

展出内容也很丰富，不仅有吉卜力经典动画场景的逼真还原，还有不少幕后创作故事，让影迷深入走进吉卜力的世界。

说到“吉卜力”三个字的起源，影迷都知道，这是二战时意大利一款侦察机的名字，意思是“撒哈拉沙漠的热风”。但吉卜力也不是一日建成的，当年电影《风之谷》的企划被搁置，因为普遍认为“没有原作的作品无法拍成电影”。于是宫崎骏说：“那好吧，我们就先把原作画出来吧。”1982年，《风之谷》的漫画在《Animage》杂志2月号开始连载，引起强烈反响，电影项目得以重新启动。1984年电影上映，观众人数达到915000人次，作品大获成功，成为吉卜力工作室成立的契机——次年，宫崎骏与高畑勋共同创立了吉卜力工作室。

而铃木敏夫原本在德间书店工作，参与了旗下动画月刊《Animage》的创刊。在担任《Animage》副主编期间，他成为两位导演电影制作团队的一员，后来又成为吉卜力三巨头之一。此后吉卜力的制作大都有他的参与。“当时我有很多条路可以走。”铃木说，“但我碰到宫崎骏就决定要和他走下去。”

展览不仅展示了吉卜力的40年发展历程，也让我们看到工作室“就地取材”的创作思路——宫崎骏曾说他是“以3米为半径工作”，他灵感的来源就在身边。

比如公司附近的车站，让他画下电影《龙猫》的第一张草图：一个在雨中的公交车站，撑着伞等待父亲的小女孩，和一只站在她旁边、头顶一片大叶子的龙猫。1975年绘制的草图，终于在13年后成为了电

影。宫崎骏说：“看着大自然的山和树，就想象在其中诞生的精灵应该是长什么样，可能是狸猫，也可能是貉或是猫头鹰。最后觉得反正就是一个奇怪物种，于是把它们全部混在一起，就成了龙猫。”

还有他的同事刚满一周岁的女儿，是电影《崖上的波妞》里金鱼公主“波妞”的原型。在制作这部电影时，吉卜力工作室也按照宫崎骏的意愿设立了内部幼儿园——他对幼儿园的构想存在很久了，2002年出版的对话集中，已经展示了幼儿园和养老院相邻建设的计划，而电影里的“向日葵园”（幼儿园）和“向日葵之家”（托老所）就是这样的对照。在《崖上的波妞》上映的2008年，吉卜力的幼儿园“三只熊之家”也正式开园了，地址就在工作室附近。宫崎骏说：“我想建幼儿园，并不是想做什么漂亮事，而是因为我们从孩子们身上得到帮助。我非常了解，老人看着小孩会感到幸福。”

再比如《猫的报恩》里的花猫，原型就是吉卜力工作室周围的流浪猫，经常自由出入工作室，在里面

左图：“吉卜力工作室物语”沉浸式艺术展上有为上海定制的猫巴士。摄影/阙政

睡午觉，甚至参加会议。而《平成狸合战》（又名《狸猫大作战》）里的狸猫，造型也参考了常常在民宅出没的真实狸猫。导演高畑勋为电影里的狸猫设计了四种造型——还原动物样貌的是“本狸猫”、穿着外套用双脚行走的是民间传说狸猫“信乐姿”、当狸猫感到“输了”或者“哎呀”等沮丧情绪时他们会变成“杉浦狸”（以漫画家杉浦茂笔下的人物形象为蓝本设计）、而在欢乐的场合他们又会集体变成“胖胖狸”……由高畑勋导演的《隔壁的山田君》《辉耀姬物语》等作品，在吉卜力动画中也显得别具一格。他2018年4月5日去世时，曾引发众多中国影迷缅怀。

与中国的渊源 可追溯到40年前

早在40年前，吉卜力三巨头宫崎骏、高畑勋、铃木敏夫就来过中国。据铃木回忆，当时他们拜访了上海电影制片厂，看了《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》这两部水墨动画，对细腻精巧的制作始终难以忘怀，宫崎骏还感叹说：“要达到这个境界真的太难了。”

而吉卜力和中国的渊源，更要追溯到第一任社长德间康快——德间康快是德间书店的创始人，1985年吉卜力刚成立时，隶属于德间书店（2005年独立），因此德间康快是吉卜力的第一任社长。他也是宫崎骏的伯乐，一手支持他拍摄了成名作《风之谷》。

不仅如此，德间康快在中日文化交流史上也留下过浓墨重彩的一