
São Paulo Tech School

Explorando os Mundos Encantados de Hayao Miyazaki:

Beleza, Magia e Reflexões Humanas

Pedro Mendonça

Novembro

2024

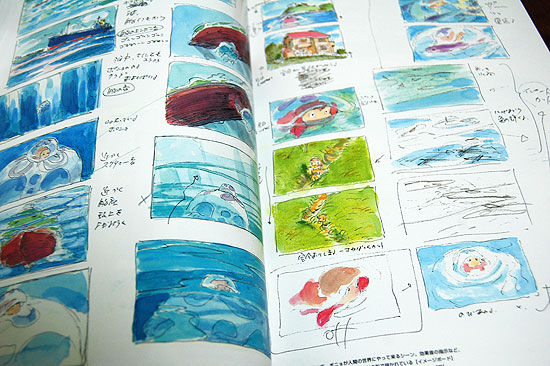
Contexto

Hayao Miyazaki, cofundador do Studio Ghibli, é um mestre em criar histórias que vão muito além do entretenimento, levando o público a refletir sobre temas profundos, como a relação da humanidade com a natureza e os conflitos internos das pessoas. Em três de seus filmes mais marcantes – *Ponyo*, *O Menino e a Garça* e *Princesa Mononoke* –, esses temas se dividem de maneiras únicas e sensíveis, cada um carregando uma mensagem única e especial.

Ponyo (2008)

Ponyo fala sobre amizade, inocência e a conexão vital entre o ser humano e o meio ambiente. A história gira em torno de uma peixinha mágica chamada Ponyo, que quer se tornar humana após se apaixonar por Sosuke, um garoto da superfície. Mas o desejo de Ponyo acaba desencadeando uma série de eventos que afetam o equilíbrio entre o mundo marinho e o terrestre, alertando sobre os riscos de interferir no curso da natureza. Miyazaki explora aqui a beleza e a fragilidade dos oceanos, e como precisamos cuidar dos recursos naturais para manter a harmonia do planeta.

Curiosidade: Em *Ponyo*, Miyazaki decidiu usar técnicas mais manuais, como aquarela e desenhos feitos à mão. Ele queria capturar a vivacidade do mar e o visual leve da história, e essa escolha deu ao filme uma estética única, encantadora e quase mágica.

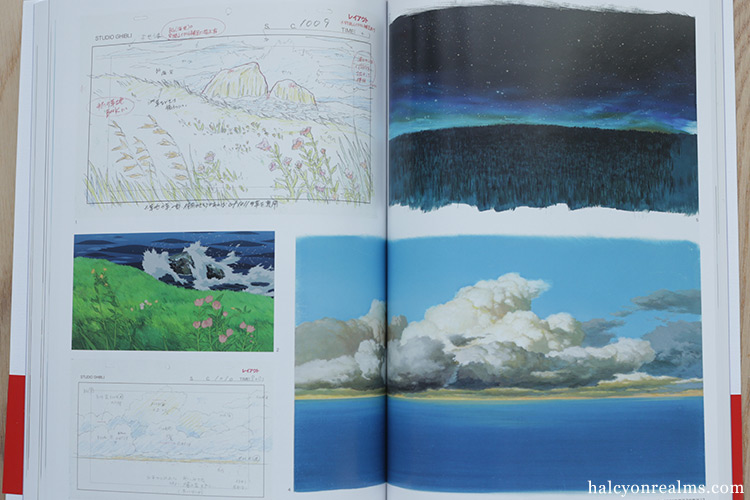
Mapa

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

O Menino e a Garça (2023)

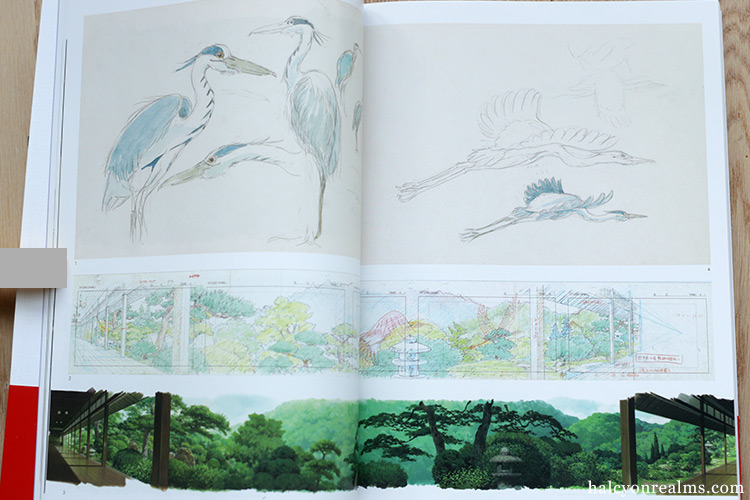
Este filme é uma obra mais recente e reflete uma fase mais introspectiva de Miyazaki. *O Menino e a Garça* traz a história de um garoto que lida com a perda de sua mãe, embarcando em uma jornada cheia de fantasia e autodescoberta. A garça, um personagem misterioso, representa uma espécie de guia ou símbolo de renascimento e esperança, mostrando ao protagonista (e ao público) que a dor faz parte do crescimento, e que a natureza pode oferecer apoio e consolo mesmo nos momentos mais difíceis.

Curiosidade: Esse filme marca o retorno de Miyazaki à direção após um tempo afastado. A obra é carregada de simbolismo e muitos fãs acreditam que reflete algumas das próprias experiências do diretor, trazendo uma sensibilidade única para questões de luto e superação.

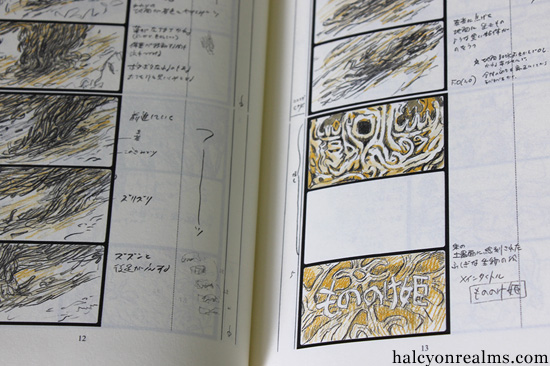

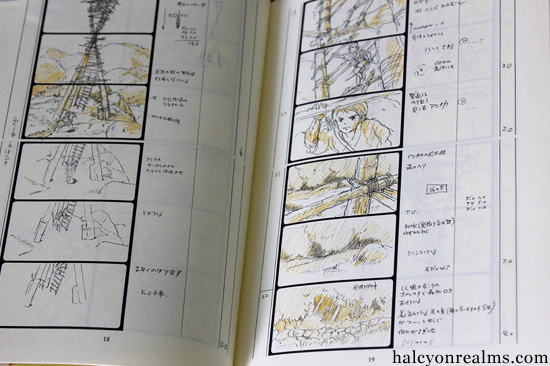
Princesa Mononoke (1997)

Considerado uma das obras-primas de Miyazaki, *Princesa Mononoke* explora a relação conflituosa entre o progresso humano e a preservação da natureza. A trama se passa num Japão feudal e gira em torno do confronto entre uma cidade industrial e as criaturas místicas da floresta. Miyazaki não se limita a pintar heróis ou vilões; ele quer mostrar que todos os lados têm razões válidas e complexas, e que o verdadeiro desafio está em encontrar um equilíbrio sustentável. A mensagem ambientalista é forte: é preciso reconhecer os limites da natureza e respeitar o espaço de cada ser, humano ou não.

Curiosidade: Esse filme foi um marco tanto para o Ghibli quanto para a animação japonesa no Ocidente. *Princesa Mononoke* alcançou sucesso mundial e ajudou a abrir portas para o anime fora do Japão, com uma história que desafiava os padrões da época e conquistava diferentes públicos.

Relação com a ONU

OBJETIVO 3: Saúde e Bem-Estar

Em *Ponyo*, Miyazaki explora o impacto da poluição nos oceanos e como isso afeta a saúde dos seres marinhos e humanos. O filme simboliza o bem-estar humano e ambiental ao retratar Ponyo, um ser mágico do oceano, que enfrenta a poluição causada por atividades humanas. A representação das águas poluídas e da transformação de Ponyo nos mostra como as ações humanas influenciam o equilíbrio ecológico, impactando diretamente nossa saúde e a de futuras gerações.

Já em *O Menino e a Garça*, Miyazaki toca na saúde emocional e no processo de cura após a perda de um ente querido. Ele usa o personagem principal, que lida com o luto e a solidão, para refletir sobre o impacto do bem-estar psicológico e a importância de enfrentarmos nossos medos e traumas.

OBJETIVO 13: Ação contra a Mudança Global do Clima

Ponyo também destaca a necessidade urgente de proteger os recursos hídricos, ressaltando os perigos das mudanças climáticas para os oceanos e a vida aquática. A relação simbiótica entre Ponyo e o mar reflete a interdependência entre os seres humanos e os ecossistemas naturais, ilustrando como a mudança climática altera o ciclo de vida natural e afeta tanto criaturas marinhas quanto seres humanos.

Em *Princesa Mononoke*, Miyazaki aborda a degradação ambiental e os efeitos das atividades industriais nas florestas e montanhas. A luta entre os humanos e os espíritos da floresta exemplifica o conflito entre desenvolvimento e conservação ambiental. Através do personagem Ashitaka, o filme promove a mensagem de harmonia e coexistência, incentivando a ação contra práticas destrutivas que ameaçam o equilíbrio ambiental.

OBJETIVO 14: Vida na Água

O foco em *Ponyo* nos mares e na poluição dos oceanos destaca claramente a importância de proteger a vida marinha. A poluição visualizada no filme, com lixo e poluentes ameaçando os habitats marinhos, é um alerta para a degradação dos ecossistemas aquáticos. A escolha de Miyazaki de representar a protagonista como um peixe que deseja viver na superfície também simboliza o desejo dos humanos e da vida marinha de coexistirem em equilíbrio, incentivando o cuidado com a água e a redução de desperdício e contaminação.

OBJETIVO 15: Vida Terrestre

Princesa Mononoke é talvez o filme que mais explicitamente explora este objetivo. A história foca na destruição das florestas e no conflito entre os espíritos da natureza e os humanos, que extraem recursos naturais de forma insustentável. O personagem de Lady Eboshi representa o desenvolvimento humano e suas consequências devastadoras, enquanto San e Ashitaka representam a proteção da natureza e a busca por um equilíbrio entre humanos e o meio ambiente. O filme promove uma mensagem poderosa sobre a importância da conservação das florestas e da biodiversidade.

Inspiração para o projeto:

Objetivo:

Meu objetivo com esse projeto é transmitir informações e curiosidades sobre os filmes *Ponyo*, *O Menino e a Garça* e *Princesa Mononoke*, explorando as mensagens ambientais e sociais que o diretor Hayao Miyazaki aborda em suas obras. Por meio de uma análise dos temas centrais desses filmes, que une a arte cinematográfica com questões contemporâneas de sustentabilidade e cuidado com o planeta, o projeto busca conscientizar as pessoas sobre a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com destaque para questões como o cuidado com os ecossistemas aquáticos e terrestres, a necessidade de ações contra as mudanças climáticas e a promoção da saúde e bem-estar. Ao compartilhar esses temas, o projeto pretende não apenas enriquecer o conhecimento sobre a arte de Miyazaki, mas também inspirar reflexões sobre a responsabilidade ecológica e o papel de cada indivíduo na construção de um futuro sustentável.

Justificativa:

A escolha de explorar as obras de Miyazaki, parte de uma admiração profunda pelo estilo artístico e pela narrativa contemplativa de seus filmes. As cenas e temas de seus filmes abordam questões ambientais e sociais de maneira poética e visualmente impactante, promovendo uma conexão emocional com o espectador e incentivando reflexões sobre sustentabilidade e harmonia com a natureza. Além disso, o estilo visual único de Miyazaki, marcado por suas cenas pausadas e detalhistas, influencia diretamente minha prática pessoal em artes visuais e fotografia.

Escopo:

Este projeto propõe uma análise aprofundada dos filmes *Ponyo*, *O Menino e a Garça* e *Princesa Mononoke*, com foco nas mensagens ambientais e sociais que permeiam essas obras de Hayao Miyazaki. A ideia é mostrar como esses filmes dialogam com questões urgentes como sustentabilidade, preservação da natureza, e bem-estar, conectando-os aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vou também destacar o impacto do estilo visual de Miyazaki na minha própria jornada artística, desde o desenho até a fotografia, que foram muito influenciados pela estética detalhista e contemplativa de suas obras. Além disso, trarei curiosidades e um pouco da visão cultural que Miyazaki coloca em suas histórias, para que, através de cada cena e de cada personagem, o público possa entender melhor a mensagem de respeito e cuidado com o nosso planeta. Em resumo, o projeto convida a uma reflexão sobre como a arte pode inspirar mudanças e um olhar mais sensível para a vida ao nosso redor.

Restrições:

1. Tecnológicas: A plataforma será construída utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript, assegurando acessibilidade e compatibilidade com o escopo acadêmico do projeto.

2. Limite de Tempo: O projeto deve ser concluído dentro de um período específico, limitando a profundidade das análises e o número de temas que podem ser abordados.

3. Disponibilidade de Recursos Visuais: Pode haver limitações no uso de imagens oficiais dos filmes devido a restrições de direitos autorais, exigindo o uso de descrições ou alternativas de uso justo.

4. Complexidade dos Conceitos: Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são temas amplos e complexos, a explicação deve ser adaptada para que o público entenda a relação com os filmes de forma clara e concisa.

5. Acesso às Obras Originais e Análises: A pesquisa será limitada ao conteúdo e material analítico que está disponível publicamente, restringindo-se a fontes já publicadas ou acessíveis.

Premissas:

1. Acesso Gratuito e Educativo: A plataforma será gratuita, maximizando o alcance do conteúdo educativo.

2. Disponibilidade de Fontes de Pesquisa: Assume-se que há acesso a fontes confiáveis sobre a interpretação dos temas dos filmes, como entrevistas com Hayao Miyazaki, análises críticas e materiais publicados sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

3. Relevância dos ODS: Parte-se da premissa de que os temas abordados nos filmes (*Ponyo*, *O Menino e a Garça*, *Princesa Mononoke*) são alinhados aos ODS escolhidos (como “Vida na Água”, “Vida Terrestre” e “Ação contra a Mudança Global do Clima”) e que esta relação será evidente para o público.

4. Influência Artística: Considera-se que o estilo visual e a narrativa contemplativa de Miyazaki possuem um impacto direto em práticas artísticas pessoais, como o desenho e a fotografia, o que justifica a inclusão desses elementos na análise.

Referências:

1. **Entrevistas com Hayao Miyazaki**: Várias entrevistas e documentários sobre Miyazaki revelam seus pensamentos sobre os temas em seus filmes. Documentários como *The Kingdom of Dreams and Madness* são ótimas fontes para entender seu processo criativo.
2. **Artigos acadêmicos**: Existem muitos artigos que analisam as obras de Miyazaki sob diversas perspectivas, incluindo ambientalismo e temas sociais. Um exemplo é o livro *The Art of Studio Ghibli*, que discute a filosofia por trás dos filmes.
3. **Análises de filmes**: Sites como o *The Criterion Collection* e *Rotten Tomatoes* oferecem análises detalhadas dos filmes e suas mensagens subjacentes.
4. **Livros sobre animação japonesa**: Obras como *Japanese Animation: From Fan Art to Manga* e *Anime: A History* exploram a evolução do anime e a influência de diretores como Miyazaki.