, но, как он сам признавался, у него не было к этому таланта [3]. И всё же его мечта была в какой-то степени исполнена: в фильмах режиссёра большое количество летательных аппаратов, как вполне реальных («Ветер крепчает», «Порко Россо») так и сказочных («Ходячий замок», «Унесённые призраками и др.).

Европа

Место действия большинства картин — европейский город. Мастер редко обращается к архитектуре Японии. Вообще, Хаяо известный англоман, на втором месте по любви у него стоит Италия, а половина его историй происходит в некой идеализированной Европе. «Ходячий замок» и вовсе сделан по книжке английской сказочницы Дианы Джонс.

Чистота и очищение. Экология

Кстати, тема очищения встречается у режиссёра практически в каждом фильме: в «Унесённых призраками» всё действие происходит в купальнях, где моются духи, в «Моём соседе Тоторо» девочки убираются в новом доме, в «Ходячем замке» Софи наводит порядок в доме Хаула.

Принято считать, что Миядзаки озабочен экологией, и это действительно так. Хаяо застал послевоенную Японию, которая в попытках восстановить экономику, выкрутила уровень производства всех заводов на максимум. Тогда, люди не думали об экосистеме, которую собственноручно рушат. Пиком этой проблемы стало одно из самых масштабных химических отравлений в мире - отравление залива Минамата. Это трагедия стала отправной точкой в создании своей первой манги, а после мультфильма, «Навсикая из долины ветров» — работа, где проблеме экологии уделено особое внимание. Отдельно стоит выделить момент из «Унесённых призраками», где Тихиро с другими работниками купальни с большим трудом отмывали бога внешних вод, что был так загрязнен по вине людей.

Противостояние человека и природы — одна из основных тем в творчестве аниматора. Хотя сам он считает, что для природы будет куда полезнее, если вместо разговоров люди будут просто ходить и убирать мусор, практически в каждом фильме мы встречаем призыв позаботиться об окружающей среде.

Нет зла

Удивительное свойство сказок Миядзаки — почти полное отсутствие злодеев и отрицательных персонажей. Даже те, которые кажутся негодьями, всегда имеют причины вести себя именно так, а зрители в конечном счете способны их понять и даже встать на их сторону. Сам режиссёр говорит так:

« — Каждое магическое существо — сложное, оно не может быть только добрым или только злым. И вообще, создать кого-то злого и победить его в конце сказки — слишком простой путь к катарсису. Так поступают те, кому не хватает фантазии и силы воображения. А я не люблю однозначных оценок, мне не нравится деление на черное и белое, плохое и хорошее.»[3]

Пацифизм

Детство художника пришлось на военные годы, что также отразилось на его творчестве. Увидительно, как просто в Миядзаки сочетается любовь к авиации и полное неприятие войны. Всё, что нам необходимо знать о войне Хаяо вкладывает в разговор Софи и Хаула из «Ходячего замка»:

« — *И здесь они нашли нас...*

— *Военные?*

— *Посмотри на него, он летит уничтожать города и людей.*

— *Это враги или наши?*

— *Все они одинаковые... преступники....»*

Сильный женский персонаж

Чаще всего главным героем фильмов Миядзаки становится девушка младшего или среднего возраста. Сам художник в интервью романисту Рю Мураками объяснял, что рисует девочек потому, что взрослый мужчина в принципе не может быть героем ни одной истории, ведь, сталкиваясь со злом, он всегда ищет, кому отстрелить голову, а «это — порочный путь»[4]. Взрослых мужских персонажей мы встречаем только в двух полнометражных картинах — «Ветер крепчает» и «Порко Россо», которые, как говорит сам автор, он снимал для взрослых.

Главная героиня Хаяо Миядзаки — это умная, независимая девушка, полная решимости бороться за то, во что верит. Более того, черты, которые обычно приписывают женским персонажам (слабость, неуверенность, ранимость, заикленность на внешности), режиссёр отдаёт мужчинам: вспомним молодого колдуна Хаула из «Ходячего замка», который был так расстроен тем, что покрасил волосы другой краской, что буквально раскис. В то время как главная героиня Софи — молодая девушка, ставшая старухой и потерявшая красоту, практически не переживает из-за потери, более того, ей даже нравилось быть старушкой.

Мифология

Помимо главных, в картинах Миядзаки есть герои второго и третьего планов, которые важны не меньше, чем основные персонажи. Откуда же они берутся? Конечно, главное, на что ориентируется режиссёр, — японская мифология.

«Унесённые призраками» просто пестрят различными мифическими существами. Вот некоторые из них:

Сикигами

Обычно Сикигами изображаются в виде бумажных идиолов. По традиции Сикигами неопасны, но могут и навредить, если облепят кого-то. Вера в Сикигами возникла из оккультного учения Оммёдо, пришедшего в Японию из Китая на рубеже VI-VII века, как обряд гадания и изгнания злых духов.

Водяные драконы Мидзучи

Дословно «Мидзучи» можно перевести как «Дух воды». Сказания о водяных драконах встречаются в древней японской летописи и относятся к VI веку. История свидетельствует, что дракона, нападавшего на местных жителей в провинции Киби, победил отважный и находчивый Агатомори. В реку он бросил ядовитые тыквы и вызвал дракона на бой.

В мультфильме Миядзаки водяной дракон по имени Хаку отличался от своего сородича из легенды большей доброжелательностью. В один момент он даже спас главную героиню.

Юбаба

Колдунья Юбаба из этого фильма не кто иная, как Баба-Яга или, по-японски, Ямауба, персонаж множества мифов и сказок. Живет она, как водится, в избушке у подножия гор или на краю леса. Горе тому, кто наткнулся на её дом во время пути. При помощи магии Ямауба превращается в прекрасную девушку или притворяется немощной старухой, заманивает жертву в свою хижину, откармливает, а потом съедает. Обладая магической силой и знаниями колдовских рецептов, Ямауба, тем не менее, не всегда проявляет большую сообразительность, и обхитрить ее иногда удается. Кроме того, как в любой сказке против злой ведьмы есть секретное средство. Если найти цветок, в котором покоится её душа и растоптать, то ведьма погибнет.

Но, не во всех сказках Ямауба злая. Существуют предания, где Ямауба представляется доброй странницей или заботливой кормилицей. Может поэтому Юбаба не съела Тихиро, а наоборот - заботилась о ней и многому научила.

Дух плодородия и шелководства Оширасама

Обереги Оширасамы вырезают из веток шелковицы, обматывают тканью и тушью рисуют лица, обозначая, таким образом, мужчину и женщину. Оберег оширасаму устанавливают на камидану, семейный синтоистский алтарь, и несколько раз в году совершают ритуальный обряд, во время которого «итако» (женщина-шаман), размахивая оширасама, распевает песни и стихи.

В «Принцессе Мононоке» мы тоже встречаем духов:

Кодами

Кодами - это лесные духи, живущие на деревьях, наподобие древнегреческих дриад. Если вы услышите эхо в лесу, скорее всего, оно исходит от них. Никогда не пытайтесь срубить дерево, на котором обитают кодами, иначе будете прокляты навеки. В Японии до сих пор есть традиция повязывать на такие деревья веревки - сименава (красные шнурки).

Шишигами

Божество Шишигами — дух леса в образе оленя. Оно может излечивать болезни и возродить из мёртвых.

В мифах же Яцука-Мизуомицуно (или Шишигами) появляется в образе оленя, но лишь днём. Ночью он превращается в странника Дайдаработчи, такого огромного, что в его следах образуются озера, а горы он может взвесить на руках. По легенде, возникшей предположительно во втором веке, Яцука-Мизуомицуно восхитился землей Идзумо, «страной облаков, подобной полоске ткани». Используя мотыгу, под стать своим размерам, он разрезал новые земли на части. После этого к новой земле он привязал прочную веревку и сказал: «Приди, земля!» и стал тянуть изо всех сил. Земля, которую он притянул, «простиралась на восток до самого Кюсю и на запад к мысу Кизуки».

В фильме превращения были поменяны местами. Днём он был странником, а вот ночью — оленем.

В мультфильме **«Помпоко»** главные герои — это волшебные зверушки **тануки!**

Тануки — добрые толстяки, или еноты — звери-оборотни, символы счастья и благополучия.

В большинстве легенд тануки представляются наивными, добродушными весельчаками, любителями сакэ. Считается, что они должны наблюдать за процессом приготовления, чтобы напиток получился как надо. По этой причине фигурками тануки, как покровителями виноделия и торговли, украшают рестораны и магазины.

«Мой сосед Тоторо» тоже не обошелся без духов:

Котобус

Двенадцатилапый Котобус с лунными глазами, вобравший в себя и мифологического Бакэнэко, и Чеширского кота из «Алисы в стране чудес» — любимец многих детей и популярная форма для игрушек.

Бакэнэко — «кошки - оборотни», обладающие магическими способностями. Демоны. Одно из трёх наиболее популярных животных-оборотней в Японии.

В легендах рассказывается о котках-оборотнях Нэкомата (бакэнэко, но с двумя хвостами), размером с леопарда, способных превращаться в человека, обитают в лесах Фукусимы. В XVII веке в расцвет шелководства торговля кошками была под запретом, и им не возбранялось свободно гулять по городу, ведь кошка — злейший враг мышей и крыс, поедающих куколок шелкопряда.

Тоторо

Слово «обакэ», применительно к сверхъестественным явлениям, появилось в японских текстах в начале XVIII века. Буквально оно означает «превращение». Скорее, «обакэ» — это некий дух, способный менять свой облик. Например, он может стать лесным духом, чьи тяжелые шаги разносятся по всему лесу со звуком «то-то-ро». В мультфильме Хаяо не даёт объяснений, кто такой Тоторо. Возможно, Тоторо — это то, что подсказывает вам ваше воображение.

Также, стоит обратить внимание на детали в мультфильмах. Они не размыты, а прорисованы, особенно в массовых сценах. Художник старается отобразить мир не только главного героя, но и других людей: пока главная героиня идет по набережной, на заднем фоне мужчина покупает рыбу и улыбается. Продуманные детали и фоны, насыщенные краски, здания невообразимой формы, мистические существа и животные, которых не встретишь в других фильмах — аниме Хаяо Миядзаки ни с чем нельзя перепутать.

Ещё одной особенностью можно назвать то, как в мультфильмах выглядит еда. Это всегда детально отрисованные блюда, аппетитные и очень сочные, идеально приготовленные. Всё это создаёт невероятную, очень уютную атмосферу кухни, а запахи можно услышать через экран.

Вывод

Истории Хаяо Миядзаки чаще всего просты, но буквально в каждой из них есть над чем задуматься и чему поучиться даже взрослому.

Хаяо любит рассказывать истории. Каждая из них является частью его души, в каждой есть его личные переживания и эмоции, и в каждой он делится со зрителями своим опытом. Он делает анимационное кино, но эмоционально оно не уступает игровому. Просто ему больше нравится рисовать акварельные пейзажи, чем снимать живых актеров. Когда массовое кино превратилось в индустрию, Миядзаки остается настоящим художником.

ИСТОЧНИКИ

[1,2] - <https://www.youtube.com/watch?v=NvDmBelFh1I&t=30s>
<https://www.youtube.com/watch?v=VLCHbHhRcaM&t=157s>

[3] - <https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/cinema/hayao-miyadzaki-menya-nazyvayut-nacistom-a-ya-prosto-ne-hotel-igat/>

[4] - <https://ochendaje.livejournal.com/3700.html>