

投稿類別：人文類

篇名：

動畫之父~宮崎駿

作者：

蘇芮宣。花蓮縣明義國小。六年六班

陳姵吟。花蓮縣明義國小。六年六班

王永信。花蓮縣明義國小。六年六班

林軒呈。花蓮縣明義國小。六年六班

指導老師：

謝藝璟老師

蘇梅菁老師

壹●前言

一、研究動機

我們是一群愛動畫的學生，尤其喜愛宮崎駿的作品。宮崎駿是一位日本知名的動畫大師，他的動畫可以說是陪伴很多人的童年，他的作品至今仍引領風潮，無人可取代。宮崎駿在動畫界已經有相當的地位，而他的動畫有著天馬行空的想像、夢幻、歡笑、悲傷，每一部動畫背後還藏著人性的溫度，同時也深深反省這個世界，且不忘宣傳「環保」、「和平」、「反戰」、「女權」的觀念。宮崎駿曾經說過：「創作一部動畫，也就是創作一個虛擬世界，這個世界慰藉著那些失去勇敢的、與殘忍現實搏鬥的靈魂」。

宮崎駿的每一部作品，題材雖然不同，作品裡的含意也值得探討與省思，因為這全部是和他的家庭背景與人生經驗有關，是他對人生、對社會、對各個議題的反射，宮崎駿的動畫總是在奇幻中帶著溫暖與希望，而他的動畫能給觀眾一個意想不到的結局，留下空間讓觀眾反思影片中那些真實存在生活中的問題。正因為如此，宮崎駿的動畫深植人心，不論成人或小孩都深深喜愛，都會從內心深深被打動，也深深吸引我們的心。

所以我們以宮崎駿的動畫作為研究主題，想研究他、探索他、更了解他，希望大家跟我們一起進入這個宮崎駿的動畫世界。

二、研究目的

因為我們喜愛宮崎駿的動畫，我們想深入去了解宮崎駿，希望藉由我們的分析，讓更多人能更加了解宮崎駿，我們的研究目的有三項：

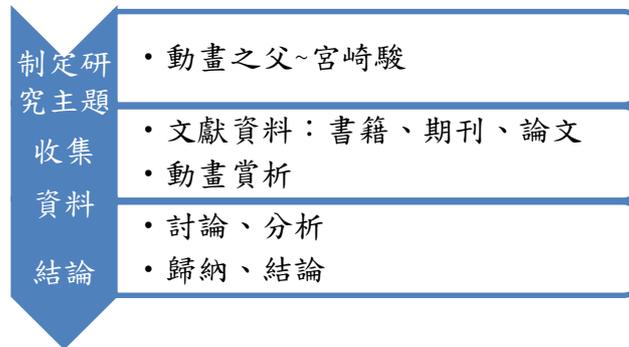
- (一)認識宮崎駿創作背景與歷程
- (二)了解宮崎駿動畫風格
- (三)探究宮崎駿經典動畫

三、研究方法

本研究採文獻探討以《宮崎駿論》、《宮崎駿動畫打動人心的秘密》、《傳遞幸福的動畫大師宮崎駿》等書籍、網路資料及宮崎駿執導的動畫，作為小組分析宮崎駿的創作背景、人物特色及動畫手法，將資料加以統整做出結論，形成一份完

整的報告。

四、研究流程

圖一、研究流程圖

貳●正文

一、宮崎駿的簡介與歷程

(一)宮崎駿的生平介紹：

宮崎駿是日本動畫大師、動畫導演也是漫畫家：1941年1月5日出生於東京都文京區，在四個兄弟中排名第二，家裡是開航空器零部件工廠，二戰時期為日本軍隊提供軍用零件。父親對宮崎駿的人格有深遠的影響，因為父親的工作讓宮崎駿對飛機特別感到興趣，所以在許多動畫中都與飛行息息相關。宮崎駿自幼體弱多病，不擅長運動，對靜態的繪畫很有天份，這也成為他的生活重心，宮崎駿受到1958年白蛇傳〈被認為是日本第一部彩色長篇動畫的電影〉的刺激，因此立志成為一位動畫師。

宮崎駿的童年是一幕幕的孤寂，雖然家中富裕，但對於自己的家人因軍需工廠的利益而過著舒適生活產生強烈的罪惡感。加上空襲時逃難的景象，深深烙印在宮崎駿的心裡。母親因病長年臥病在床，堅強、嚴厲有控制欲的母親，跟《天空之城》裡出現的天空大盜頭目朵拉很像。也因為這樣的不安全感，暗藏在心裡的感覺與孤寂一直跟著他。

1963年大學畢業後，宮崎駿進入東映動畫，開始了他的職業生涯，並且認識了他的妻子太田朱美，婚後育有兩子。1971年離開東映動畫公司，後來成立吉卜力工作室，1979年開始陸續執導出品自己的動畫作品，宮崎駿的動

畫在日本與國外都得了許多獎項，其中「神隱少女」獲得了 52 屆柏林影展金熊獎、第 75 屆奧斯卡長篇動畫金像獎、第 62 屆威尼斯影展榮譽金獅子獎。

2013 年執導出品動畫「風起」後，在同年 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的館長。

(二)與高畑勳創立吉卜力工作室：

吉卜力(Ghibli)名稱的本意指的是撒哈拉沙漠上吹的熱風，在二次世界大戰時，義大利的空軍飛行員將他的偵察機取名為「吉卜力」，而飛行器狂的宮崎駿，因此就將「吉卜力」稱為工作室的名字，此外，「吉卜力」還有另外一個意義是希望這個工作室能在日本動畫界刮起一陣炫風。

宮崎駿與高畑勳共同創立「吉卜力」工作室，擁有獨立固定的高素質製作團隊。吉卜力並且是受到國際廣泛讚賞的動畫工作室。

(三)宮崎駿執導的動畫作品：從 1979 到 2013 宮崎駿共執導了 11 部的動畫。

出品日期	動畫名稱	得獎紀錄
1979 年	《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》	第 34 屆每日電影獎大藤信郎獎。
1984 年	《風之谷》	意大利羅馬電影節獎最佳短片。 日本 Mainichi Film Concours 「Ofuji Noburo」獎。
1986 年	《天空之城》	第 41 屆每日電影獎大藤信郎獎。
1988 年	《龍貓》	日本 Mainichi Film Concours 「Ofuji Noburo」獎及最佳影片獎。
1989 年	《魔女宅急便》	日本電影學會金像獎特別獎及最受歡迎影片。 日本電影旬報讀者票選最佳導演獎。
1992 年	《紅豬》	日本 Nikkan Sports Film 「Ishihara Yujiro」特別獎。
1997 年	《魔法公主》	美國土星獎最佳家庭類影音光碟發行獎。 日本電影學會金像獎最佳影片及特別獎。 Nikkan Sports Film 最佳導演獎。 日本 Hochi Film 特別獎。
2001 年	《神隱少女》	阿根廷影評人協會 Silver Condor 獎。 美國廣電評論家協會觀眾票選最佳動畫電影。 阿姆斯特丹奇幻電影節 Silver Scream 大獎。 Mainichi Film Concours 最佳動畫電影、最佳導演、最佳影片及觀眾票選最佳影片。 波斯頓影評協會 Special Commendation 獎。

出品日期	動畫名稱	得獎紀錄
2004 年	《霍爾的移動城堡》	美國科幻和幻想作家星雲獎最佳劇本。 聖地亞哥電影評論學會獎最佳電影 SDFCS 獎。 紐約影評圈大獎紐約影評圈大獎最佳電影 NYFCC 獎。 Sitges - Catalanian 國際電影節最佳故事片。
2008 年	《崖上的波妞》	威尼斯影展-數位未來電影影展特別獎。 Mainichi Film Concours 「OfujiNoburo」獎。 東京國際動畫大賞日本動畫電影。
2013 年	《風起》	日本電影學院獎最佳動畫片獎。 日本電影金像獎最佳音樂獎、衛星獎、最佳動畫或混合媒體長片。 紐約影評人協會獎最佳動畫片。

表一、宮崎駿執導的動畫作品及得獎紀錄

二、了解宮崎駿動畫風格

(一)作品 2D 手繪原創：

宮崎駿的動畫都堅持手繪的傳統畫法，大量使用水彩藝術，宮崎駿說：「繪畫在紙上是動畫的基本。」也因為宮崎駿特別的 2D 手繪風格，熱愛手稿，親自修改最後內容，讓作品保有原作的風格。宮崎駿動畫不同於一般時下 3D 動畫，不是講求 3D 的特效或聲光，而是發自內心有深度的作品。

(二)宮崎駿動畫涵義豐富：

宮崎駿的動畫常反映現代時事，有赤子之心、環保意識、反戰主義、反核主義、女性形象，大多數的作品都是女性來當主角，例如：神隱少女的千尋、魔女宅急便的琪琪，都是非常勇敢活潑的女孩，在解決問題方面有時都比男生還要強，打破以往對性別的刻板印象，讓人們看到女性堅強勇敢的一面，且他的作品幾乎是以孩子為主角，天真可愛。

他的動畫風格，從來不是用音效、聲光來吸引兒童，而是讓各年齡層次的人，都能夠了解動畫所傳遞的概念及想法，因而啟發我們的省思，宮崎駿動畫不是只有娛樂，還具有一種教育功能。

宮崎駿很喜歡大自然，他會利用動畫來提醒人類與自然一起互存的觀念。1984年風之谷傳達因核武戰爭及人類的自私，使大自然遭到嚴重的破壞，1986年天空之城傳達環境遭到人類破壞，導致大自然反撲。無論時代如何變動，宮崎駿始終透過動畫，傳達一項永遠為世人所需的價值—希望。2001年神隱少女，因父母的貪婪，使得千尋更加堅強獨立，2004年霍爾的移動城堡，蘇菲歷經重重困難，始終保持一顆不變的童心。

宮崎駿動畫的配樂方面，多為交響樂，有時也會融合日本傳統音樂，別有一番特殊風格。

三、宮崎駿經典動畫解析

(一)紅豬：反戰主義。「人們漸漸都忘了自己是為了什麼在活著，然後他們背上了越來越多的莫名其妙的東西。」

紅豬這部動畫主要描述因為魔法，而變成豬的飛行員。當時地中海地區航行的船隻，時常受到駕駛飛行艇的空中海賊打劫財物，而他們的剋星就是駕駛著一艘紅色飛行艇，以追捕空中海賊而賺取賞金的飛行員波魯克，這個不明原因被魔法變成豬的男人，大家都稱他為紅豬。

圖二、紅豬

紅豬描述的是一個中年大叔的夢想，有別其他動畫以小孩當主角，沒有特別的創意及偉大的世界觀，甚至沒有一個帥氣的男主角，但對於紅豬來說，夢想就是自由，自由就是夢想，他認為不能飛的豬是沒用的豬，雖然變成一隻豬，他仍然堅持著夢想，並且成為了亞德里亞海最好的飛行員。他已經明白，世界上很多事情並不是他能改變的。

(二)神隱少女：女性形象。「當陪伴你人生旅途的某個人突然一下車時，即使不捨，也要心存感激，然後揮手道別。」

故事描述十歲的千尋，搬家的過程中在山區迷路，誤入神靈的魔法世界，千尋的父母見到許多美食，因為貪婪又沒有禮貌去食用靈界的美食，而變成了豬。千尋驚嚇之餘，遇見了湯婆婆的助手白龍，白龍教導千尋如何生活在神靈的魔法世界，千尋為了要救父母親，在白龍的幫助下，成功進入湯婆婆的澡堂獲得一份工作，在一次一次困難與危險的考驗中，面臨到為了拯救父母和對自己重要的人，而做出種種選擇。

圖三、神隱少女

神隱少女是一部很有哲理的動畫，看魔法世界很神奇但又可怕，動不動把人吃掉，事實上真實世界不也是如此。神隱少女動畫裡，傳遞出很多訊息，告訴人甚麼是最重要的:禮貌、善良、勇敢、朋友，也教育了我們「為了所愛的人付出」。

(三)霍爾的移動城堡：反戰主義。「要記住，烏雲後面依然是晴天，只有在苦難中，才能認識自己。」

圖四、霍爾的移動城堡

故事描述一位少女蘇菲，十八歲接下過世父親的帽子店，那天蘇菲在小巷遇到駐軍的軍人來搭訕，不知所措的蘇菲在魔法師霍爾的幫助下順利逃離。蘇菲與霍爾經歷了許多曲折，最後蘇菲與稻草人解開魔咒，卡西法得到自由，霍爾找回心臟，一同居住在飛翔的城堡中，在蔚藍的天空上快樂的生活。

故事內容改編自英國奇幻文學作家黛安娜·韋恩·瓊斯在 1986 年的著作《魔幻城堡》，這部動畫裡面充滿了愛與和平，傳遞了自由、和平、反戰。蘇菲樂觀面對自己的人生，及面對霍爾的困境展現出自己的堅強與勇氣，真正厲害的不是你有多少武器，多大的魔法，而是有無私的愛和夢想堅持下去的力量。宮崎駿在片中描述出：「在我們追求自己想要的東西時候，不要迷失自我，而要持保持一顆不變的童心。」動畫中可以從中體會到宮崎駿對這個世界的關懷。

(四)崖上的波妞：環保意識。「成長，是每個孩子的權力，也是他們必經的過程，或平坦、或崎嶇，有悲歡，有離合。」

圖五、崖上的波妞

在深海裡有一隻金魚，有一天她偷偷跑出去，來到外面的世界，突然被漲潮時海浪衝進垃圾裡的玻璃罐內，受困無法脫身，被五歲的男孩宗介救回了她，宗介將金魚帶回家飼養，把她養一個綠色的水桶裡，還幫她取了一個名字叫波妞。

宗介因為父親終日出航，只能與母親相依為命，這讓他的個性孤僻自閉，甚至對長輩不理不睬，但遇到波妞後，原本對生活的冷漠態度，也讓他慢慢修復性格中的缺陷。

崖上的波妞是一部關於親子與朋友間的感情，人類與大自然如何互處的創作作品，寓意著愛與責任，海洋與生命，融合了安徒生童話的《美人魚》，這是宮崎駿第一次以海洋為舞台背景的動畫，透過這部動畫也讓人省思人類的生活與大海息息相關。

(五)風起：和平世界。「縱有疾風起，人生不言棄。」

堀越二郎從小熱愛飛機，因為近視無法開飛機，就立志成為飛機設計師，夢想有朝一日能設計出如風一般的美麗飛機。二郎長大後如願當上飛機設計師，也秉持著製作出美麗且性能好的飛機，並獲得上司賞識，但當時日本歷經最黑暗的時代，戰爭、經濟蕭條、地震，他堅持夢想的力量，終於研發出自己的飛機。就在二郎實現夢想之際，他的妻子菜惠子離世了。

圖六、風起

風起裡引用詩人一句話「起風了，唯有努力生存。」就可以知道，風帶來了不安甚至可能威脅了人的生存。從故事男主角經歷過的事物知道，講的是大時代戰亂中的夢想，愛與生存信念，不管生在如何環境，都要努力活下去，但再深入想，這個風也許有另一個涵義，和平的風，此風也許就是對戰爭的反抗，對和平的渴求，所以當風起了，便象徵和平世界的到來。

這一部風起意義較為不同，除了是宮崎駿的告別作，沒有以往天馬行空的童幻，比較貼近現實層面，但仍不改他一貫的精神「反戰、飛翔、生存、夢想」。整體作品保留了，宮崎駿獨特的風格，用大自然來帶動整部動畫的活力，以個人視角貫穿整部動畫，感覺自己就是主角。

參●結論

藉由這次小論文的机会，讓我們更深入了解到這位鼎鼎大名的「偉大藝術家」。宮崎駿雖然已經退休，喜歡他動畫的影迷，可以到日本東京的三鷹市立動畫美術館，重溫他過去的作品，綜合以上分析，本研究得知以下結論：

一、宮崎駿的成長背景造就不凡的動畫王國

宮崎駿的動畫裡飛行是一個重要的元素，他對於飛行的執著與熱情，透過動畫來彌補想當飛行員的夢想，是廣大影迷都知道的，戰爭空襲的背景也是成為他創作的一個動力，在他最後一部告別作品「風起」，仍然以飛機為題材，但他的動畫也畫出人類將飛行器利用在戰爭上的遺憾。從宮崎駿執導的作品可知獲獎無數，賣作也相當好，堅持夢想的他，造就他不凡的動畫王國。

二、宮崎駿的動畫作品展現了跨越國家與種族的影響力

宮崎駿的動畫作品兼顧了票房的保證與藝術的深度，看到他對作品上的這

份執著和細心，不管是人類、動物或是景色，都刻畫得淋漓盡致，他的作品屬於寫實，具有真實性的畫風，主要堅持手繪方式構成，曾經以少許幾部動畫用手繪與 2D 方式呈現，但最後他仍然選擇熱愛單純手繪的方式。

宮崎駿是一位將動畫提升到高度的思想者，令全世界的人產生共鳴，更讓日本動畫，受到全世界的重視。他的作品帶有奇幻風格，讓人想像世界的美好，讓人不由自主相信夢想的力量。

三、動畫中藏有許多寓意深遠的經典名言與概念

宮崎駿動畫深受大人與小孩的喜愛，總是有許多發人省思的議題，豐富的題材，而且最具特色的地方，在於片中藏有許多寓意深遠的經典名言。在宮崎駿的動畫中，傳遞環保概念愛護大自然，以及反戰的思想，教導我們如何學習尊重，當自己尊重對方，就不會用暴力來解決。宮崎駿說過：「**我的動畫裡沒有界線，因為我希望教導孩子們熱愛自己所處的世界。**」這些作品除了讓我們擁有許多寶貴的回憶，如他自己所說，他創作奇幻世界，慰藉著一代又一代人的靈魂，有最魔幻的故事架構，也有最親切真實的人物角色，宮崎駿動畫教給我們的啟示是保有赤子之心，勇敢追逐夢想，不要貪婪，人類與自然互存的觀念，思考人類對世界的影響，讓我們更了解到宮崎駿本人及其他作品想告訴我們的是「和平理想世界」。

肆●引註資料

一、參考網站

維基百科

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AB%E5%B4%8E%E9%AA%8F>

神奇世界—宮崎駿

http://mlwd.com.tw/Miyazaki_Hayao/index.htm

三鷹宮崎駿博物館

<http://www.ghibli-museum.jp/welcome/>

天下雜誌

<https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5043282>

二、參考書籍

青井汎（2009）。**宮崎駿的動漫密碼**。台北市：大地出版社。

周姚萍（2011）。**傳遞幸福的動畫大師宮崎駿**。台北市：天下遠見。

游珮芸（2013）。**大家來談宮崎駿**。台北市：玉山社出版事業股份有限公司。

杉田俊介(2017)。**宮崎駿論：眾神與孩子的物語**。台北市：典藏藝術家庭股份有

限公司。

川上量生（2018）。**我在吉卜力思考的事**。台北市:積木文化。

三、參考期刊

官振萱（2009）。**宮崎駿永遠有一個小孩在他心裡**。天下雜誌 4 期

游珮芸（2010）。宮崎駿動畫的「文法」:。HYREAD

吳凱琳（2013）。宮崎駿:人生有逆風。但永不放棄希望。天下雜誌

四、參考論文

張曉榮、盧芳羽。**動畫大師—宮崎駿**。私立治平高中小論文。

<https://www.shs.edu.tw/works/essay/2009/03/2009033118593368.pdf>

張珈瑄、陳怡誼、陳俞萱。**宮崎駿電影動畫之風格、意涵與貢獻**。高雄市立瑞祥高中小論文。

<http://lib.rssh.kh.edu.tw/essay/103%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%B0%8F%E8%AB%96%E6%96%87/103%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%8B%E5%AD%B8%E6%9C%9F%E4%BD%9C%E5%93%81/4.pdf>

王雅蓓。**夢想的出發點漫談宮崎駿與策略行銷 4C 關係**。政治大學。

http://www3.nccu.edu.tw/~jschiou/case/NCCUIB_CASE_9602_06.pdf

陳璿安。**淺論宮崎駿的動畫世界**。三民家商小論文。

<https://www.shs.edu.tw/works/essay/2009/03/2009032915480222.pdf>

侯咨羽、蔡韋祺、林品杏。**解析宮崎駿卡通**。高雄市立前鎮高中。

<https://www.shs.edu.tw/works/essay/2009/11/2009111414225800.pdf>

五、參考圖片來源

維基百科：圖二~圖六

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%B5%B7>