

投稿類別：藝術類

篇名：

宮崎駿的動畫世界

作者：

許仁俊。台南市私立崑山高級中學。資訊科三年甲班

謝佳倫。台南市私立崑山高級中學。資訊科三年甲班

指導老師：

王世炫 老師

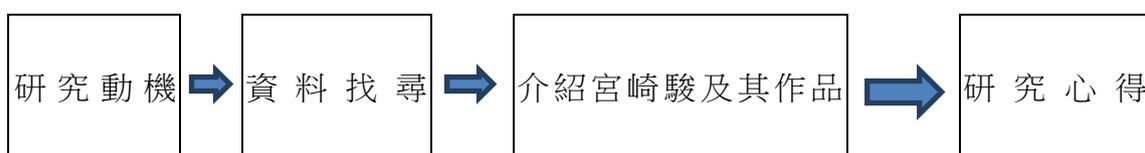
壹●前言：

在我們的生活中，卡通及動畫可說是在電視上，網路上隨處可見的影視之一，日本動畫更是蓬勃發展，影響東方，歐美的人們對於這些動畫的一些歧見。人們在動畫中更是能體悟到作者創作其作品的理念以及心情，在這篇小論文中，我們所要介紹的就是在日本動畫界中鼎鼎大名的人物，宮崎駿。

一、 研究動機

日本電影動畫蓬勃發展，宮崎駿大師的作品為何能大賣與深入人心，讓我相當的好奇與敬佩。對於宮崎駿大師的作品，我想一探究竟，了解其作品與創作概念。使我想探討這位鼎鼎大名的電影動畫大師。

二、 研究過程

三、 介紹宮崎駿

宮崎駿是日本動畫師、動畫導演、及漫畫家。宮崎駿與高畑勳共同創立受到國際上廣泛讚賞的動畫工作室——吉卜力工作室。宮崎駿的作品獲得相當大的成功，與美國華特·迪士尼 (Walt Disney)、英國動畫師：尼克·帕克和動作捕捉先驅美國動畫家：羅伯·湛米基斯相提並論，他也被《時代雜誌》認為是最具影響力的人物之一。(註一)

宮崎駿的電影動畫大部分涉及人類與自然之間的關係、和平主義及女權運動。他的作品也經常出現飛行、兒童心理及青春期的思想。(註二)

1979年12月，宮崎駿在東京電影新社創作《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》，這是他首次擔任劇場版長篇動畫的導演、腳本及分鏡畫腳本，並在製作的過程中結識了往後在創作、或是成立吉卜力工作室方面給予多項協助的夥伴鈴木敏夫。

1982年2月《Animage》雜誌連載《風之谷》，他同時加入《偵探福爾摩斯》的製片工作。宮崎駿在這年11月退出東京電影新社。在《風之谷》上映後，因之前的團隊「Topcraft」解散，為了有一個專用的動畫創作平台，鈴木敏夫在德間書店出資幫助下於吉祥寺裡成立了吉卜力工作室。(註三)

2013 年 9 月宣布退休。現為吉卜力工作室董事、德間紀念動畫文化財團理事長、三鷹市立動畫美術館館長。目前居住於埼玉縣所澤市。(註四)

四、宮崎駿所執導的動畫 (註五)

- (一) 1979 年：《魯邦三世カリオストロ之城》
- (二) 1984 年：《風之谷》
- (三) 1986 年：《天空之城》
- (四) 1988 年：《龍貓》
- (五) 1989 年：《魔女宅急便》
- (六) 1992 年：《紅豬》
- (七) 1997 年：《魔法公主》
- (八) 2001 年：《神隱少女》
- (九) 2004 年：《霍爾的移動城堡》
- (十) 2008 年：《崖上的波妞》
- (十一) 2013 年：《風起》

貳●正文：

由於本論文要探討宮崎駿的創作歷程，以下我們介紹宮崎駿所執導的 11 部作品，以探討作品的創作概念及其故事內容。

1979 年：魯邦三世カリオストロ之城

(圖一)：魯邦三世カリオストロ之城

圖片來源：

<https://goo.gl/kROcfC>

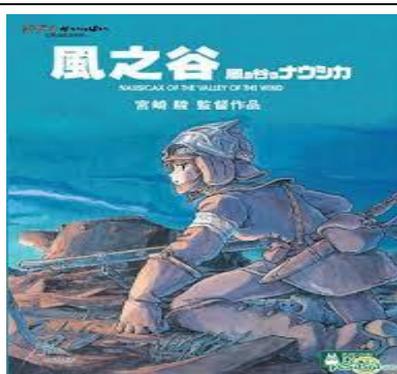
劇情大綱：

世界聞名的怪盜魯邦三世及其搭檔次元大介，成功從摩納哥國營賭場的金庫中盜走一筆鉅款，並用開追兵乘車逃走。但眼尖的魯邦卻發現，這是史上製作最精巧的夢幻偽鈔「哥德鈔」。在魯邦「不偷假貨」的原則下，他將哥德鈔毫不吝惜地撒在路上，並選定了他的下一個目標就是要揭開哥德鈔的秘密。於是魯邦出發前往疑雲重重的歐洲獨立國家「カリオストロ公國」。

創作概念：(註六)

因當時的科幻片受喜愛度越來越低，使宮崎駿做出這部作品，在上映後飽受好評。

1984 年：風之谷

(圖二)：風之谷

圖片來源：

<https://goo.gl/ACVQLR>

劇情大綱：

<風之谷>是一個靠海的小王國，因為海風的庇護不被腐海森林的孢子侵入而得以保持原貌。小王國的公主娜烏西卡是一位善良、聰明勇敢的 16 歲女孩，擁有與王蟲溝通的能力。一架搭載著毀滅大地的生化武器「巨神兵」的多魯美奇亞運輸機墜毀於風之谷，之後風之谷和娜烏西卡捲入了爭奪巨神兵的戰爭中。

創作概念：(註六)

風之谷這部動畫想傳達的是[環保]的概念，提醒人們該於自然共存而不是破壞自然，劇情中的腐海則是在淨化世界的土地，如果想要破壞自然就會遭到自然的反噬。

1986 年：天空之城

(圖三)：天空之城

圖片來源：

<https://goo.gl/dQFffp>

劇情大綱：

在過去的歷史之中，傳說著曾有人類以高科技創造了可飛行於天空的城市:拉普達。搭載旅客的飛行客船突遭到空中海盜團的襲擊，空中海盜的目標是一位名叫希達的少女身上所攜帶與飛行城市傳說相關的物品「飛行石」。巴魯與希達為了搶回飛行石並阻止穆斯卡的企圖，而搭上了朵拉一族的飛行船一同前往傳說的天空之城:拉普達

創作概念：(註六)

宮崎駿給了我們人與自然共生的解決方式。人類不被利益沖昏了腦，不追求名利，與自然相互共存，使我們生活在一個無污染，無傷害個生物的地球。

1988 年：龍貓

(圖四)：龍貓

圖片來源：

<https://goo.gl/FCV111>

劇情大綱：

本片是對日本鄉村生活的迷人及節奏緩慢的描繪。大學教授「草壁達郎」的妻子「草壁靖子」因染上結核病，而在一間醫院裡治療，一家人搬到了醫院附近的一個舊房子，在裡面生活。兩個女兒在家附近發現了小黑球和能把外表變不見的小龍貓，然後追著小龍貓遇到了大龍貓，之後為了帶玉米去給媽媽而展開了一連串的故事。

創作概念：(註六)

描寫在日本經濟高度發展前存在的自然美景，只有孩子們能看見的奇幻世界，一段難說出口的旅程。不再指責人類的罪惡，而用動畫實現孩子的夢想。

1989 年：魔女宅急便

(圖五)：魔女宅急便

圖片來源：

<https://goo.gl/BUx9rd>

劇情大綱：

琪琪是一個 13 歲的實習魔女。依家族慣例，琪琪應該離開她的家，到一個新城市去展開獨立新生活，修行成為正式魔女。她用她媽媽的掃帚，帶著她最親密的同伴黑貓吉吉出發去展開她的新生活。在麵包店的女店長索娜的幫助下，琪琪利用掃帚飛行的專長，開了一家速遞公司（宅配）。後來琪琪經歷過一些挫折，如過了約定送貨時間、送錯物品及遇見粗魯的客人等。她必須獨自面對她的

創作概念：(註六)

描繪出青春期女孩希望獨立與自力更生所面臨到的困境，在面對到自我追尋與認同的過程中，和人們的互動怎麼變成自我成長的動力，從中找尋到自己存在的意義

1992 年：紅豬

(圖六)：紅豬

圖片來源：

<https://goo.gl/vEhYjF>

劇情大綱：

故事由一個由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克·羅素」，追擊「曼馬由特空中海賊團」開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。最後因與卡地士在空戰中無法分出高下；而改成肉搏拳賽打敗了卡地士，也贏得了榮耀。

創作概念：(註六)

一個與社會現實格格不入的中年男子的孤獨與自負，將些複雜的人性心境以一個”豬”身顯露出來。

1997 年：魔法公主

(圖七)：魔法公主

圖片來源：

<https://goo.gl/ABkExy>

劇情大綱：

室町時代時期蝦夷族少年阿席達卡在保衛家園的鬥爭中受到了邪魔詛咒，而離開家鄉找尋邪魔的來源和解除詛咒的方法。小桑是一名由犬神族養大的女孩，非常關心所有有關森林的任何事情。山獸神森林裡的動物們因人類侵占了牠們的棲息地而極度憎恨人類。山獸神森林旁有村落，達達拉，村落統治者黑帽大人帶領村民們一起製造鐵彈，保護村子。但鐵彈的材料源自於山獸神森林，因此人獸對立。原本想解決魔法公主與達達拉之間衝突的阿席達卡，也被捲入這場危機中，最後阿席達卡與小桑運用自身強大的力量與犬神族共同保護森林。

創作概念：(註六)

描繪出實際生活中人類與大自然互動中複雜的因果關係，宮崎駿認為劇中主人翁阿席達卡這個憂鬱的少年就像自己一般，面對著荒謬的命運。

2001 年：神隱少女 這部是宮崎駿最熱賣的一部電影!!

(圖八)：神隱少女

圖片來源：

<https://goo.gl/tH8aAI>

劇情大綱：

荻野千尋是一個普通的四年級小學生，她隨著父母搬家來到一個陌生的城鎮準備開始全新生活。因途中迷路，千尋和父母誤闖入了一個人類不該進入的靈異小鎮。在小鎮裡千尋的父母由於一時貪吃；未經允許就隨意享用餐館裡的食物，遭到湯婆婆的懲罰將兩人變成了豬。設法在異世界裡存活下來，千尋在湯婆婆的少年助手「白龍」的暗中幫助下進入油屋，獲得了工作的資格。之後為了拯救父母與幫助過自己的白龍，千尋面對各種困難和危險；她的心理也隨著歷程而展開變化。

創作概念：(註六)

希望鼓舞幾位朋友的女兒去重視自己的能力與才華，也希望各個觀眾能跟千尋一樣成長與進步。

2004 年：霍爾的移動城堡

(圖九)：霍爾的移動城堡

圖片來源：

<https://goo.gl/ej2zSw>

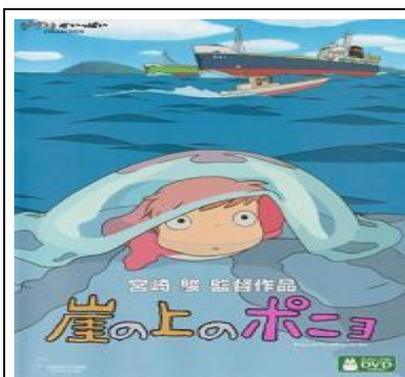
劇情大綱：

在 19 世紀的歐洲世界，史柏麗王國裡出現了一座會移動的城堡。蘇菲前往探望在工作的蕾蒂，被軍官搭訕，蘇菲不知該如何擺脫時冒出了霍爾搭救。蘇菲遇見荒野女巫。當女巫得知霍爾與蘇菲見面時，為了報復蘇菲，對她下了變老的詛咒。變老的蘇菲決定離家出走。在路上蘇菲救了稻草人，稻草人為蘇菲引來了霍爾的移動城堡。

創作概念：(註六)

逢美國 2003 年對伊拉克發動第二次波斯灣戰爭，影響了此時宮崎駿對劇情的編寫。人們對於戰爭的恐懼以及自己命運的選擇，使人心改變，更生動地描繪人們。

2008 年：崖上的波妞

(圖十)：崖上的波妞

圖片來源：

<https://goo.gl/Gii3is>

劇情大綱：

大海中一隻小金魚偷偷離開她的家，乘著水母來到外面的世界，卻不小心卡在海洋垃圾裡的玻璃罐內，這時救了她的是一個小男孩「宗介」。宗介將金魚救出後把她取名為「波妞」，並下定決心要保護她。喜歡上宗介的波妞，開始想要變成人類。

創作概念：(註六)

當一件事情傾向於保存生物群體的完整、穩定和美感時，便是一件適當的事情，反之則為不適當的。

2013 年：風起

(圖十一)：風起

圖片來源：

<https://goo.gl/KsXbTD>

劇情大綱：

堀越二郎從小夢想設計出自己的飛機，翱翔天際，義大利著名航空公司創辦人喬瓦尼·巴蒂斯塔·卡普羅尼是他夢想的啟發者。他經歷了關東大地震及經濟大蕭條，乃至東京就讀東京帝國大學。畢業後，堀越二郎成了航空工業的菁英，並與以前在火車上邂逅的女孩菜穗子重逢。雖身患肺結核，但菜穗子仍一直支持、鼓勵二郎；在愛情的力量及努力不懈的精神驅使下，二郎終於實現夢想，研發出優異的九試單座戰鬥機……。(註七)

創作概念：(註六)

熱愛飛機的宮崎駿對航空的無限創意與幻想，面對夢想與人生的抉擇與努力。如果有所謂的遺言想向世人交代，那應該就是本片表現出的「盡力面對眼前的問題」的精神。(風吹、唯有努力試著生存)

參●結論

一、 結論：

在日本動畫電影中，能讓我第一個想到的創作者就是宮崎駿。從這位大師創作出來的作品中能感受到其想表達的涵意和理念，使看完人們能深深思考這些我們所面臨到的問題，如何正視他及解決他並把負面影響降到零。

宮崎駿的多數作品中大多數主角都是以女性為主。宮崎駿描繪女性性格的部份相當的透徹，表現十分明顯，女性擁有男性所缺乏的心思細膩、韌性和堅定的意志，並打破了大眾對傳統性別刻板印象的想法，使人們見到女性們勇敢的一面。

在宮崎駿的很多作品中，都深刻描述了有關「環保」的這個議題。《風之谷》和《天空之城》這兩部作品在早期就立下「環保」的標竿，在「反烏托邦」的《風之谷》中，人類面對自己污染環境所種下的生存危機惡果，《天空之城》也傳達出類似的意思。對宮崎駿來說，環保不是一個人類良心的發現與選擇，大自然也不是脆弱的那一方。相反地，大自然的能耐和威嚴遠遠超乎人類的想像，人類的科技文明破壞的不是自然，而是搞不清楚狀況的人類自己。

二、 心得：

小時候大部分看到的電影很多都是宮崎駿所創作，也在我童年時期留下了許多的印象如「風之谷」藉由風之谷的人們與娜烏西卡的爭奪，王蟲的反撲，以及「崖上的波妞」劇中人類的生活與大海息息相關，然而人類卻不珍惜海洋因此使得港口、城鎮甚至於都市都成了一片汪洋，即使是年幼的我也看得出來人與人的爭奪奪利傷害了大自然，導致了大自然的反撲。長大了才發現宮崎駿的每一部作品都有背後的隱喻與暗諷，藉由這此製作小論文的機會在更深入一點的了解這位鼎鼎大名「偉大的藝術家」。

肆●引註資料

(註一)宮崎駿——維基百科。2016年10月6號，取自
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AE%AB%E5%B4%8E%E9%AA%8F>

(註二)游珮芸(2011年)。大家來談宮崎駿。台灣：玉山社

(註三)山川賢一 (2016)。宮崎駿和他的世界。大陸：中信出版社

(註四)宮崎駿介紹和作品介紹。2016年10月20號，取自

<http://mypaper.pchome.com.tw/isabellew/post/1324701509>

(註五)宮崎駿動畫電影作品一覽。2016年10月13號，取自

<http://news.gamme.com.tw/562446>

(註六)作品的創作概念。2016年11月3號，取自

<http://dailyview.tw/Daily/2015/01/08>

(註七)堀辰雄(2013)。風起。台灣：新雨出版社