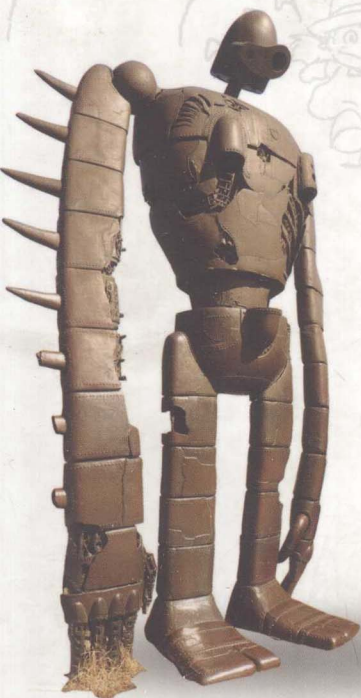

大家來談

宮崎駿

Miyazaki Hayao

游珮芸
編著

龍貓為什麼是吉卜力的招牌？

紅豬裡的飛機可是其來有自喔！

你知道在台灣也看得到風之谷的大王蟲嗎？

宮崎駿動畫將不再只是休閒娛樂，
而是夢想與現實的結合。

大家來談

宮崎駿。

Niyanazaki Hayao

游珮芸 編著

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

大家來談宮崎駿／游珮芸編著．-- 初版．-- 台北市：玉山社，2011.02
面；公分．-- (星月書房；C052)
ISBN 978-986-6789-95-3 (平裝)

1. 宮崎駿 2. 動畫 3. 影評

987.85

100000477

星月書房 C052

大家來談宮崎駿

編著者／游珮芸

執筆者／安珀、余曉琪、李欣馨、李逸婷、林以德、林淑婉、

邱各容、柯靜儀、陳晉卿、張家綺、張覺之、

劉苡忻、鄭宇庭、鄭如馨、嚴淑女

發行人／魏淑貞

出版者／玉山社出版事業股份有限公司

地 址／台北市仁愛路四段145號3樓之2

電 話／(02) 27753736

傳 真／(02) 27753776

電子信箱／tipi395@ms19.hinet.net

玉山社網址／<http://www.tipi.com.tw>

郵 撥／18599799 玉山社出版事業股份有限公司

主 編／蔡明雲

編 輯／林邦由、許家旗

行銷企劃／楊杰龍

業務行政／林志亮

法律顧問／魏千峰律師

排 版／極翔企業有限公司

印 刷／松霖彩色印刷有限公司

初版一刷／2011年2月

初版二刷／2011年12月

定 價／新台幣380元

◎行政院新聞局局版北市業字第14號◎

版權所有 翻印必究

※ 缺頁或破損的書，請寄回更換※

目次

編序 二十年前，有一份研究計畫……／游珮芸 3

【特寫鏡頭】

宮崎駿與艾莉緹：四十年前的邂逅

與四十後的命中注定／游珮芸 10

Ghibli Box 1 與艾莉緹邂逅四十年後的宮崎駿／游珮芸 22

【原著 vs. 創新】

宮崎駿的第一次——處女作中的光與影／林以德 26

解讀《On Your Mark》／鄭宇庭 40

移動城堡走到哪？——從文本到電影／劉茲忻 53

Ghibli Box 2 吉卜力的招財「貓」——龍貓／游珮芸 66

【女性光譜】

異色宮崎駿——異化變相的女權主義／李欣馨 70

宮崎駿的純情路——形塑心目中的女性角色／張覺之 83

Ghibli Box 3 「の」的不思議／游珮芸 96

【少女不哭泣】

飛翔於末世的青鳥——娜烏西卡／林淑婉 100

Ghibli Box 4 王蟲——不怕不怕！！／張覺之 112

少女 vs. 魔女琪琪／柯靜儀 114

Ghibli Box 5 女巫的寵物／柯靜儀 126

戀父情結的菲兒／邱各容 129

無情荒地有情天——《霍爾的移動城堡》中的愛情／林淑婉 134

波妞的兩個男人／陳晉卿 138

【熟女的桂冠】

禁忌、文明，與權力——挑戰禁忌的黑帽大人／安珀 144

發乎情·止乎禮——波魯克與吉娜／邱各容 156

Ghibli Box 6 看紅豬，找飛機／鄭宇庭 162

超級媽媽比一比——《崖上的波妞》中的兩位母親／陳晉卿 165

【神話·傳說·象徵】

生與死的現代神話／鄭如蕻 172

油屋 vs. 糖果屋——成長的考驗／李逸婷 183

Ghibli Box 7 尋找黑煤抱著的星星糖／張覺之 194

尋名之路／余曉琪 196

守護自然的生命之樹／嚴淑女 207

眼見為憑的桃花源／張家綺 219

【人物篇】

吉卜力的掌舵者——鈴木敏夫／游珮芸 232

寫實與批判——為成人拍動畫的高畑勲／鄭宇庭 239

影像與音樂的美味關係——談久石讓的動畫配樂／安珀 243

誰是接班人／林以德 247

Ghibli Box 8 鐘樓裡面沒有怪人？／林以德 254

宮崎駿生平年表 256

執筆者簡介 264

【特別收錄——三人對談】

六十八歲的純情少年：宮崎駿——從崖上的波妞談起／

石昌杰、蘇微希、游珮芸 i

大家來談

宮崎駿。

Niyanazaki Hayao

游珮芸編著

獻給 宮崎駿導演

編序

二十年前，有一份研究計畫……

文◎游珮芸

本書是我和我任教的台東大學兒童文學研究所同學共同研究的成果。

二十年前（1991），當我還在日本攻讀碩士時，曾經交出一份碩士論文的研究計畫——「宮崎駿研究」，但是在我獨自摸索半年後，因為無法掌握影像語言，所以「暫時擱置」了那份計畫。二十年來，我從來沒有忘記這個未完成的心願。

四年多前，我在碩一開設的「兒童文化」課程中討論動畫，並且以宮崎駿動畫為研究主題之一，發現同學們和我一樣喜愛宮崎駿，而且有他們獨特的見解，因此，萌生共同出書的念頭。之後，又有修習「動畫研究」的博士班同學加入，讓本書的觀點更多元、精采。在這一年幸福的討論時光中，我和他們是名符其實共同切磋學習的「同學」。

我希望這是一本理性批評卻又趣味橫生的書，所以堅持了論文的嚴謹度，同時加入一些輕鬆的賞析觀點。我相信宮崎駿的影迷們可以接受有深度的析論，也期待我們所拋出的議題，能夠跟台灣的宮崎駿同好及研究者產生撞擊的火花。

在兒童文學研究室「閱讀宮崎駿」是一種新的嘗試；從紙本文本到影像文本，我們作了一小步的跨越，雖然本書中對於影像的分析還不夠豐富，卻也提供了兒童文學領域可能開發的研究方向。

將十幾位作者的論述和觀點集結成書，並不是一件容易的事；這完全要歸功於博士生林以德優秀的企劃能力，要不是她不厭其煩地催稿、改稿、掌握全書的結構，就不會有今天的成果。在這裡，也同時感謝畢業後仍願意寫新稿子和再三修稿的同學們，特別是張覺之和鄭宇庭同學。我還必須為出書計畫的延宕致歉，讓原本2008年6月該出版的「畢業紀念」書，延後了兩年多的光景……。

本書截稿之後，老當益壯的宮崎駿在2008年7月又推出了第十部動畫長片《崖上的波妞》，2009年春節在台灣上映。為了跟上宮崎駿的腳步，2009年2月我們邀請了動畫導演石昌杰先生、台灣動漫推廣協會理事長蘇微希女士，和我一起談論波妞和宮崎駿，在此也要感謝兩位專家精采的談話。

時光荏苒，在2011年的春節前夕，台灣即將要上映吉卜力的新片《借物少女艾莉緹》。雖然這部片的導演不是宮崎駿，但卻是由宮崎駿提出的企劃案，並且撰寫的腳本；因此，我又在本書加了一篇相關的文章。

二十年前，研究宮崎駿的心願萌芽時，宮崎駿還不是一位舉世聞名的導演，如今，他已經是動畫界的巨擘，並且持續活躍在創作的路上。原本，我想藉由此書，為自己二十年來的心願畫上句點，瀟灑地說一聲：「さよなら（再見），宮崎駿！」但後來發現，原來我只是打開了這個心願的門扉，終點竟還在遙遙的遠方……。

2011年1月 於台東

目次

編序 二十年前，有一份研究計畫……／游珮芸 3

【特寫鏡頭】

宮崎駿與艾莉緹：四十年前的邂逅

與四十後的命中注定／游珮芸 10

Ghibli Box 1 與艾莉緹邂逅四十年後的宮崎駿／游珮芸 22

【原著 vs. 創新】

宮崎駿的第一次——處女作中的光與影／林以德 26

解讀《On Your Mark》／鄭宇庭 40

移動城堡走到哪？——從文本到電影／劉茲忻 53

Ghibli Box 2 吉卜力的招財「貓」——龍貓／游珮芸 66

【女性光譜】

異色宮崎駿——異化變相的女權主義／李欣馨 70

宮崎駿的純情路——形塑心目中的女性角色／張覺之 83

Ghibli Box 3 「の」的不思議／游珮芸 96

【少女不哭泣】

飛翔於末世的青鳥——娜烏西卡／林淑婉 100

Ghibli Box 4 王蟲——不怕不怕！！／張覺之 112

少女 vs. 魔女琪琪／柯靜儀 114

Ghibli Box 5 女巫的寵物／柯靜儀 126

戀父情結的菲兒／邱各容 129

無情荒地有情天——《霍爾的移動城堡》中的愛情／林淑婉 134

波妞的兩個男人／陳晉卿 138

【熟女的桂冠】

禁忌、文明，與權力——挑戰禁忌的黑帽大人／安珀 144

發乎情·止乎禮——波魯克與吉娜／邱各容 156

Ghibli Box 6 看紅豬，找飛機／鄭宇庭 162

超級媽媽比一比——《崖上的波妞》中的兩位母親／陳晉卿 165

【神話·傳說·象徵】

生與死的現代神話／鄭如蕙 172

油屋 vs. 糖果屋——成長的考驗／李逸婷 183

Ghibli Box 7 尋找黑煤抱著的星星糖／張覺之 194

尋名之路／余曉琪 196

守護自然的生命之樹／嚴淑女 207

眼見為憑的桃花源／張家綺 219

【人物篇】

吉卜力的掌舵者——鈴木敏夫／游珮芸 232

寫實與批判——為成人拍動畫的高畑勲／鄭宇庭 239

影像與音樂的美味關係——談久石讓的動畫配樂／安珀 243

誰是接班人／林以德 247

Ghibli Box 8 鐘樓裡面沒有怪人？／林以德 254

宮崎駿生平年表 256

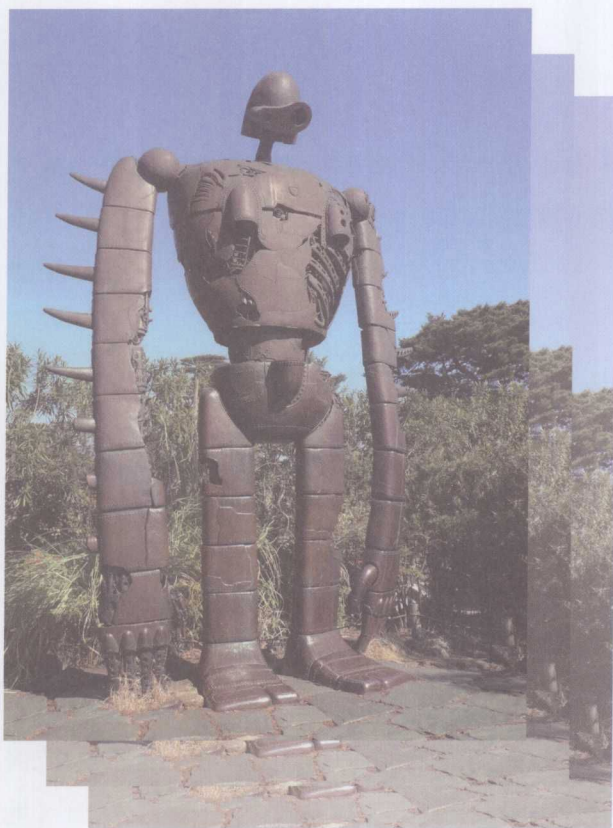
執筆者簡介 264

【特別收錄——三人對談】

六十八歲的純情少年：宮崎駿——從崖上的波妞談起／

石昌杰、蘇微希、游珮芸 i

特寫鏡頭

宮崎駿與艾莉緹：四十年前的邂逅與四十後的命中注定

文◎游珮芸

因此，就算海的另一頭可能沒有可以停泊的小島，我們也只能揚帆出航，因為我們已經這麼決定了。

——宮崎駿

2010年夏天，吉卜力工作室推出了英國兒童文學作家瑪麗·諾頓（Mary Norton，1903~1992）原著 *The Borrowers* 改編的動畫長片《借りぐらしのアリエッティ》，2011年春節檔期在台灣上映，中文片名譯為《借物少女艾莉緹》。宮崎駿擔任了這部動畫的企劃和編劇，導演則由吉卜力一手拉拔培養的新人米林宏昌（1973~）擔綱。

諾頓的小人系列總共有五冊，第一本於1952年問世，隔年獲得英國圖書館協會頒贈的卡內基獎，在日本，岩波書店早在1956年就將其翻譯成日文《床下の小人たち》（《地

板下的小人》，算一算不管在英美或是日本，這部作品都流傳超過半世紀，算是歷經多世代的「經典」。

為什麼吉卜力工作室、不！應該說，宮崎駿到二十一世紀的現代，還對原著念念不忘，要將這部作品改編成動畫呢？著實令人好奇。又，為何宮崎駿不自己執導，要將指揮棒交給名不見經傳的年輕人呢？

四十年前的邂逅

「當時，我還不到25歲吧，在東映動畫工作的時候，覺得我們自己製作的動畫，水準實在太低。難道沒有更好的作品嗎？於是開始尋找可以改編成動畫的材料，就在那個時候，與原著相遇。覺得最新鮮的是，艾莉緹本來以為自己是世界的主人，卻不知道他們一族是瀕臨絕種的小人呢！當她知道人類的人數遠遠超過小人時，這簡直就像哥白尼式的轉向……」

在2010年電影雜誌《MOVIE ぴあ》8.20號的訪談中，

諾頓的小人系列

The Borrowers (1952)、*The Borrowers Afield* (1955)、*The Borrowers Afloat* (1959)、*The Borrowers Aloft* (1961)、*The Borrowers Avenged* (1982)；另外還有一篇短篇故事*Poor Stainless* (1961)，描述小人媽媽賀蜜莉的童年。