

投稿類別：藝術類

篇名：
跟著宮崎駿去冒險

作者：
林彰崑。高雄市私立樹德高級家事商業職業學校。高三8班。
吳懿庭。高雄市私立樹德高級家事商業職業學校。高三8班。
姚宣羽。高雄市私立樹德高級家事商業職業學校。高三8班。

指導老師：張佳娜老師

壹●前言

一、研究背景

在日本有許多著名的動漫，例如：1994年開始出版的《名偵探柯南》、1997年出版的《航海王》、1999年出版的《火影忍者》等等。但其實在20世紀初期動漫並沒有如此盛行，1920年日本電影工作者把西方製作動畫的技術帶到日本，並開始試製動畫。1963年時日本出現第一套大受歡迎的動畫，是由漫畫師手塚治虫創作的漫畫作品《原子小金剛》被改編成動畫版本，於1970年，日本動畫進一步發展，漸漸走出與西方畫風不同的技術，並發展出屬於日本獨特的動畫。

提到日本動畫，就會想到一位眾所皆知的人物，也就是宮崎駿。因為宮崎駿在1979年所執導的第一部動畫長片《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》，開始了宮崎駿的手繪電影生涯，作品也逐漸廣為人知，本專題要研究關於宮崎駿其生平以及他的動畫電影意義、吉卜力工作室、美術館等他的相關資訊以進一步了解宮崎駿。

二、研究動機

當我們還在懵懂無知的年幼時光裡，陪伴我們長大的動畫電影就是宮崎駿的作品，只要談到宮崎駿的電影名稱，記憶就像歷歷在目般的浮現在腦海裡，多少年過去了，至今宮崎駿仍是個風雲人物，不管時間過了多久，都能看到他的作品。在我們小時候只以「眼」，不是以「心」來觀賞，宮崎駿想藉由動畫來傳達的意義是我們想深入了解的。

三、研究目的

當2014年11月8日宮崎駿獲得奧斯卡終身成就獎，在他的動畫成就中又寫下了另一個人生的高峰，我們想藉由專題來了解宮崎駿的相關資料。

- (一) 了解宮崎駿的生平事蹟
- (二) 探討宮崎駿動畫背景意義
- (三) 調查吉卜力工作室及三鷹之森吉卜力美術館

圖 1 宮崎駿獲頒奧斯卡成就獎

四、研究方法

從網路上搜尋關於宮崎駿的資料、作品、新聞報導等，以及到高雄市立圖書館去找相關書籍，並加以整理。

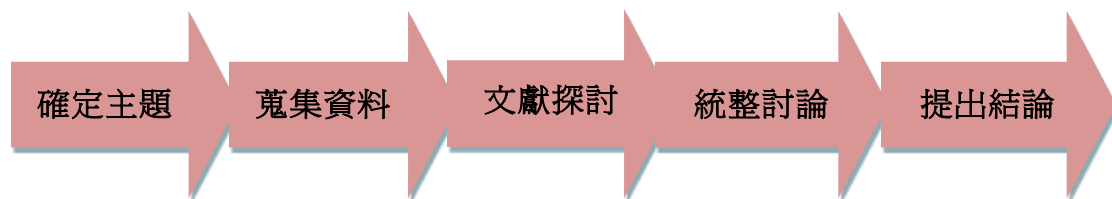

圖 2 流程圖

貳●正文

一、歷史背景

宮崎駿出生於日本東京都文京區，宮崎駿在四個兄弟中排行第二，年幼的時候相當自由卻體弱多病，所以，宮崎駿在靜態方面的繪畫相當有才華，尤其是對飛機特別情有獨鍾，也因此許多作品都與飛機相關。宮崎駿跟母親一樣喜愛讀書，對手塚治虫、杉浦茂的漫畫很有興趣，其中最喜愛的則是福島鐵次的繪本《沙漠的魔王》。

高中開始接觸繪畫，在1958年東映動畫的《白蛇傳》在宮崎駿心中留下了非常強烈的印象，使宮崎駿開始思考自己是否應該更坦率地去表現自己認為的好與美，而開始對動畫產生興趣。

圖 3 沙漠的魔王

圖 4 白蛇傳

表 1 宮崎駿簡介

	
圖 5 宮崎駿	
姓名	宮崎 駿 (日文：みやざきはやお)
生日	1941 年 1 月 5 日
國籍	日本
出生地	東京都文京區

宮崎駿是一位很即興創作的動畫製作人，他的創作方式跟其他人不一樣，宮崎駿經常是一邊創作、一邊決定內容。作品大部分都和人類與自然之間的關係、女權運動、和平主義有關。他的作品也常常出現青春期的思想、兒童心理、飛行，像是《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等等，皆與飛行有關。

宮崎駿和他的吉卜力工作室用人工手繪來創作動畫，他覺得只有簡練的筆畫、純粹的色彩才可以畫出人與自然的真性之美。宮崎駿的手繪用水彩畫為基底，其次用水墨畫、版畫和油畫等等各式各樣種類的畫風與獨特感，共同打造出一個舒暢、雅致、靈動的美麗世界。

二、電影票房排行

宮崎駿動畫電影當中，以神隱少女最為受歡迎，目前為止是所有作品當中唯一超過300億日圓票房的一部動畫，我們將其作品及票房整理如表 2。

表 2 宮崎駿動畫電影票房

排名	作品	票房（億日圓）
1	神隱少女	304
2	霍爾的移動城堡	201
3	魔法公主	193

4	崖上的波妞	149
5	風起	120
6	紅豬	28
7	魔女宅急便	21.5
8	風之谷	7.4
9	魯邦三世 卡里奧斯特羅之城	6.1
10	龍貓	5.9
11	天空之城	5.8

三、宮崎駿得獎獎項

宮崎駿的獎項不斷，從1990年開始至2014，最短也隔四年得一次獎項，不管是哪種的獎項，每個都令人嘖嘖稱奇，下表為其成就及榮譽事蹟。

表3 宮崎駿得獎獎項

年份	獎 項
1990	東京都民文化榮譽章
1994	日本漫畫家協會獎
1998	第26屆安妮獎:生涯貢獻獎、山路文子文化獎、淀川長治獎
2000	第3屆司馬遼太郎獎
2001	第49屆菊池寬獎、每日電影獎最佳導演
2002	朝日獎、法國國家功勞獎、巴黎市勳章、商業週刊亞洲之星(創新部門)、第30回安妮獎:導演獎、劇本獎
2003	埼玉縣榮譽市民、《時代》雜誌亞洲版評列為「亞洲英雄人物20人」之一
2004	第61屆威尼斯影展:金奧薩拉獎、第16屆薩格勒布國際動畫片盛會貢獻獎、加泰隆尼亞國際電影節:特別審查員獎
2005	第62屆威尼斯影展:榮譽金獅獎、國際交流基金獎、《時代》雜誌評列「世界最具影響力100人」之一
2006	《時代》雜誌亞洲版評列「60年間的亞洲英雄人物」之一
2007	英國電影雜誌《Total Film》史上百位偉大導演:第25名
2008	小金井市榮譽市民
2009	第二屆柏克萊日本獎、雜誌《Fast Company》評列為「商業界裡最具創意的100人」第31名
2010	三鷹市榮譽市民

2012	日本「文化功勞者」稱號
2014	第41屆安妮獎:最佳編劇、第87屆奧斯卡終身成就獎

四、吉卜力工作室及三鷹之森吉卜力美術館

(一) 吉卜力工作室

吉卜力工作室成立於1985年六月，由德間書店出資所創建出來而成的動畫工作室，標誌是《龍貓》位在日本東京都的小金井市，創作者為宮崎駿和高畑勳，鈴木敏夫則是擔任行銷，作曲家為久石讓。

Ghibli原本是義大利文，其意思為撒哈拉沙漠吹的熱風，在第二次世界大戰期間義大利所用的偵察機之名為Ghibli，本身對於飛機就相當有興趣的宮崎駿便建議將它取為工作室的名字，期望吉卜力工作室能在日本的動畫界中成為耀眼的一顆星星，於1997年6月和母公司德間書店歸併，而後於2005年4月獨自成為株式會社吉卜力工作室。

表4 吉卜力工作室簡介

	
圖 6 吉卜力工作室之標誌	
成立年份	1985年6月
代表人物	<u>星野康二</u> （總裁） 鈴木敏夫（執行董事） 宮崎駿（非執行董事） 史蒂夫·艾伯特（前非執行董事） 山本哲也（非執行董事） 德間康快（前總裁） 原徹（前執行董事）
總部地點	<u>日本東京都小金井市梶野町1丁目4番25號</u>
產業別	動畫工作室
產品內容	動畫電影、電視廣告、 <u>電視電影</u> <u>寫實電影</u> 等的企劃、製作

(二) 三鷹之森吉卜力美術館

位於日本東京都三鷹市的三鷹之森吉卜力美術館，也稱呼為吉卜力美術館，是一間動畫美術館，館主是宮崎駿。宮崎駿的長子宮崎吾朗為第一任館長，而後在 2005 年 6 月 24 日第二任館長由中島清文繼任。

表 5 三鷹之森吉卜力美術館簡介

	
<p>圖 7 三鷹之森吉卜力美術館</p>	
成立	2001 年 10 月 1 日
地址	日本東京都三鷹市下連雀 1 丁目 1-83
現任主管	宮崎駿
開放時間	10:00~18:00
現任館長	中島清文

三鷹之森吉卜力美術館裡面所展示的是有關於動畫原理，以及原始的動畫，能了解到歷年的吉卜力原稿的內容。其中有小孩可以遊玩的龍貓公車；圖書館也有書籍可以閱讀及購買；映像展覽室也撥放了美術館專用的動畫電影；草帽咖啡廳也提供獨創的餐點；商店「曼馬由特」也有販賣吉卜力工作室及企劃展示內容相關的紀念品。

圖 8 三鷹之森吉卜力美術館位置圖

五、宮崎駿執導作品之意義

宮崎駿有許多作品，他的動畫以溫馨的故事打動了觀眾，而內容大多是表現出生活中的遭遇對他的影響，將所體會的事情以故事來傳達給觀眾，藉此讓觀眾有認同感。在他執導的作品中表達的意義分為以下三類：

（一）戰爭與和平

四歲的宮崎駿與家人遭受美軍炸彈攻擊時，親眼看見鄰居抱著男孩因趕不上貨車而喪失性命，這一幕深深烙印在宮崎駿的腦海裡，因此他在作品《霍爾的移動城堡》、《天空之城》裡描繪出戰爭的痛苦，勸人類不需以武力相向，因為到最後並無勝利者，所有人皆會受到影響，而宮崎駿在 2014 年的奧斯卡頒獎典禮上說過：「過去的 50 年中我們的國家沒發生過一場戰爭，這給我們的工作提供了巨大的助力。」（宮崎駿，2013）。以此強烈傳達自己反對戰爭及愛好和平的思想。

（二）環保

宮崎駿認為人與自然應該和平的相處，宮崎駿在 2013 年接受 TVBS【FOCUS 新聞】專訪時曾說：「因為核電廠是舊的技術，一定要停止。」（宮崎駿，2013），這點同樣說明和平。在《風之谷》故事中因為人類的自私以及貪婪，使大自然受到破壞，人類活在腐海中，最後主角娜烏西卡以生命平息王蟲的憤怒，才讓大自然恢復平息。《魔法公主》因製鐵業發展，加速人類破壞大自然，深刻描述人與自然之間的衝突，而點出人類的野心是破壞大自然的始作俑者。

（三）勇氣

《神隱少女》的主角-千尋雖然是個十歲的小女孩，但在困境中她依然能夠提起勇氣，突破種種考驗，救出她的父母，並且找回她遺失的名字。《魔女宅急便》中，宮崎駿同樣以僅僅十三歲的魔法少女琪琪，吸引孩童的目光，琪琪以自身所擁有的飛行能力在陌生的城市中替麵包店送快遞來生存。兩部作品都是以鼓勵的方式，讓觀看的孩子們能夠學習她們努力的勇氣，以及用自己的力量來幫助他人。

參●結論

透過這次的研究我們了解到宮崎駿的經歷是這麼豐富，雖然有幾度想隱退，卻還是不放棄持續製作動畫，創造出不少令人感動的故事，宮崎駿在 2013 年接

受 TVBS【FOCUS 新聞】專訪時曾說：「**我的心裡住著一個小男孩。**」，或許就是這個小男孩支撐著宮崎駿讓他保有稚氣的心從第一部到最後一部的作品，各個都包含了許多意義，戰爭、環境、勇氣，宮崎駿曾經表示反核，這也是宣示渴望和平的一種表現，這是他的希望，他的希望令我們感動。從 1990 年到 2014 年的獎項不斷，這也就是為什麼宮崎駿從來不敗的支撐點。

每觀看一次宮崎駿的動畫，每次都有不同的收獲，總帶來許多反思。在宮崎駿的作品《崖上的波妞》中有一句名台詞：「**信仰到底是什麼呢，就是縱身一躍，就是我們跟神之間一個永遠的約定，是捨棄舊的去開始新的生活。**」，縱身一躍去開始新的生活，在宣布引退後，宮崎大師將展開其新的旅程，或許在不久的將來大師能再與我們分享他的故事。

肆●引註資料

- 1.山中康裕（2006/01/01）。**哈利波特與神隱少女「進入孩子的內心世界」**。心靈工坊
- 2.宮崎駿（2010/12/18）。**宮崎駿.折返點 1997~2008**。台灣東販
- 3.宮崎駿（2006/02/01）。**宮崎駿.出發點 1979—1996**。台灣東販
- 4.佐藤和美（2013）。**日本事情-網路遨遊**。大新書局
- 5.游珮芸（2010/04/20）。**宮崎駿動畫的「文法」:在動靜收放之間**。玉山社
- 6.宮崎駿-維基百科，自由的百科全書
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AB%E5%B4%8E%E9%AA%8F>
- 7.吉卜力工作室-維基百科，自由的百科全書
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%8D%9C%E5%8A%9B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A>
- 8.三鷹之森吉卜力美術館- 維基百科，自由的百科全書
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%B7%B9%E4%B9%8B%E6%A3%AE%E5%90%89%E5%8D%9C%E5%8A%9B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8>
- 9.宮崎駿領取奧斯卡終身成就獎-yahoo 奇摩新聞
<https://tw.news.yahoo.com/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E9%A7%BF%E9%A0%98%E5%8F%96%E5%A5%A7%E6%96%AF%E5%8D%A1%E7%B5%82%E8%BA%AB%E6%88%90%E5%B0%B1%E7%8D%8E-112259762.html>
- 10.スタジオジブリ興行収入ランキング.Web | 歴代ジブリ映画作品
<http://ghibliinc.web.fc2.com/>
- 11.奧斯卡終身成就獎頒出 宮崎駿感謝和平
<http://www.epochtimes.com/b5/14/11/11/n4292967.htm?photo=2>
- 12.台湾メディアによる宮崎駿監督インタビュー
<http://ghibli.jp.org/report/taiwan-interview/>
- 13.宮崎駿的動畫世界
<http://travel.tcoc.org.tw/columnpage/specol/totoro/totoro.asp>

14. 宮崎駿動畫作品中的戰/反戰意識

<http://mypaper.pchome.com.tw/isabellew/post/1324702408>

15. 【FOCUS 新聞】TVBS 專訪宮崎駿 72 歲不老頑童

<https://www.youtube.com/watch?v=XJ9BnbkRzOg>

16. 宮崎駿動畫出現在 9 大真實場景

<http://www.sundaykiss.com/2014/12/03/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E9%A7%BF%E5%8B%95%E7%95%AB%E5%87%BA%E7%8F%BE%E7%9A%849%E5%A4%A7%E7%9C%9F%E5%AF%A6%E5%A0%B4%E6%99%AF/>

17. 宮崎駿藏在電影裡的 22 句話，句句觸動人心！

<http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=19732>

18. 圖 1 <http://img.epochtimes.com/i6/1411101729062669.jpg>

19. 圖 3 http://www.nippon.com/hk/files/h00043_ph01.jpg

20. 圖 4 <http://comic.sinaimg.cn/2012/0608/U8086P1157DT20120608060946.jpg>

21. 圖 5 <http://cinema-magazine.com/image/blog/hayaomiyazaki.jpg>

22. 圖 6 <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/f/f2/Ghibli.png>

23. 圖 7 http://abc8311641.com/Miyazaki_Hayao/img/abc8311641-1-4-3-4.jpg

24. 圖 8 http://www.ghibli-museum.jp/images/bus_map-big01234.gif