

投稿類別：文學類

篇名：宮崎駿電影動畫之風格、意涵與貢獻

作者：

張珈瑄。高雄市立瑞祥高中。高二八班

陳怡誼。高雄市立瑞祥高中。高二八班

陳俞萱。高雄市立瑞祥高中。高二一班

指導老師：

洪梅珍老師

壹●前言

宮崎駿（日語：宮崎駿／みやざき はやお Miyazaki hayao），生於 1941 年 1 月 5 日東京都文京區。高中開始學習繪畫，是日本動畫師、動畫導演及漫畫家。1958 年因為東映動畫《白蛇傳》（日本史上第一部彩色動畫長片）而開始對動畫產生興趣。大學畢業後，於 1963 年 4 月進入東映動畫公司，從事動畫師的工作。後來成為日本知名動畫廠吉卜力工作室的核心人物之一。其執導過 12 部長篇動畫電影，至 2013 年 9 月宣布退休，同年作品《風起》，為其息影之作。現任吉卜力工作室董事、德間紀念動畫文化財團理事長、三鷹市立動畫美術館館長。

宮崎駿的電影動畫曾獲得多項獎項：《神隱少女》在 2001 年獲得日本電影金像獎最佳影片獎，在 2002 年獲得柏林影展金熊獎，成為史上首部獲得該獎項的動畫片。《霍爾的移動城堡》，2004 年 7 月完成，於威尼斯影展首映並以動畫技術獲得金奧薩拉獎。2005 年獲得了威尼斯影展榮譽金獅獎及第 71 屆紐約影評人協會獎最佳動畫獎。《崖上的波妞》，2007 年發表，獲得威尼斯影展 Mimmo Rotella 財團獎及第 32 屆日本電影金像獎最佳動畫片獎。《風起》，2013 年發表，獲得美國國家評論會獎、第 79 屆紐約影評人協會獎、第 34 屆波士頓影評人協會獎、第 18 屆聖地牙哥影評人協會獎、第 17 屆多倫多影評人協會獎最佳動畫長片獎及第 36 屆米爾谷國際影展最受歡迎動畫作品獎。宮崎駿本人更於 2014 年 11 月獲頒第 87 屆奧斯卡終身成就獎殊榮，可見其於電影動畫界的貢獻備受肯定。

宮崎駿的電影動畫是許多人的兒時記憶，其作品為何能獲得影評及多數人之喜愛？這可能與其作品多富有思索現實的價值及深刻的人生觀，且動畫風格獨特有關。平常我們多針對某部上映動畫給予關注，鮮能就其動畫進行全面性的研究探析，因此本文擬以十二部由宮崎駿執導、編劇，被公認為其代表作的長篇動畫作為研究對象進行探析；設定「瞭解宮崎駿動畫創作思想的形成與風格」、「分析宮崎駿作品之風格類型、主角形象與主題意涵」、「瞭解宮崎駿在動畫界的地位影響與貢獻」為本文之研究目的；透過借閱宮崎駿動畫 DVD，依出版發行時代列表整理其動畫作品(見附錄：宮崎駿作品年表)，確立研究範圍並了解劇情，同時上網查詢閱讀相關影評及研究資料，並採用比較、分析、歸納、圖表等方法進行研究，冀能從整理歸納分析中達成研究目標。

貳●正文

一、宮崎駿創作思想的形成與創作風格

(一) 創作思想的形成

宮崎駿動畫思想的形成，大抵來自幾方面的影響：家庭背景及個人的興趣與思想的影響、多位外國作家的影響、日本歷史及神話的影響：

1、家庭背景及個人興趣的影響

宮崎駿身體不好，不擅運動，對靜態的繪畫很有天分，大學期間便熱衷創作漫畫。因為父親是家族經營的「宮崎航空興學」的職員，因此他對於飛機特別感興趣，許多作品都反覆出現飛行的概念。母親十分愛好讀書，並經常對社會產生質疑，而宮崎駿也好讀書，對手塚治虫、杉蒲茂的漫畫很有興趣，尤其最喜愛福島鐵次的繪本《沙漠的魔王》，且從大學開始，對勞動者和革命的肯定立場始終沒變。

2、多位外國作家的影響

宮崎駿的作品受到一些西方作家的影響，如：宮崎駿與見面時，曾聲稱從《風之谷》開始的作品都受到娥蘇拉·勒瑰恩《地海》系列的影響。其法國朋友尚·吉羅(筆名墨比斯)創作許多奇幻、科幻類型的漫畫，其關於飛機的畫作也深深影響著宮崎駿的創作，例如：《風之谷》。他也喜愛羅爾德·達爾的許多關於飛行員與飛機的故事，在《紅豬》的故事中那些出現在雲層上的死亡飛行員的靈感便來自於達爾的《They Shall Not Grow Old》。其他像英國作家埃莉諾·法傑恩、沙特克里夫及菲利普·皮爾斯、俄羅斯著名動畫師尤里·諾里斯金都對他產生影響。

3、日本歷史及神話的影響

宮崎駿說他受到 1958 年《白蛇傳》(被認為是日本第一部彩色長篇動畫電影)刺激，因此立志成為一位動畫師。其他作品，如：《龍貓》、《魔法公主》與《神隱少女》，都包括日本的歷史及神話元素。

(二) 創作風格

宮崎駿在電影動畫界有其獨特的個人風格，要言之，可分從表現形式與思想內容兩方面來看：

1、表現形式

宮崎駿在創作表現手法的特色為在手繪及電腦製作之間維持正確的比例。吉卜力工作室大量使用水彩藝術，其電腦動畫部門在《崖上的波妞》製作開始後遭到解散，因為宮崎駿堅持採用手工繪製來製作。因此，其藝術語言算不上前衛。此外，在劇情創作上，宮崎駿不常將腳本、結局一次寫好，多採用一邊製作、一邊決定劇情下一步內容的即興方式。

2、思想內容

宮崎駿是第一位將動畫提升到人文高度的思想者。其每部作品題材雖不同，卻將夢想、環保、人生、生存這些令人反思的訊息融合其中，因此，其動畫電影

大多涉及人類與自然之間的關係、和平主義及女權運動，也經常出現飛行、兒童心理及青春期的思想。他不喜好萊塢電影中非白即黑的善惡二分法，也曾批評過電影《法櫃奇兵》及小說《魔戒》裡頭非我方即殺無赦、白人至上主義的風格。更重要的是他把握了現實和想像的平衡，其作品多帶有奇幻風格，讓人知道想像世界的美好，讓人不由自主的相信夢想的力量。

二、作品之風格類型、主角形象與主題意涵

茲將十二部宮崎駿的代表作品按創作出版年代排序，並從影片的「風格類型」、「主角形象設定」、「主題意涵」三方面進行簡要的整理分析，以表格方式呈現如下：

序號	年代	名稱	風格類型	主角形象	主題意涵
1	1979	魯邦三世：卡裡奧斯特羅之城	冒險奇幻魔法	男：魯邦三世，正義冒險、勇於承擔。 女：庫拉莉斯，堅強 以男生為第一主角	人性： 正--正義、互助 (男主角為拯救女主角而展開刺激的冒險，充分表現為正義冒險犯難、勇往直前的無畏精神。在魯邦遇險的過程中，得到許多人的相助，展現出人性善良互助的一面。) 反--貪婪 (大量的偽鈔和涉及金錢的劇情，諷刺利慾薰心的人們，為了爭奪金錢、權威及權位，不惜傷害自己甚至他人，但多行不義必自斃，這些罪犯最終仍難逃法網。)
2	1984	風之谷	神話奇幻魔法	女：娜烏西卡，性格慈和，勇敢聰明，關愛身邊所有生命。 以女生為第一主角	人類戰爭、生命的追尋、人與自然鬥爭、愛護自然、重視環保、珍惜生命 (人類對環境造成傷害，使巨型昆蟲反撲。讓我們了解，愛護大自然、保護環境的重要，人類不該因自私而毀滅其他物種。)
3	1986	天空之城	奇幻魔法	女：希達，替他人著想、堅強，象徵希望。 男：巴魯，直接豪爽、勇敢，象徵對夢想的執著和堅持。 以女生為第一主角	人性--貪婪、控訴資本家對勞動者的壓迫，反應貧富不均的社會問題 (軍隊及海盜們象徵著富有卻又不斷在追求財富的富裕者，而礦工們則象徵著被上位者不斷利用的勞動者，巴魯和希達的出現給予勞動者希望和夢想，強大的飛行石代表著他們堅毅而偉大的夢想，只要有堅定且勇往直前的信心，都能夠迎刃而解。)

4	1988	龍貓	奇幻魔法冒險親情	<p>女：姐姐草壁皋月堅毅有朝氣充滿熱情；妹妹草壁梅，活潑天真純潔。</p> <p>龍貓：友善的森林守護者，猶如童年純真的夢想。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>童年、親情、人情味、夢想、和平反戰</p> <p>(童年的溫馨和歡樂為整齣動畫代表的主軸，龍貓的出現象徵童年美好記憶的開端，有龍貓的陪伴使主角小月和小梅的生活多了歡笑，即使有悲傷也樂觀的面對，鄉村的恬淡中有著豐富的人情味溫暖人們的心。)</p>
5	1989	魔女宅急便	奇幻魔法	<p>女：琪琪，天真無邪。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>獨立自主、恆心毅力、突破困境</p> <p>(琪琪搬到陌生的城市，雖然一開始城市人們對琪琪沒有釋出善意，但是她排除了所有困難，最終讓人為她歡呼喝采。描繪出日本一般青春女孩在希望獨立與自力更生所面臨的困境。)</p>
6	1992	紅豬	愛情奇幻魔法	<p>男：波魯克羅素，為一隻被施魔法的豬，擁有強烈的反戰意識。</p> <p>以男生為第一主角</p>	<p>和平反戰、女性主義</p> <p>(以義大利為地點，兩次世界大戰之間為時間點，主角波魯克在片中多次的評論了法西斯，他原為空戰英雄，卻因反對法西斯而被指責為「怠惰的豬」，於是在人們的眼中，他就真的變成一頭豬了，可說是宮崎駿對法西斯社會的批判和諷刺。)</p>
7	1997	魔法公主	奇幻魔法	<p>女：小桑，堅強</p> <p>男：阿席達卡，立場較中立和平。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>諷刺人類社會無法團結、無法相互信任</p> <p>(相對於團結的動物，趁人之危在緊張時刻還打起內鬥的人類更加顯得愚昧可笑)</p> <p>人類與自然的和平、科技發展與自然保育的平衡</p> <p>(達達拉為了生存必須發展工業以免被鄰國併吞，但同時也傷害了大自然。阿席達卡所執著的是人類與自然的和平。他對黑帽大人、莫娜所提的疑問：「難道森林與達達拉之間沒有共存之道嗎？」這是故事的核心問題。最後山獸神颯起的風，讓森林再度復甦，卻也摧毀了人類的建築，此舉正代表著自然的反撲。不管多麼卓越的技术與知識，終也免不了大自然的災</p>

					<p>害。)</p> <p>真愛可改變一切 (魔法公主被人類拋棄的她既不完全被大自然接受，卻又被人類的自私深深傷害。但是阿席達卡對她說出：「你好美！」時，喚起了她對人類的信任與身為人類的自覺。在相互珍惜中，她與阿席達卡有了更多對話的空間，也終於能更深的了解彼此，一起面對問題與挑戰。兩個不同「種族」的人，也因為真心為彼此付出，讓山犬神莫娜最後可以把小桑託付給阿席達卡，兩人最後也合力幫山獸神找到首級，讓森林得以復活。)</p> <p>學會寬容 (拿各神因為被黑帽大人射傷，心生怨恨而變成了邪魔；乙事主也是被心中對人類的憎恨吞食了理性。反觀山獸神雖然也因被人類攻擊而失去自己的首級而一度抓狂，但最後祂還是選擇原諒與寬恕，在死前用自己最後的力量讓森林重生，意謂學會寬容別人其實也救贖了自己。)</p>
8	2001	神隱少女	冒險 神話 奇幻	<p>女：千尋勇敢直率，懂得報恩，成熟。 男：白龍，守護著。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>人性--尋找自我 (平凡的千尋在面對困難時，能逐漸釋放潛能，克服困境而成長。)</p> <p>心靈回歸自然 (湯婆婆象徵金錢與權力，與錢婆婆象徵簡單與純樸，這對雙胞胎性格迥異的特質帶出「應讓心靈回歸到自然面」的主題。)</p> <p>環保意識 (河神變成腐爛神是人類造成的)</p> <p>泡沫經濟 (千尋一家人經過隧道來到「荒廢的後樂園」，為諷刺日本 90 年代的經濟蕭條與不景氣最貼切的例證；「無臉男」，也代表了經濟泡沫化，湯屋員工因為受金錢利誘而被無臉男吞下，這</p>

					種「人為財死，鳥為食亡」的情形便是用來反諷資本主義。)
9	2004	霍爾的移動城堡	愛情奇幻魔法	<p>女：蘇菲，本來沒有信心，後找回真實的自己</p> <p>男：霍爾，由膽小弱儒變得勇敢負責</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>反戰 (霍爾看到戰艦就會施魔法讓戰艦失靈，純粹不希望戰爭發生。)</p> <p>人性—勇敢做自己 (只要蘇菲在行為、心理上積極一點，身形相貌就會回復年輕；只要她怯步退縮，就會變回老婦。蘇菲的蒼老相貌即是她心理上年老化的反映。後來她拋開一切本分、保守、怯步，她不但讓霍爾取回自己的心，連自己的詛咒也解除了，完全回復 18 歲女孩的樣貌。)</p> <p>愛情的力量 (霍爾因蘇菲而改變自己，變得更堅強、更有責任感)</p>
10	2008	崖上的波妞	愛情奇幻魔法	<p>女：波妞，敢冒險</p> <p>男：宗介，穩重有責任感。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>童年、人性--承諾 (波妞不在乎放棄人魚公主的身分，而想成為人類，這種對人生豁達的態度，告訴我們人生苦短，要活成你想要的樣子！電影中兩個五歲孩子對愛情的珍惜守護和遵守承諾分外讓人動容。)</p>
11	2010	借物少女艾莉緹	奇幻魔法	<p>女：艾莉緹堅強勇敢獨立。</p> <p>男：翔，由驕傲的態度轉為尊重並幫助。</p> <p>以女生為第一主角</p>	<p>包容尊重弱勢族群 (艾莉緹曾向翔說：「我們一直都很努力的生活，只是人類不知道而已」，這就像社會上的弱勢族群，他們其實都默默地在社會上求生存，他們碰到的許多困難皆是我們無法想像的。)</p> <p>尊重生命與自然 (管家阿香婆發現傳說中的小人時，將小人像蟲子一樣關在玻璃瓶裡，還打給清潔大隊，請他們來捕這種「特殊生物」，希望一網打盡「偷東西的小人」。宮崎駿用小小人在瓶中的角度，讓我們體會到被關在瓶中的惶恐不安，藉此反思我們常自私不重視昆蟲的生命，玩弄他們。)</p>

12	2013	風起	青春愛情寫實傳記	<p>女：里見菜穗子，日本傳統家庭婦女的形象。</p> <p>男：堀越二郎，有理想、能堅持。</p> <p>以男生為第一主角</p>	<p>追尋夢想的堅持執著、與愛人相守無悔的感情、反戰思想、努力生存</p> <p>(二郎從少年期到青年期，歷經了近代日本最黑暗的時期，一再考驗他對於實現夢想的決心與毅力；他與菜穗子的愛情也成就了他設計飛機的夢想；在一波波的戰爭中，主角並沒有對征服其他國家有任何喜悅，反倒是用一種哀傷的心境等待日本必然的滅亡；電影中其實不只堀越二郎，他的妻子、妹妹、上司、同事，每個人都為了自己的目標很努力的在生活著，擁有「使盡力去面對眼前問題」的精神。)</p>
----	------	----	----------	--	--

從上表的整理，進一步歸納出以下幾個重點：

(一)宮崎駿電影動畫多呈現奇幻、冒險風格

宮崎駿大部分的作品多以奇幻魔法、冒險等風格來包裝故事，用天馬行空的想像描述故事，有些作品雖是取材於日常生活的場景人事物，但仍會交雜著魔法、神話傳說等元素於其中，讓人有虛虛實實的感覺，更能體會電影中所傳達的內涵。

在十二部作品中僅有《風起》用傳記式的型態去描寫主角的故事，算是少見的寫實型作品。但電影中時常穿插堀越二郎在夢中與義大利的飛機製造者卡普羅尼夢中相會分享夢想的情節，各式各樣的夢境在電影中穿插，讓《風起》在真實的故事背景中也多了幾分奇幻的味道。

(二)宮崎駿電影動畫多以女性為第一主角

宮崎駿大部分作品的第一主角皆設定為女性，且多有堅強獨立且勇敢堅毅、善良純真的特質，可以說在其作品中，女性的獨立自主所代表的意義格外重要，男性大多站在加強說明或輔助的立場，想法、個性則會因女主角的影響而改變，如：在《霍爾的移動城堡》中的霍爾容易因為一點小挫折而一蹶不振，但蘇菲卻使他變得勇敢。

少部分作品像《紅豬》與《風起》是以男性為第一主角來構思，《紅豬》一般被視為是宮崎駿個人的傳記作品，反戰的他也用豬等意味嘲諷法西斯主義的人。而《風起》則是根據另一篇真人真事改編，描寫戰爭時代一位戰機設計師的故事，宮崎駿的父親曾在航空機械廠工作，他本人則說過想藉製作此作更了解父親。

(三)宮崎駿電影動畫的主題意涵豐富深刻

宮崎駿電影動畫的主題意涵豐富且深刻，涵蓋了許多的議題與層面，包括環境與經濟的問題、尊重生命、關懷弱勢、和平反戰及戰爭的醜陋、夢想的追求、人性的多重探討、生活中人與人的互動、女性主義、家庭愛情與親情等等。基本上每部宮崎駿的主題都不會只有一個意涵，因為這是他對人生對社會各個問題的反射，而宮崎駿通常不會將結局發展設定的很完整，而是留下空間讓觀眾反思影片中那些真實存在生活中的問題。

三、宮崎駿電影動畫的影響與貢獻

(一) 動畫思想、價值觀帶來的影響

1、讓人類省思與自然之間的關係

在宮崎駿許多的作品都可以看到他對於人類和自然間的態度和想法，他利用比較婉轉的方法將人類和軍隊塑造成破壞的形象，在動畫中多次出現自然和經濟的衝突，自然的反撲等議題，歐美國家的動畫則較少以此為題材，因此獨樹一幟且具教育意義。宮崎駿用隱喻的手法讓作品不沉重也不失深度，對於自然的尊重與自然和人類的永續發展是一個他想傳達給觀眾值得省思的重要議題。

2、提倡反戰思想，呼籲人類尊重生命

成長在第二次世界大戰的宮崎駿了解戰爭帶來的痛苦與傷害，也曾經因家族經營飛機工廠而在戰後依然衣食無缺感到質疑與愧疚。厭惡戰爭的宮崎駿在作品中描繪戰爭的無情與破壞，希望寶貴的生命和環境不要在戰場上白白犧牲耗盡。

3、肯定支持女性主義

大部分宮崎駿的電影女主角都很堅強勇敢獨立，宮崎駿曾表示會這樣安排是因為獨立、勇敢，帶領「革命性」活動的女性較少見，而電影中的主角也需要細心又勇敢，帶來希望與美好的角色，如果主角是女生會比男生來得適合也較特別。這也許也是宮崎駿在大男人主義的日本對獨立自主的女生的一種肯定與支持。

(二) 各層面的貢獻

1、作品 2D 手繪原創

大部分作品都堅持手繪的傳統畫法，宮崎駿曾說「繪畫在紙上是動畫的基本。」時下的 3D 動畫電影很容易流於追求特效和聲光的技巧，而忽略了一部作品真正的內涵，也因為宮崎駿特別的 2D 手繪風格，讓作品保有原作的風格，這也許就是宮崎駿的作品在這個科技進步迅速講求技術的時代能那麼吸引人的原

因之一。

2、維護推廣日本文化

在宮崎駿的電影中，例如《龍貓》、《魔法公主》與《神隱少女》皆以傳統日本故事或傳說為基楚改編，電影中也常出現日本街道、神社等富有文化氣息的場景，宮崎駿常用寓言和象徵來描寫角色與故事，作品巧妙融合了日本的文化，也為作品增添了一種神秘感。

3、將動畫提升至人文層面

不同於一般的動畫電影，宮崎駿講求的不是特效或聲光，而是發自心靈有深度的作品。他的電影不單單是娛樂，還有一種教育的功能，宮崎駿說：「我相信一齣用心製作的電影，會是孩子借鏡的好對象。就是這個信念，促使我製作電影。」

4、在日本動畫家中具有承上啟下的地位

宮崎駿可以說是日本動畫界的一個傳奇，可以說沒有他的話，日本的動畫事業會大大的遜色。他是第一位將動畫上升到人文高度的思想者，同時也是日本三代動畫家中，承前啟後的精神支柱人物。宮崎駿在打破手冢治蟲巨人陰影的同時，用自己堅毅的性格和永不妥協的奮鬥又為後代動畫家做出了榜樣。

5、使東方動畫能和西方迪士尼、夢工廠共分天下

宮崎駿的卡通片是能夠和迪士尼、夢工廠共分天下的一支重要的東方力量。他對於思想、價值觀、人生觀、創作觀的執著，不單令全球人產生共鳴，更受到全世界所重視，連美國動畫王國迪士尼，都有意購買宮崎駿的動畫電影發行著作權(亞洲地區除外)。

參●結論

透過本論文的研究，我們得以深入了解宮崎駿電影動畫的創作風格、主題意涵與價值貢獻。總結上述研究內容的重點，我們高度肯定宮崎駿是一個戮力專研著自己信念的偉大藝術家，在時代的洪流中繼續著自己的堅持，為了美好的傳統延續著他的生命。在他的作品中，真正表現出他對於人生觀的態度以及理想的堅持，其大師風範讓人敬佩。

肆●參考資料

- 1、蘇威全(2015)。1 紙 1 鉛筆感動世界 宮崎駿握終身成就獎。蘋果日報。2 月 24 日。取自 <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150224/36402899//>
- 2、中華百科--宮崎駿
<http://wikiyou.tw/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E9%A7%BF/>
- 3、維基百科--宮崎駿

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AE%AB%E5%B4%8E%E9%AA%8F>

<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2008/03/2008033112224896.pdf>

4、「電影影評」橘貓 - 【風起】影評 (Kaze tachinu)

<http://tw.droupnir.com/2013/09/kaze-tachinu.html>

5、【影評】風起 大師的封卷之作

<http://tw.twent.chinayes.com/content/20130924/khaboqplz54es.shtml>

6、日本動畫大師—宮崎駿

<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2006/10/2006103018343663.pdf>

<http://travel.tcoc.org.tw/columnpage/specol/totoro/totoro.asp>

<http://www.books.com.tw/magazine/item/business/index0120.htm>

<http://www.totoroclub.net/movies/Spirited.htm>

<http://www.totoroclub.net/movies/Mononoke.htm>

<http://www.totoroclub.net/movies/totoro.htm>

http://abc8311641.com/Miyazaki_Hayao/index.htm

7、宮崎駿- 南台科技大學知識分享平台: EshareInfo

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A8tUwY9qZGZTIhoASHRr1gt.;_ylu=X3oDMTE1dGRkbWZ2BHNIYwNzcgRwb3MDMTAEY29sbwN0dzEEdnRpZANWSVBUVzY2XzE-/RV=2/RE=1399248107/RO=10/RU=http%3a%2f%2feshare.stust.edu.tw%2fEshareFile%2f2009_12%2f2009_12_6bd2a392.ppt/RK=0/RS=0BF2vTv_9NKmicwH5fJPLQV2XFA-

8、范永邦 (2009)。關於電影學的 100 個故事。紅螞蟻圖書有限公司，207-209 頁。

9、邱淑婷 (2010)。《中日韓電影：歷史、社會、文化》。香港大學出版社(三--6 宮崎駿電影的父權及母權)，105-119 頁。