

篇名:

動畫大師—宮崎駿

作者:

張曉榮。私立治平高中。高二信班

盧芳羽。私立治平高中。高二信班

指導老師:

林冠瑩

壹●前言

想必大家都知道這位家喻戶曉的動畫大師「宮崎駿」，第一次看到宮崎駿的作品，是來自於「龍貓」這部電影，在全球上映過無數次，可愛有趣的動畫吸引了不少觀眾。每出一部電影作品，都造成亞洲與日本等地的轟動，例如：風之谷、神隱少女、霍爾的移動城堡等等。宮崎駿的作品除了具有豐富的娛樂性之外，還具有特別的內涵，有些影片是藉由飛行說明反戰、和平、環保的理念所構成，因此，我們想藉此機會更深入了解宮崎駿在作品裡，所畫出的人物以及構想出來的電影情節，也探討他在電影裡，所想要表達的想法來做討論，更體悟他在電影界裡，令人讚賞的努力與成就。

貳●正文

一、宮崎駿的基本介紹

A、基本資料

- a、『出生於 1941/1/5
- b、畢業於學習院大學政治經濟部
- c、家中排行第二，原住在東京都，在戰爭中疏散全家遷居，他父親在親戚家工廠擔任主管，嚴厲的母親影響他很大。』（註一）

B、宮崎駿的經歷

一年級時在宇宮都市就讀小學，直到小學四年級時搬回東京，在 1947 年宮崎駿的母親罹患結核病，對於宮崎駿這段灰暗日子的陰影，可以從《龍貓》這部電影感受到昏暗悲痛的影子。1953 年畢業後，進入大宮中學就讀，高中則進入都立豐多摩高中，並且開始學習繪畫，宮崎駿對動畫有極大的興趣是來自於 1958 年日本史上長篇彩色電影動畫『白蛇傳』。

從以前他就很喜愛圖畫類似飛機、軍艦等東西，也曾立志當一位漫畫家，1959 年就讀學習院大學政治經濟部。在大學期間，十分熱衷於創作漫畫，大學畢業後，進入東映動畫公司工作，在 1963 年 12 月第一次參與製作《汪汪忠臣藏》，接著參加東映首次製作第一部動畫 MV《狼少年 Ken》。

1965 年十月與太田朱美結婚，生了兩個兒子，長子宮崎吾郎於 1967 年出生，是吉卜力工作室在 2006 公映的最新作品《地海傳說》的導演；次子宮崎敬介，是位木板畫家。1971 年完成一部《阿里巴巴和四十大盜》後離開了東映公司，與

高畑勳、小田部羊一共同加入 A-Pro 工作組，此後一直與高畑勳等人攜手合作企劃工作，陸續完成《魯邦三世》、《阿爾卑斯少女》、《三千里尋母記》等作品。

在 1984 年的時候，他與他太太(太田朱美)創立一間《二馬力》事務所，多年的好友夥伴高畑勳也有個人的「畑」事務所；在 1985 年中旬創立吉卜力工作室，擁有獨立一組相當優質的製作團隊，作品的特色是有大量畫功細膩、劇情意義深遠，還配上具有雄壯宏亮的音樂，充滿精緻細膩高資質的電影動畫。他的動畫電影多涉及人類與自然的關係，以及反戰和飛行為主題做表達。到目前為止跟他合作的有德間康快（已故）、高畑勳、鈴木敏夫、久石讓等人。

由於身體不適，曾經他有一度想在製作完《幽靈公主》就想退休不再做動畫，但是後來始終對動畫的誘惑深深迷住，又再度回歸製作動畫，雖然他不能親自指導，但他會做一些編劇、人物設定等工作，永不放棄的宮崎駿復出後的第一部以人口環境問題為背景的《神隱少女》，創下日本電影史上票房最高，非常驚人的紀錄。至今不放棄做動畫的他，十分期待他今後的作品。

二、宮崎駿的動畫作品

A、長篇

1979 年—魯邦三世(編劇)

1984 年—風之谷(原作、編劇)

1986 年—天空之城(原作、編劇)

1988 年—龍貓(原作、編劇)

1989 年—魔女宅急便(改編自角野榮子同名小說)

1992 年—紅豬(原作、編劇)

1993 年—海潮之聲

1997 年—魔法公主(原作、編劇)

2001 年—神隱少女(原作、編劇)此部電影帶給宮崎駿另一事業的輝煌成就。

2003 年—貓的報恩(原作、編劇)

2004 年—霍爾的移動城堡(編劇)改編自英國小說作家黛安娜·韋恩·瓊斯的同名小說

2008 年—崖上的波妞(原作、編劇、演出)

B、短篇

1995 年—On Your Mark（吉卜力工作室實驗劇場）

2001 年—捕鯨

2002 年—小梅與小貓巴士

2006 年－水蜘蛛夢夢(暫譯)

2006 年－尋找棲所

(註二)

三、宮崎駿著名電影內容介紹

A、風之谷

這是宮崎駿早期所製作的電影，代表的意涵是反戰、反核和環保意識。龐大的文明產業崩解後的幾千年之後，大地竟被一群蟲類的甲殼覆蓋住，海洋腐敗散發瘴氣使人類受到極大威脅。在故事的主角娜烏西卡，爲了拯救她的村莊「風之谷」，不怕畏懼的對抗妄想消滅『腐海』的愚蠢無知的人們。娜烏西卡的解開『腐海』的秘密，後來才發現腐海是要協助人類來淨化世界，在這混亂世界而真正破壞始作俑者，其實就是人類自己的所作所爲，有著野心極大的想消滅腐海的無知多爾梅吉亞人，使得王蟲大怒，眼看即將風之谷就將要煙消雲散，公主娜烏西卡卻犧牲自己的性命來平息王蟲們的怒氣，村民得知這件事後心痛不已，祈禱公主能夠復活過來。最後公主復活，風之谷的居民眼見公主平安，感到十分非常高興。而王蟲也漸漸散去，多爾梅吉亞人經過這次嚴厲教訓後，反省自己的錯誤，而把風之谷還給了娜烏西卡，終於風在娜烏西卡的治理下，風之谷又恢復一如往常的寧靜。

B、天空之城

是吉卜力工作室的第一部作品，是關於探討人與土地的故事，天空之城是一座懸空城市，據說是早期神秘族類所創建。傳說那座城市藏著許多寶藏及財富，因而引來海盜誓死爭奪，同時政府軍也追蹤查城中是否真的存在著可以統治地球的神秘力量，兩幫人同時追蹤懷有一顆《飛行石》的女孩希達，試著想揭開天空之城之謎。

希達是傳說中『天空之城』的後裔，不知道爲什麼，希達的祖先離開『天空之城』，拋棄發達的科技，在地面上過起隱居的生活。而希達嚮往著多彩多姿的拉普達世界，她帶著母親的遺物～天空之石偷偷離家出走。之後，希達所坐的飛艇遭到空中海盜的襲擊。爭鬥中希塔從萬米高空的飛艇上墜落下來，而巴茲-礦工機師的徒弟，發現天上有一團藍光的包圍下從天上飄下來了，巴茲救了希達之後，爲了躲避海盜的追趕，巴茲帶著希達跳上礦山的火車。不久，前方突然出現了軍隊的裝甲戰車。軍隊的目標也是希達的飛行石。無路可逃的巴茲和希達因此掉進了萬丈深淵的的礦山谷底。後來希達所佩戴的飛行石竟發揮了力量救了兩人的性命。

原來飛行石就是天空之城－拉普達王位繼承人的證物。擁有這塊飛行石的少女－希達，最後被抓到軍隊的基地裡去。在基地中遭軟禁的希達，無意間喃喃唸出祖母教她的咒語，一個被丟在基地廢棄很久的機器兵忽然開始復甦。爲了保護希達，機器兵威力大發；另一方面，巴茲則獲得了海盜杜娜一家的協助，前往基地救希達。雖然巴茲成功地救出希達，但是在一片混亂之中，飛行石卻落入政府特務－穆斯卡的手中。

留在海盜飛行船上工作的巴茲和希達，在有一天飛行的途中，從雲層裡面發現了天空之城-拉普達。但是，軍隊的飛行船也追蹤到了附近，在軍隊的攻擊下，海盜船遭到破壞。巴茲和希達被迫乘著滑翔翼逃脫而出，並降落在拉普達上，在那裡，他們看到了一個機器人士兵和動物們過著和平又安詳的生活樂園。巴茲和希達爲了保護拉普達，努力奪回飛行石。過程中希達意外得知穆斯卡也是王族的後裔。穆斯卡運用飛行石的力量，命令機器兵將軍隊徹底毀滅，還意圖想要稱霸全世界。但最後希達搶得了飛行石，用毀滅的咒語使拉普達解體，人類才免於一場浩劫。

C.龍貓

這是宮崎駿最耳熟能詳的動畫，在全球上映過無數次，也是小孩最喜愛的動畫之一，因爲這樣龍貓這部作品幾乎就等於宮崎駿動畫的代名詞。女主角早月和小梅兩姊妹隨著爸爸搬至鄉下的新家，房子有些老舊，但秀麗的田園風光、屋旁的巨大樟樹使得他們都十分喜愛這個地方。

不過這房子有點奇怪，她們在屋內發現橡樹籽、看到許多奇異的小鬼點以及晚上的吹來的陣陣怪風，但後來才知道那些小黑鬼，其實是，因爲房子太久沒有人住而產生的煤灰球。某一天，小梅一個人在院子裡玩耍的時候，意外看現了神奇的小龍貓，小梅好奇的對著他們窮追不捨，跟著跟著，不小心撲通！跌進了樹洞中，竟然發現更大隻的龍貓在那兒睡覺。之後，兩姊妹接二連三的與龍貓相遇，其中還遇見貓公車。

時間過的很快，媽媽即將要出院了！兩姊妹滿心期待著媽媽的歸來，小梅還準備了玉蜀黍要送給媽媽，希望媽媽早日康復，一封醫院的電報送到早月的手中，原來是媽媽身體不適，要延遲出院的日期。頓時兩姊妹都無精打采的，小梅決定獨自一人前往醫院將玉蜀黍送給媽媽。

不知道路的小梅走失，早月非常著急，到處尋找，眼看著天就要黑了，她尋求大龍貓的幫忙，大龍貓呼叫貓巴士將她載至小梅所在之處。貓巴士迅速的奔馳過田野、穿越過樹林、爬上高壓電線，來到了小梅所在之處，兩姊妹興奮的相互擁抱。

後來，貓巴士將她們載至醫院，看見了好久不見的媽媽，爲了不讓媽媽發現，便悄悄的將玉蜀黍留在窗台上，坐在樹上靜靜的看著病房裡的媽媽。

D. 神隱少女

神隱少女是宮崎駿再度復出之作，也是在 2001 年最具知名度的電影動畫作品，已經打破宮崎駿自己「魔法公主」。年僅 10 歲的千尋和她的爸媽，在前往新家的路途中迷路了，他們下車查看該如何開往新家的路線，同時也發現眼前居然有一棟高大的城門。他們走過城門，到達一處荒廢的日式小鎮，發現一個人也沒有，千尋非常的不安，可是她的爸媽受不了小鎮中店裡食物的誘惑，也在未經允許的情況下，兩人便直接狼吞虎嚥了起來。天色漸漸變暗，千尋發現吃東西的父母，早已變成了兩頭肥滋滋的豬。原來千尋與父母來到的是神靈休憩的小鎮，所有的食物都是要祭祀給神靈的供品，千尋的父母爲了滿足自己的慾望，取用了不屬於他們的食物。

千尋在驚嚇之餘遇見了似曾相識的少年哈克，哈克對千尋伸出援手，教導千尋在神靈世界的生存之道。千尋在哈克的指導之下，向開設澡堂湯婆婆毛遂自薦。唯利是圖的湯婆婆在拗不過千尋的請託之下，答應讓千尋在她開設的澡堂裡工作，並且將千尋的名字改爲「小千」。

改名爲「小千」的千尋，在澡堂裡每天辛勤的工作，爲的就是有一天可以讓變成豬的父母恢復做人。千尋在澡堂裡逐漸改掉自己驕縱的脾氣，同時慢慢地也懂得應對進退的禮儀。在許多澡堂工作人員的協力幫助之下，千尋終於可以救回自己的父母親。

三. 宮崎駿的創作理念

A. 爲什麼宮崎駿的創作主題都涉及戰爭

以戰爭這類的情節當作主題，是與宮崎駿的成長背景有關。在 1945 年 7 月 12 日一大清早，許多人喊著：「空襲啊！快跑！」，年僅四歲的宮崎駿在睡夢中被爸媽的叫喊給驚醒，當時處於第二次世界大戰，美軍不斷對日本投射炸彈，當時宮崎一家人所居住的地方東京宇都宮市，被美軍投下大約 800 噸的炸彈。宮崎駿的爸爸一手抱起他，而他的叔叔則抱起宮崎駿七歲的哥哥，一家人匆匆忙忙的往外跑。

炸彈的威力造成整個街道籠罩在祝融肆虐之中，宮崎駿的叔叔迅速的開來一台小貨車，整台小貨車被宮崎一家人塞滿，再也容不下一個人。在開不遠的路途中，突然有一隻手，用力拍打著小貨車的窗戶，只見一位鄰居抱著一個小男孩，邊拍

打著窗戶邊追著車子，因為實在沒辦法，小貨車無法再容納任何一個人，所以只好放棄救人，迅速的把車子開走。當時的宮崎駿，透過車窗所望見的是鄰居和小男孩失望的臉龐，以及淒厲悲傷的哭喊聲，久久環繞在整個街道上。

這幕放棄救鄰居的畫面一直深刻的印在宮崎駿的腦海中，久久無法釋懷。戰爭過後的日本陷入資源匱乏的重建時期，宮崎一家因為經營飛機工廠，並不愁吃穿。這樣的幸運，卻經常令宮崎駿感到矛盾。尤其是有些同學的家被戰爭夷成平地，只好住在物質缺乏的防空洞裡；甚至有人因為戰爭的無情失去了雙親變成可憐的孤兒。種種情形都讓宮崎駿感到難過：「為什麼這世界上要有戰爭？」。

因此，現在宮崎駿所作的電影，包括《風之谷》、《天空之城》、《魔法公主》及《霍爾的移動城堡》等作品，都是因為宮崎駿看到世界上有許多的不愉快，包括戰爭、環保、教育.....，透過這些電影，他要大家都能看到希望，未來的世界仍然美好，值得繼續生存和探索。

在今年天下雜誌的記者曾去訪問宮崎駿，訪談到一半時，宮崎駿起身到後面為壁爐添加柴火，一位工作人員趕過去想要幫忙，他輕輕揮手婉拒，再為壁爐添加柴火的同時，順便拿起一根燒得火紅的木柴，為自己點一根菸。即使冬天，宮崎駿也堅持不用暖氣設備，而選擇可以「得諸自然，還諸自然」的木材來生火取暖。

『宏廣動畫董事長王中元分析，西方動畫只在乎逗小孩開心，而日本動畫更是以暴力、血腥和性為主流題材，相對之下，宮崎駿強烈的哲理和思想，讓他的創作深具人道關懷和啟發性。』（註二）

B. 泡沫經濟的影響下的創作

在日本即將邁入泡沫經濟的鼎盛時期之前，宮崎駿便先在 1948 年做了一部電影《風之谷》，告訴大眾環保這個議題對社會的重要性，以及人類應該與大自然和平相處。

在一九八七年，日本經濟指數漲破兩萬點，一九八九年更漲到三萬點，消費慾望不斷高漲。在紙醉金迷氣氛正熾時，宮崎駿卻推出反璞歸真的《龍貓》。整部動畫充滿大自然的美景、鄉村風情與懷舊鄉愁，喚醒沈醉於物質享受的日本人，告訴大眾「我們也曾經擁有過如此純樸而踏實的生活」。『宮崎駿表示：「創作《龍貓》的用意，就是想要製作一部幸福又溫暖人心的動畫，讓人看完之後，懷著歡喜、愉快的心情回家。讓情侶更珍惜彼此，讓父母回憶童年時光，也讓孩子們會因為想看龍貓，而壯膽到神社探險或開始試著爬樹。」』（註三）

C.以女孩為主角

在宮崎駿的創作之中，幾乎都是以十歲以下的女孩為電影動畫的主角，例如：魔女宅急便、魔法公主等等。

曾經有記者到日本訪問過宮崎駿，問他說：「為什麼宮崎駿的作品都偏好用可愛的小女孩當作主角呢？」宮崎駿劈頭一句說：「哪有偏愛女孩，我也很多男主角啊！」，可是看過宮崎駿作品的人其實都知道他的作品都是採用女生，曾經為了畫出可愛的女孩，在路上當起色咪咪的大叔，觀察女孩穿裙子的動作。

其實宮崎駿是一位身為女性主義的支持者，完全反對這些「萌系」人物柔順、服從的特性。比起扮演傳統的角色，他認為對於女性角色的描述不應該只是可愛，也應當描述他們勇敢堅強且足智多謀的一面。宮崎駿在他執導的動畫電影中，對於具可愛特質的女性角色物化的現象，宮崎駿評道：「這是個難題，她們馬上成為『蘿莉控的玩物』。就某方面來說，如果要用肯定、正面的態度來描繪某個角色，除了盡可能使她們討人喜歡之外別無選擇。但是現在，有太多人以無恥的方式描繪女主角，好像她們只是寵物一樣，而這種情況卻越來越嚴重。」，所以這就是宮崎駿喜歡畫可愛女生的原因。

而且宮崎駿也非常支持「女性工作」，好比：宮崎駿新的工作室一共有三層樓，整座建築物最特別的地方大概就是休息室了吧！雖然工作室裡的女性員工只有男性員工的一半，但是女性的休息室卻比男性的大了兩倍，而且設備也比較好，可見宮崎駿是多麼支持女性。

D.兒童帶給宮崎駿的希望

心裡永遠住著一個小孩的宮崎駿，說故事的方式，就是秉持兒童的心裡去看待世界，直接指向事物的本質，讓想像力任意馳騁。無論時代如何變動，他始終透過動畫，傳達一項永遠為世人所需要的價值「希望」。

希望大師宮崎駿的構思來自於兒童。為此，他特別在工作室旁，設立了一家幼稚園名叫「三匹熊的家」，就讀幼稚園的小朋友全都是吉卜力員工的孩子。宮崎駿的用意，一是讓有孩子的工作室員工可以安心工作，不必擔心小孩的安危，二是大師可以隨時觀察兒童的動態。

宮崎駿說：「我每天都會偷偷的去觀察幼稚園的小朋友在做些什麼，在這觀察的過程中，發現小朋友每天不斷的在成長，每天的觀察都有不同的發現，由於這些小朋友的關係，在創作上帶給更多的勇氣與動力，」『宮崎駿感性地說：「我覺得

這些小朋友其實是給大人們一些希望。」這讓人想起李宗盛《希望》一歌的歌詞：「孩子總是給我希望，……讓我有繼續的力量；他們是未來的希望，所有的孩子都一樣。」（註四）

宮崎駿除了自己每天觀察幼稚園的小朋友之外，也要求吉卜力的工作人員，要好好觀察從窗外經過的每個小朋友，因為每個小孩走路、跑步的姿勢與方式都不一樣。身邊美好的事物，容易因為習以為常而忽略掉重要的一部分；靜下心來，仔細觀察，就能發現遺忘已久的無形寶藏。

『他的信念是「只要相信，就有希望」。他相信，「未曾留意、以為早就失去或遺忘的東西」，這些至今依然存在。以《龍貓》為例，對於小月與小梅來說，相信龍貓仍存在，使她們獲得解救，不再覺得自己是孤立無援。』（註五）

參●結論

宮崎駿的動畫卡通在國際上的地位是不容忽視的，好比好萊塢電影，也許宮崎駿的動畫不比好萊塢的電影來的震撼，也沒有大明星的排場，但是宮崎駿的動畫，卻吸引了許多年長者與孩童們的喜愛，也讓許多人在看了宮崎駿的動畫之後感動萬分。

宮崎駿的動畫製作，大都是以認世界變的和平、人們相處變的融洽的理念出發，讓大眾在看了宮崎駿的電影時，有省思的作用，進而改變個人的人生觀，宮崎駿也可說是每個人心中的「心靈導師」，不是用疾言厲色的方式去呈現一部電影，而是以更貼近周遭生活的方式告訴大眾正確的觀念，宮崎駿就像是保護世界地球，不可或缺的精神人物之一。

期待宮崎駿在未來能有更好的大作，讓人們再度感受不同的感動，促使在未來的世界裡，每個地方每個角落都能像宮崎駿的動畫所呈現出的世界一樣，更和平、更融洽，處處都有溫馨的畫面。

肆●引註資料

註一、「宮崎駿個人資料」。2006/3/9，取自：

（http://www.geocities.jp/mimiwosumaseba_hk/miyazaki.htm）

註二、「宮崎駿大師的根本哲學」文:曾寶璐。2009/3/6，取自：

（<http://www.inmediahk.net/node/40746>）

註三、張漢宜、劉國泰（2009）。世界&視野-焦點人物-宮崎駿：永遠有一個。小孩在他心裡」。親子天下雜誌，1月16日，4期。

註四、張漢宜、劉國泰（2009）。世界&視野-焦點人物-宮崎駿：永遠有一個。小孩在他心裡」。親子天下雜誌，1月16日，4期。

註五、張漢宜、劉國泰（2009）。世界&視野-焦點人物-宮崎駿：永遠有一個。小孩在他心裡」。親子天下雜誌，1月16日，4期。