はじめに

向きのアニメーションですが、その中身は優れた教養映画になっています。 宮崎駿監督のアニメーション映画 『崖の上のポニョ』(2008) は、 表向きはあくまで子供

2 宮崎駿『出発点』10頁1 宮崎駿『風の帰る場所』32頁

口が広いんだけど、入っていくうちにいつの間にか階段を昇っちゃうんですよね。の ですよ、入ろうと思えば。 (……) 僕がチャップリンの映画が一番好きなのは、なんか間 いうのはなにかって言ったら、間口が広いことですよ。敷居が低くて、誰でも入れるん 「娯楽でいいんだよ、映画は」っていうのは嫌いです。でも、エンターテイメントって

は観客蔑視としか思えないのである。② くはディズニーの作品がキライだ。入り口と出口が同じ低さと広さで並んでいる。僕に く広くて、誰でも招き入れるが、出口は高く浄化されていなければならない。(……) ぼ (……) 通俗作品は、軽薄であっても真情あふれていなければならないと思う。入口 「は低

そう語る宮崎監督は、 映画『崖の上のポニョ』を、あたかもチャップリンの映画や夏目漱

作ったのです。そこでは、太陽と月といった宇宙規模の世界観や、 石の教養小説であるかのように、鑑賞者たちを高みへと誘い浄化するような教養映 人類への進化といった地球の歴史、さらに魂の輪廻転生といったテーマが扱われています。 大陸の移動や、 魚類から として

自分達の納得いく仕事を、少しでも実現することこそ願望でした。ですから多くのジャ `影響を受けながら自由でした。⑶ 文学、 美術、 音楽、 映画にテレビ、マンガ (……) ありとあらゆるもの

夏目漱石や宮沢賢治、司馬遼太郎や三島由紀夫、ジェイムズ・ジョイスらの文学、ルネサン を制作しました。するとそこに、平家の滅亡から第二次世界大戦の敗戦に至る日本の歴史、 グ監督の映画、 ス絵画からワーグナーのオペラ、イングマール・ベルイマン監督やスティーブン・スピルバ んできたイメージを引き上げては作品の中に散りばめて行くことで、映画『崖の上のポニョ』 あたかも瞑想をするかのように、 さらに手塚治虫の漫画などが含まれることになったのです。 無意識の底へと降りて行った宮崎監督は、そこから浮か

論の表現によって、世界をどこまで一つにまとめ上げることが出来るのかという前代未聞 映画を作るということは、西洋と東洋、自己と他者などといった、二元論的に分断して考え の映画を見てもさっぱり理解できなかったという方も多く、公開から今日に至るまで、この てしまうキリスト教近代に基づく発想ではなく、日本のアニミズムに根差した抽象的な一元 から生まれて来た連想的イメージを重ね合わせて、輪廻転生をテーマとした しかし、この映画に散りばめられた暗号的要素が複雑かつ多岐に渡るため、 一本の

3

映画に対する正当な評価がなされていないように思われます。

整理して、丁寧に読み解いていきます。 他に譲り、この映画に込められた暗号的メッセージを美術史的な観点からキーワードごとに きな損失だと思い続けていました。そこで、この本ではアニメーション的な技法につい 「崖の上のポニョ」という世紀の大傑作が未だ正確に理解されていないのは世界における大 本とアメリカ、ドイツで美術史を学んでから映画作りに関わるようになった私は、 っては 映 画

出生主義の思想が広がりつつある今、宮崎監督が私たちに伝えてくれた「生まれてきてよ 始まったコロナ禍を経験することで「生まれてこないほうがよかった」というシニカ 時には、 かった」というメッセージに、もう一度耳をすませてみましょう。 この本は、 教養の階段を少し登ってしまったと感じられるように心がけました。二〇一九年に 研究者の方でなくても読めるよう、出来るだけ間口を広く取って、 読み終えた パルな反

監督企画意図

同時に、 に住むさかなの子ポニョが、人間の宗介と一緒に生きたいと我儘を貫き通す物語。 五歳の宗介が約束を守り抜く物語でもある。

子供たちの愛と冒険を描く。 アンデルセンの「人魚姫」を今日の日本に舞台を移し、 キリスト教色を払拭して、 幼

然と姿を表す世界。 海辺の小さな街と崖の上の一軒家。 少ない登場人物。 いきもののような海。 魔法が三 平.

間をデフォルメし、 もが意識下深くに持 絵柄を大胆にデフォルメして、海を背景ではなく主要な登場人物と つ内なる海と、 波立つ外なる海洋が通じ合う。 そのため に、

してアニメートする。

神経症と不安の時代に立ち向かおうというものである。 少年と少女、愛と責任、海と生命、これ等初源に属するものをためらわずに描い

宮倚浚⑷

『崖の上のポニョ』 あらすじ

リュンヒルデ)でした。宗介は空き瓶を割って魚を救出した際、指を怪我してしまうのです のバケツに入れると、母リサの車に乗せて保育園へと連れて行きます。 が、その魚が傷口を舐めると治ってしまいます。宗介はこの魚を「ポニョ」と名付けて緑色 魔法使いの父フジモトの海中農場から家出して海岸へとやって来た魚の女の子(本名ブ の上の家に住む五歳の男の子、宗介は、海岸で空き瓶に挟まった魚を見つけます。それ

せてしまいます。ポニョが没収されることを恐れた宗介は、リサの働くデイケアセンターひ フジモトの操る水魚の波にさらわれてしまうのです。 る」とポニョに約束すると、ポニョは「ポニョ、宗介、好き」と応えます。しかしポニョは んに吹いてしまったポニョを連れて、宗介は海辺へと逃れます。宗介が「ぼくが守ってあげ まわりの家に逃げ込むのですが、ヨシエさんたちはポニョを「可愛い」と言ってくれるもの 保育園でクミコちゃんから悪口を言われたポニョは、水鉄砲を吹いてクミコちゃんを泣か トキさんだけは「人面魚は津波を呼ぶ」と言って嫌います。またしても水鉄砲をトキさ

ポニョを失って落ち込んだ宗介を、リサが励まします。その日は父の耕一が久しぶりに帰

4 宮崎駿『折り返し点』48~49頁

宅する日で、 たとの知らせを受けて落ち込んでしまったリサを、今度は宗介が慰めます。 リサは張り切ってご馳走の準備をしていました。しかし耕一から帰れなくなっ

を、フジモトは魔力で泡に封じ込めます。しかしポニョの妹たちは、 になる!」と強く願うと、あたかも鳥のような手足が生えて来ます。人間になりかけたポニョ やって来ます。 へと発展してしまうのです。 へと変化すると、巨大な水魚へと姿を変えた妹たちに乗って、崖の上の家に住む宗介の所に んを泡から出してあげるのです。結界を破ったポニョは「生命の水」を浴びて人間の女の子 その一方、フジモトの海中農場に囚われていたポニョは、宗介に会いたい一心から しかしこのため海は大荒れとなり、宗介の町を飲み込んでしまうほどの事 力を合わせてお姉ちゃ

を家に上がらせると、蜂蜜入りのお茶やハムの入ったラーメンを作ってあげるのですが、ポ ニョは眠り込んでしまいます。ひまわりの家が津波の被害を受けていないか心配になったリ ポニョが人間の女の子になって戻ってきたことを知った宗介は大喜びします。リサはポニョ を見ます。ようやく家に着いて車を降りた宗介に、女の子が抱きついて来ます。 大波と競争しながら道を急ぐリサカーの中から、宗介は大波の上を走る赤い服 宗介たちを残してひまわりの家へと出発します。 魚だった の女の 子

ちポニョは泡となり消えてしまうという危険と隣り合わせでした。 母グランマンマーレは、 ポニョの父フジモトは、このままでは世界が破滅してしまうと慌てるのですが、ポ しかしその魔法には、宗介のポニョへの気持ちが少しでも揺らいでしまうと、たちま 古い魔法を使ってポニョを人間の女の子にしてしまえばいいと考え 二ヨ

きくすると、 海に覆われた街を目にした宗介とポニョは、宗介のポンポン船をポニョ リサを探しに行きます。途中二人は和船に乗った夫婦と赤ちゃんに出会います。 0)

使ったポニョは爆睡、宗介が船を押してようやく陸まで辿り着くと、リサの車はあってもそ の姿はありません。泣き出した宗介をポニョが励まし、二人は手を繋いで歩き出します。 ホテルに避難する人々に別れを告げた二人は、リサを探しに再出発します。しかし魔力を 泣き出した赤ちゃんにポニョがキスをすると、赤ちゃんは泣き止みます。高台にある山 その頃、リサは海に沈んだひまわりの家で、グランマンマーレと長いこと話し合っていま

ています。 魔法の結界で守られたひまわりの家では、足の悪かったお婆さんたちが自由に走り回

てしまいます。 手を握り、暗いトンネルを進んでいく宗介。するとポニョが半魚人、さらに魚の姿へと戻っ 二人がトンネルに辿り着くと、ポニョはそこへ入るのを嫌がります。 しっかりとポ - 3

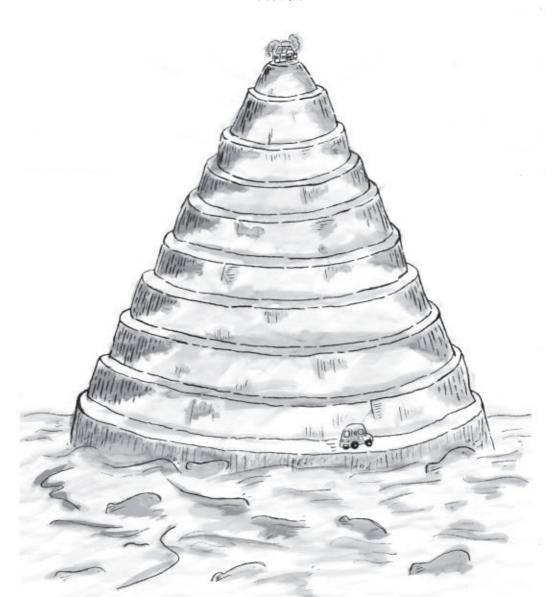
キさんが止めに入ります。 トンネルの先で、みんなのいる場所へ宗介とポニョを連れて行こうとするフジモトを、 の中へ連れて行きます。 時間がないフジモトは、仕方なく水魚を使って強引に宗介たちを

女の子になるのでした。 界は元通りの姿を取り戻します。ポニョと宗介が陸に戻ってキスをすると、ポニョは人間の ポニョもみんな好き」と答えて試練を乗り越えます。これにより世界の綻びは閉じられ、世 ポニョの本当の姿を知っていながらポニョを好きでいられるかと尋ねると、 魚になったポニョを抱いた宗介は、そこでリサと再会します。グランマンマーレが宗介に、 宗介は

INFERNO

地獄篇

-出発点-

1 鞆の浦から考える

「老い」というテーマにどう向き合うのか?

というテーマを扱いました。しかし、この映画を制作後、 を作ってしまったと述べて、こう反省しています。 宮崎監督は、『崖の上のポニョ』の前作に当たる『ハウルの動く城』(2004)にて、「老い」 自分の中で終わってくれない作品

りたいじゃないですか(笑)。(……) そうするともう一本作るしかないですよね。⑴ どんどん年寄りになっていくお客さんたちに『若返ることが素敵なことだ』って言える のか。歳をとってもイイジャンとか、若いことだけがいいんじゃないとか、やっぱ、

若返ることと老いていくこと、言い換えると生と死という、お互い対極にあるものを肯定す るという、より根源的なテーマへと向かって行ったのです。つまり『崖の上のポニョ』とい 反する価値観を、作品の中に上手く落とし込むことができませんでした。そこで宮崎監督は、 『ハウルの動く城』では、若返ることの素敵さと、「歳をとってもイイジャン」という、相

宮崎駿『続・風の帰る場所』25頁

一部作の三作目に当たる小説

『門』でした。

品なのでする。 う作品は、六十代後半に差し掛かって自らの死を強く意識するようになった宮崎監督が、 ぬ間際に好きなことをやって死のう」でと言いながら絵コンテを書き進める中で生まれた作

鞆の浦への社員旅行

実現しました谷。 映画を作ってくれないか、と提案されます。映画を作るのは難しいけれど社員旅行なら、 いうことで、二〇〇四年十一月二〇日にスタジオジブリの鞆の浦への二泊三日の社員旅行 い港町があるのだけれど、このままでは寂れてしまうので、ジブリの皆さんで来て、ここで を行っているピースウィンズ・ジャパンの大西健丞さんから、 宮崎監督には何か新しい環境が必要だと考えていました。その時、 『崖の上のポニョ』誕生のきっかけとなったのは、 『ハウルの動く城』 完成後、疲労困憊した宮崎監督を見た鈴木敏夫プロデュー スタジオジブリの鞆の浦 瀬戸内海に鞆の浦という美し 世界の紛争地で人道支援 の社員旅行 ナー

間滞在すると、そこで夏目漱石の書物を読み耽ったのでした。 町をいたく気に入った宮崎監督は、 当初、宮崎監督は瀬戸内海での社員旅行に乗り気ではありませんでした。 翌年の春に鞆の浦の海が見える崖の上の一軒家に二ヶ月 しかし、 この 港

もの 宮崎監督は、生と死というテーマを考えて行くうちに、生まれて来たものと死んで行った の中に、 魂の記憶、 魂の記憶とでも呼べるようなものがあるのではないか、という問いに直 言わば輪廻転生の世界という問いへの扉を開いたのが、 夏目漱石 面しま 前 期

> 2 『ポニョはこうして生まれ 宮崎駿の思考過程』 (DVD第二

死

- スタジオジブリ、文春文庫編『崖 作ったことを彷彿とさせる て未完の『ネオ・ファウスト』を
- 3 これは手塚治虫が最後の作品とし の上のポニョ』(ジブリの教科書

野中宗助は、 卒業後のらりくらりと生活してきた三十代の代助が、友人の妻と不倫に走った結果、家族か 学にやってきた純粋な田舎育ちの青年、三四郎が、都会娘の美禰子に恋をして、そして失恋 ら勘当され、 するまでの様子が、三四郎の成長過程と共に描かれます。二作目の『それから』では、大学 れています。日本で最初の教養小説と言われる一作目の『三四郎』では、 『門』(1910) は、話としては直接繋がっていませんが、その設定が次の作品へと受け継が 妻の御米と崖の下の借家で仲良く二人で暮らしている所から物語が展開して行 職を求めてさまよう様子が描かれます。三作目に当たる『門』では、主人公の 九州から東京の大

何故宮崎監督が崖の上の家に滞在したのか、『三四郎』と『門』から読み解いて行きましょう。 上のポニョ』の主人公の名を「宗介」としたのでしょう? それを理解するために、 主人公「野中宗助」から引用したことが知られていますゆ。しかし何故、 宮崎監督は 『崖の上のポニョ』に登場する主人公「宗介」の名を、三作目の小説 宮崎監督は F 屋 0) の

宮崎監督は何故崖の上の一軒家での滞在にこだわったのか?

れた橋を渡って入る崖の上の一軒家を見た宮崎監督の脳裏に、 崖の上の一軒家に滞在することに強くこだわり、ここで夏目漱石全集を読み耽ったと言 宮崎監督は鞆の浦を再訪する際、大正時代に建てられた、池に架けられた橋を渡って入る しかし何故、 ヒロインの美禰子が高い崖の下にある池に架けられた橋を渡って三四郎と出会うシー この家でなくてはならなかったのでしょう? 夏目漱石 それは、この池に架けら .. の 『三四郎』

6 宮崎監督が滞在した崖の上の一軒 5 『崖の上のポニョ』映画パンフレッ

|日新聞に連載された**夏目漱石の前期三部作とされる**『三**四郎』(1908)『それから』(1909)**