# 【影评】与你同在——从伦理角度评宫崎骏动画

来源：网络 作者：平静如水 更新时间：2024-06-07

*第一篇：【影评】与你同在——从伦理角度评宫崎骏动画【影评】与你同在——从伦理角度评宫崎骏动画向日翾 原创 发表于 2024-08-15 09:48:10 6370次阅读即使是在憎恨和杀戮中，仍然有些东西值得人们为之活下去。一次美丽的相遇，...*

**第一篇：【影评】与你同在——从伦理角度评宫崎骏动画**

【影评】与你同在——从伦理角度评宫崎骏动画

向日翾 原创 发表于 2024-08-15 09:48:10 6370次阅读

即使是在憎恨和杀戮中，仍然有些东西值得人们为之活下去。一次美丽的相遇，或是为了美丽事物的存在。我们描绘憎恨，是为了描写更重要的东西。我们描绘诅咒，是为了描写解放的喜悦。

——《幽灵公主》企划书

每个女孩子心中都有一座城堡，每个男孩子心中都有一片战场。如果空空道人可以把这些梦幻碎片拼凑起来的话，那我们就会发现，这个梦的名字叫做宫崎骏。

从我自己的角度来看，宫崎骏是介于白童话与黑童话之间的支柱力量。既不失掉童话的本真色彩，又不会让人迷幻于其中丢掉看清现实的眼光。白童话是说给小孩子听的话，黑童话是大人们的自说自话，那么宫崎骏是站在舞台上，给台下的孩子和大人讲故事的智慧老人。他在神和人之间架起一座桥梁，从此我们明白，神就是一个呈现出来的好人。

宫崎骏的动画一直表现出一种温和的人文关怀、生态保护主义与强烈的反人类中心主义的情结，我们可以笼统的把这些都看成是在伦理学的领域之内所要讨论的事情：小月和小梅对妈妈的关心，幻姬毁坏环境后的满目疮痍，千寻那自以为是的父母，还有强权的莎莉曼夫人。伦理作为人的内在道德在关系中的体现，在人们的视野中的地位越来越高。这是一个无法诉诸于法律的环节，因为法律毕竟只是社会关系约束中的最低限。“道德-法律”这种束缚关系讲求的是一种平衡，一旦有所偏离，就是不稳定的开端。一切我们所能掌控的不能掌控的，或是已知的未知的，无一不在平衡中处理自己的关系摆正自己的位置。我们的社会目前的不稳定也许就由此而起，不会这样简单，但这是源头。

好吧，下面开始我们短暂的寻梦之旅。希望在这条路上你能遇到你的童话。属于你自己的童话。

1、《哈尔的移动城堡》：生态危机下的道德危机

不得不承认，生态危机的发生和自然环境的残破，日益威胁着地球上人类的生存。而我们也不得不承认，这生态危机并不是纯技术的问题，不是靠科技工作者的辛勤工作得出的数据制造的机器就可以了结的事端。从根本上讲，这是内在于人心的价值观和人生态度的问题，说白了，就是一场空前绝后的道德危机。哈尔有很多名字，他是詹金斯，他是潘德拉肯，他作为一个不愿涉世的魔法师一直在逃避，也许他是在躲避麻烦和不必要的冲突，可是深层次来讲，在最后的自我救赎中，我们都被他对苏菲说的话所感动，其实他是在找回一个单独的个体存活于世的能力与责任。

《哈尔的移动城堡》改编自英国的人气儿童小说家黛安娜·琼斯的《魔法使哈威尔与火之恶魔》。这是继1989年《魔女宅急便》后，宫崎骏又一部带有浓厚原著色彩的作品。我们应该庆幸每次宫老爷子的“隐退”只是随口说说。这部剧场版动画以战争前夜为背景，描述住在小镇的两姐妹，其中的大姐苏菲是位制作帽子的手艺人，但她得罪了女巫，从18岁的少女变成了90岁的老太婆。她惊恐地逃出家里，可是又莫名其妙地进入了一座带有魔法的移动城堡，她和不能与人相恋但懂魔法的哈尔，谱出了一段战地恋曲，是一个魔幻而唯美的美丽小故事。我们在观看的时候被那神奇的会自己走路的城堡所深深吸引。宫老爷子自己这样说道：“这是一个没有武器和超能力打斗的冒险故事，它描述的不是正义和邪恶的斗争，而是在善恶交错的社会里如何生存。学习人类的友爱，发挥人本身的智慧。现在的日本社会越来越暧昧，好恶难辨，用动画世界里的人物来讲述生活的理由和力量，这就是我制作电影时所考虑的。”

人活于世，不是只靠人和人的关系就可以维持的，我们每天都在与许多物事发生联系。自然作为一个影响人的重大方面自是在这样的联系中有着不可撼动的地位。一般在人和人的关系中默认的准则是“不伤害”原则，也就是在强者和弱者同时存在的情况下，只要弱者不受到伤害，那我们就认定这个社会是公正的。既然作为强者对弱者实施力量的强有力的制衡的手段和约束力，而动植物或是更大范畴上的自然界在人类面前恰恰是作为绝对弱者这样一个对象出现的，那么在自然界中我们是否可以沿用这样一条规则呢？归根到底，道德危机的出现是宫崎骏在制作动画时考虑的一个极其重要的因素，这也是诱发其他危害社会的不稳定因素的一大诱因。

2、《幽灵公主》：反人类中心的坚持

这种“不伤害”原则遭到了人类中心主义的强烈反对。“人类中心主义生态伦理观认为，人是自然界中唯一拥有理性的存在物，这种理性使人内在地就是一种目的，自在的具有内在价值，因而伦理或道德只是人类社会生活的专利，是专门调节人与人之间关系的规范。所以人是唯一的道德顾客，也是唯一的道德代理人，只有人才有资格享受道德关怀。”（《人性与自然：生态伦理哲学基础反思》第一章，P21）“我们主张的人类中心主义就是努力从人类整体的利益出发考虑人与自然的关系，考虑在与自然发生关系时人与人应该有怎样的一种合作和互助精神。”（引自《人性与自然：生态伦理哲学基础反思》P23）

这是一种何等自私自大的观点啊，即便是把受利群体扩大到整个人类种群，也无法避免那狭隘的目光的暴露无遗。就像是在井底的那群青蛙，口口声声说是为了整个蛙群的利益而阻止向上去探明真相。在《幽灵公主》中，幻姬自认自己是绝

对的正义，是为了整个部族，又何尝不是这种人类中心主义的狂妄在作祟？影片没有通常的大团圆结局，阿西达卡认识到战争还远远没有结束，他对珊说的那句：“一起活下去吧”，那是宫崎骏在宣扬的理想没有答案的情况下所表现出的无奈和期待。没有一个光明的未来，他清醒地认识到人与自然难以和谐共处。

所以阿西达卡和桑才会那样不遗余力的保护麒麟兽所在的森林，整个自然界是一个相互作用、不可分割的整体，重视各生物之间的相互联系、相互依存，以及由生物和非生物组成的生态系统的重要性，只是为了共存，不打破那个相互联系的整体。

3、生命是永恒的敬畏：宫崎骏的反驳与表现

从反人类中心主义的立场上看，宫崎骏和萨特的观点尤为相近。在萨特这里，人永远不会是目的。“自我”在萨特看来是必须通过我在世上的行为去构建的一个对象，而并非一个已成的无须任何外在辅助的精神实体。这样的认知是绝对反对唯我论和个人主义的，因为“自我”并非自明性的源泉而不具备完全的正当性，而且这也避免了人类中心主义的盲目自大与浮夸，把人从高高在上的位置上拉下来，还原为宇宙中的一个真实的不具任何特殊待遇的群体。

宫崎骏所有的作品中都显露出了独一无二的对人类中心主义的深深厌恶：从《幽灵公主》的幻姬，到《天空之城》中的奥斯卡，无一不展示着宫老对人类自身对其“地位”沾沾自喜的深恶痛绝与强烈唾弃。“善是保持生命、促进生命，使可发展的生命实现其最高的价值，恶则是毁灭生命、伤害生命，压制生命的发展”（转引自《人性与自然：生态伦理哲学基础反思》P33，【法】阿尔贝特·史怀泽：《敬畏生命》，陈泽环译，上海社会科学研究院出版社，1992年版P9）。敬畏生命，生命的休戚与共是世界上的大事，宫崎骏自己这样说道：“当我开始做《风之谷》时，我的观点是一种灭绝的观点；当它结束的时候，我的观点是一种共存的观点。人们不能够太自大，我们必须意识到我们只是这个星球上众多物种中的一个小物种。如果我们希望人类再生存上一千年，现在就必须为它创造一个环境。那正是我们正在尝试做的事情。”

那正是我们正在尝试做的事情。

别急，慢慢来。生命是打不破的整体，是永远不会失去意义的联系。

**第二篇：宫崎骏动画**

我们都是被宫崎骏温暖过的孩子

篇章导读：

1922年，法国影评家埃利•福尔满含感情的预言：“终有一天动画片会具有纵深感，造型高超，色彩有层次……会有德拉克洛瓦的心灵、鲁本斯的魅力、戈雅的激情、米开朗基罗的活力。一种视觉交响乐，较之最伟大的音乐家创作的有声交响乐更为令人激动。”八十年后，世界动画界最接近埃利•福尔梦想的，首推宫崎骏。

宫崎骏的动画片是能够和迪士尼、梦工厂共分天下的一支重要的东方力量。宫崎骏的每部作品，题材虽然不同，但却将梦想、环保、人生、生存这些令人反思的讯息，融合其中。宫崎骏个人简介：

宫崎骏1941年出生于的东京都文京区，是一位知名的日本动画作家，漫画师。宫崎骏在全球动画界有不可替代的地位。他的作品大多主题宏大、境界高远、结构繁杂、画风细腻，深刻讨论人与自然关系，给观众带来的是具有相当浓郁的东方色彩的唯美影像和一种东方人的思考模式。宫崎骏的动画之所以能够取得较高的成就是多方面原因引起的,不仅仅是由于宫崎骏他有精湛的技术、有宽泛的题材、奇思异想的创新，还在于宫崎骏他运用了一种非常巧妙而隐蔽的方法赋予了他的作品以反思的文化精神，进而达到了婉约地将神奇想象变成美丽无比的画卷呈现在我们大家面前。

宫崎骏创作的影片背景的画风始终是清新浪漫的，总有一种能让人想要回归自然的感觉。尤其是影片中出现的天空背景，给人以广阔无垠的感觉，使人不禁生出一种遐想，似乎想要到那背景中去寻找远离城市污浊空气的清新中，去感受自然之美。大片大片的洁白云朵如棉花糖般，柔软而又充满着幸福和甜蜜的回忆，衬托出片中主人公结局的美好。绿色的掩映下，一个个充满了生机的世界又重新展现到了面前。这种风景这是忙碌在钢铁和水泥的森林中的人们最为需要的。可以说，只有在宫崎骏的影片中，才能释放自己许久以来为工作、学习而感到的压力，重新找到真、善、美，重新找到返璞归真后的悠然与惬意。

影片名称《龙猫》

上映时间：1988年4月16日 剧情简介：

小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住，她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。推荐理由：

《龙猫》电影中淳朴的民风以及乡野间沁人心脾的春风，让观影者可以迅速从繁重沉闷的现状中抽离，而当巨大无比的龙猫以及精灵和狸猫电车的出现，我们只想，这宫崎骏笔下的世界该从何处找寻入口呢? 经典名句：

生活坏到一定程度就会好起来，因为它无法更坏。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。

人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢的地攀越，或许这会铸就你人生的高点。

结合影片的主要内容，谈谈对你心灵带来哪些震撼？

影片名称：《天空之城》 上映时间：1986年8月2日 剧情简介：

工业革命的19世界欧洲，可爱纯洁的小女孩希塔（sheeta）在善良勇敢的小男孩帕索（pazu）的陪伴下，寻找自己失落的故乡，在旅途的尽头天空之城，终于明白了无论科技的进步和人类的发展如何，人都是不能离开土地的。人与自然的主题在此进一步体现，而漂浮在空中的伟大都市拉普塔最终的毁灭，仿佛在告诫世人：在机械和钢铁的世纪里，面对着的其实是未定的将来。作为“天上人间”的天空之城一直存在，但“王族后裔”希达却决定离开这里，来到凡间，与人类少年巴鲁相识，两人一同经历被觊觎统治世界的海盗追击，直到最后两人一起保护天空之城不落入恶人之手的故事。推荐理由：

紧张激烈的情节贯穿整部电影，但蔚蓝的天空和浓浓的白云反而将尖锐的冲突淡化得更耐人寻味；人物的表达很多时侯不是靠台词而是靠人物的具体动作，使人物的性格更显深刻。这可能就是为什么它能吸引小孩甚至大人坐下两小时专注地看一部动画片了吧。经典名句：

有时候，坚持了你最不想干的事情之后，便可得到你最想要的东西。根要扎在土壤里、和风一起生存、和种子一起过冬、和鸟儿一起歌颂春天。

《魔女宅急便》 上映时间：1989年7月29日 剧情介绍：

魔女家庭的少女要成为一个合格的魔女，必须经过社会实践的考验。必须选择在13岁这一年中的月圆之夜离开自己生活的地方，去陌生的地方生活一年来证明自己的能力。13岁的少女琪琪利用自己会飞行的本领，在柯里柯镇的面包店打工和送快递。完全没有工作经验的她，对一切都充满好奇和不解。她的出现，为平静的小城带来一场不小的\*\*。经过许多的小波折后，琪琪终于成为了一个合格的魔女，在新的城市里，她将用自己的力量去开创自己的生活道路。获得奖项：第13届日本电影金像奖・话题奖 第44届每日电影奖最佳动画电影奖 推荐理由：

善良是珍贵的本质之一。人善天不欺，有着纯洁善良心灵的人即使在困境面前也能露出灿烂的笑颜。善良能为我们带来许多意想不到的惊喜，甚至是成功。而那个记忆中头戴大红蝴蝶结，骑着扫帚在天空中飞来飞去的女孩就是证明。经典名句：

画画让我好开心，连睡觉都觉得是浪费时间，可是有一天，我却突然画不出东西来了，不管怎么画都不满意。那个时候我才知道，我的画都是模仿别人，还觉得自己了不起呢。那时候才知道要画出自己。不知不觉你已经长这么大了。如果在外面不顺利，还可以回来。

影片名称：《千与千寻》 上映时间：2024年7月20日 剧情介绍：

10岁的荻野千寻在半价的途中与父母走失，并进去一个“不工作就会被变成猪被吃掉”的灵异小镇，而千寻的父母却不幸被变成了猪，千寻只能靠自己的力量拯救父母，以回到现实世界当中。推荐理由：《千与千寻》应该是最受国人欢迎的宫崎骏动画电影，一些人接触宫崎骏动画电影也几乎因为《千与千寻》，电影的画面无时无刻不被各式的场景、人物挤满，灵异小镇上的奇怪生物，以及“油屋”澡堂，更人一种温暖的满足感。获得奖项：

获得柏林国际电影节最高荣誉的金熊奖，且是目前唯一一部获得金熊奖的动画电影。同时亦获得第75届奥斯卡最佳动画长片奖。推荐理由：

把孩童时期的想像力都发挥出来了。如果用搭积木来做比，有一堆各色的积木，《千与千寻》的独特之处在于，它创造了另一套积木。《千与千寻》传达出作者对于社会生活和关系的这样一种认知：生命力的发掘来源于与社会的沟通，互助和关爱是打破孤独、寻回自我的钥匙 经典名句：

每个人都有潜在的能量，只是很容易:被习惯所掩盖，被时间所迷离，被惰性所消磨。人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完。当陪你的人要下车时，即使不舍也该心存感激，然后挥手道别。

教师引导：

《千与千寻》叙述了千寻的一个生活小片段，讲述她在面对困难时，如何逐渐释放自己的潜能，克服困境。宫崎骏自己也认为这是一部有别于他以往其他故事的影片，以往，他笔下的主角都是他所喜爱的，但这次宫崎骏刻意将千寻塑造成一个平凡的人物，一个毫不起眼的典型十岁日本女孩，其目的就在于要让每个十岁女孩都从千寻身上看到自己。她不是一个漂亮的女孩儿，也没有特别吸引之处，而她那怯懦的性格，没精打采的神态，更是惹人生厌。最初创造这角色时，宫崎骏还曾有点替她忧心，但到故事完结时，他却深信千寻会成为一个讨人喜欢的角色。

影片名称：《风之谷》

上映时间：1984年3月11日(日本)电影剧情：

影片讲述千年前世界的产业文明达致巅峰后，经历一场称为“火之七日”的战争而毁于一旦。世界被一种由菌类构成，名叫腐海的新生态体系所掩盖，只有巨型昆虫能够适应其中，而人类们生活在仅存的小面积土地上，在面对巨型昆虫和会释放瘴气的腐海森林包围威胁下积极求存的故事。推荐理由：

《风之谷》改编自宫崎骏同名连载漫画，该部漫画在《Animage》上连载持续12年之久，这也是宫崎骏较早时期的一部电影作品，自然、纯真、朴实这些原始的元素从一开始就充斥在宫崎骏的动画中。经典名句：

最远的旅行，是从自己的身体到自己的心，是从一个人的心到另一个人的心。坚强不是面对悲伤不流一滴泪，而是擦干眼泪后微笑面对以后的生活。

火在一天之内把森林烧成灰烬，水和风却需要一百年以上的时间来造林。

人类，就是一直在重复过去的道路。每个人都认为自己是对的，然后就由罪恶衍生出更多的罪恶，悲哀衍生出更多的悲哀，永远找不到出路。

影片名称：《哈尔的移动城堡》 上映时间：2024年11月20日

主要奖项：第78届奥斯卡金像奖 最佳动画长片(提名)电影剧情：

这部剧场版动画以战争前夜为背景，描述住在小镇的三姐妹，其中的大姐苏菲是位制作帽子的专家，但她却因此得罪了女巫，从18岁的美少女变成了90岁的老太婆。她惊恐地逃出家里，但又进入了一座移动的城堡，她和不能与人相恋但懂魔法的哈尔，谱出了一段战地恋曲，并且和城堡里的其他人一起想办法解开身上的魔咒。其中的城堡部分带有19世纪末钢铁工厂的特殊风格。推荐理由：

《千与千寻》上映后，反响强烈，并收获奥斯卡、柏林两大电影奖项，《哈尔的移动城堡》紧随其后，也获得了奥斯卡最佳动画长片的提名，宫崎骏的动画电影影响力已经影响深远。经典名句：

在茫茫人海中相遇相知相守无论谁都不会一帆风顺，只有一颗舍得付出懂得感恩的心才能拥有一生的爱和幸福。

生活就像苏菲一样，中了荒野女巫的魔法，却不能说出来！

影片名称：《借东西的小人》 上映日期：2024年07月17日(日本)电影剧情：

影片剧情改编自英国作家玛丽•诺顿的奇幻小说《地板下的小人》，将原作舞台从1950年代的英国迁移至2024年的东京都小金井市，讲述生活在郊外房子地板下身长10厘米的14岁少女，与来此疗养的少年相识的故事。推荐理由：

相较于以往的宫崎骏动画，这部影片的故事情节略微严肃，拇指小人阿莉埃蒂和家人要躲避人类的察觉，而养伤少年温柔、坚定的眼神中，我们能够感受到那份信任与尊重。经典名句：

借走的糖，还回的心。你的世界是我最勇敢的一次冒险。别让过去的悲伤，毁掉当下的快乐。

影片名称：《萤火虫之墓》

(这个也叫《萤火虫之墓》,不是宫崎骏导的,是同属吉卜力工作室的高畑勋导演的。)上映时间：1988年4月16日 1988年第31届蓝丝带奖：特别奖 剧情介绍：

影片讲述了在二战后期的神户，因空袭而失去母亲被亲戚家领养的哥哥清太和4岁的妹妹节子在临组的（二战时期为统治当时的人们而设立的机构）统治下，远离人们，藏在一个洞穴里生活，但因得不到大人的援助而渐渐走向死亡的故事。推荐理由：

在线电影资料库中就有近500条关于该片的观后感，多数是为战争的残酷而感到心痛，也为兄妹之间的爱而感动。相对比血肉横飞的大片效果，整个故事一直是用抒情叙事的方式来展开，正因为太过优美而让人难过。不少观众都说这是最优秀的电影。

经典名句：

如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好，你就能体会到现在所拥有的幸福。

珍惜今天，珍惜现在，谁知道明天和意外，哪一个先来。教师引导：

一个衣衫褴褛的少年，气息奄奄地躺在人来人往的车站，正慢慢走向他那14岁短暂生命的终点，这是在战败月余后的日本。空袭开始了，妈妈在轰炸中不幸离世。在突如其来的打击面前，哥哥能做的只是将妈妈死去的消息瞒过年幼的妹妹。在空旷的广场上，哥哥强笑着卖力地为哭着要找妈妈的妹妹表演单杠，夕阳下两个瘦小的身影显得那么的单薄。也许，就是在那一刻，哥哥试图将所有的悲伤扛起，决定在纷乱的废墟上为妹妹擎起一片晴空。兄妹俩只能去投靠亲戚。然而，战争让亲情疏远，物质的贫乏更使人们彼此冷漠。越来越多的白眼和碗中越来越少的米饭暗示着他们必须离开了。哥哥终于决定带着妹妹搬走，去建造一个属于自己的家。但是，在唱着歌快乐离开的时候，他岂能料到因那战争而不可逆转的悲惨命运。为了让妹妹不再饿肚子，哥哥只好趁飞机轰炸之时冒着生命危险去偷。每当在人去楼空的屋子里找到一些食物，他都会无比的兴奋。在漆黑的废弃山洞中，哥哥将萤火虫捉进蚊帐，漫天飞舞的萤火虫在夏季闷热的深夜里明明灭灭。哥哥将熟睡中的妹妹紧紧抱住，生怕一松手就又会失去。

**第三篇：宫崎骏动画**

从今年年初开始一部一部的看宫崎骏的动画电影，不得不说，每一部都让我感动。

他的电影里充斥着孩子的味道，天真而美好。

宫崎骏喜欢自然喜欢孩子，同样的，他的每一部电影以自然和孩子为主题，为我们描述着美好的世界。

每一部电影里，奇异的花草，奇形怪状的生物和传说使得我们不得不惊叹于他的想象力和创造力。

我喜欢他的电影，他的电影里总是有着童真和欢笑，孩子和自然，多么和谐的一对组合，这是给我们这些已经长大了的不再有童真的人们的对童年的怀念。

幽灵公主和风之谷是类似的故事，人类以为一己之私伤害大自然，而故事的小主角们用自己的力量平息大自然的怒气，恢复大自然的生机。

我讨厌战争，而宫崎骏的电影里也总是讲述着战争带给我们的苦难，他的故事里总是充满了对大自然的向往之情和对战争的厌恶。

我想，我们都是向往美好的。

除了伤痛以外，战争并不能带给我们什么。我们的家园，我们的自然，都是需要我们用双手来保护，用心灵来呵护的。事实上就算不是在动画里，在现实生活中，人们的生活也依旧建立在对大自然无休止的掠夺和破坏上。大自然是会反击的。

我最大的希望，就是这个世界不再有战争，大自然恢复生机，天变蓝，树变绿，就像动画片里那样，我们生活在那样的世界里。

**第四篇：宫崎骏动画特点**

答题纸

（2024—2024学年第 1 学期）

课号：课程名称：改卷教师：学号：姓名：得分：

浅谈宫崎骏动画特点

宫崎骏的动画，无论是以环保，以成长，或是以单纯的回忆，情感为主题，全都带着积极的论调，不管他创造出了一个什么样的世界，赋予主人公什么样的命运，却都脱离不了生存、净化、爱的主线。宫崎骏用他的动画，在这样一个人们之间勾心斗角，利欲熏心，贪欲无度的成人社会中，构建起一片净化人心灵的纯净天空。我想，这正是宫崎骏的动画影片创作的最大特点。

（一）人物

无论是宫崎骏自己的作品还是他担纲监制的作品，他都起码负责了脚本的创作，分镜以及大部分的灵魂工作，因此，纵观带有宫崎骏印记的动画影片，不难看出宫崎骏在人物的设计上有着自己的一些偏好。

1、主人公多是女孩

《风之谷》中的娜乌西卡，《千与千寻》中的荻野千寻，《哈尔的移动城堡》中的苏菲，《幽灵公主》中的桑，《龙猫》里的五月和梅，《魔女宅急便》中的小魔女琪琪，《天空之城》中的希达，甚至包括最近的宫崎骏监制作品《悬崖上的金鱼姬》，里面也有一个想要变成小女孩的金鱼波妞。宫崎骏似乎偏爱把作品的主人公设定为一个女

孩，她们可以是十分优秀的少女，也可以是平凡无奇的女孩，她们可以有十分特殊的身份使命，也可能只是街上走着的任何一个普通女孩。但是她们都有着共同的特征，就是善良，勇敢。她们都对生活有着极大的热情，有着不服输的精神和顽强的生命力，她们懂得爱，懂得付出，甚至懂得牺牲自己，在任何的挫折面前都能够乐观对待并且积极战胜，同时获得自身的历练和成长。

2、人物具有多面性

宫崎骏的作品里，人物大都没有绝对的善恶之分。比如《幽灵公主》里面的幻姬，一方面她是破坏自然杀害麒麟神的凶手，另一方面却是她为了建立一个“理想国”一样的铁镇而做出的努力，她同时也收留了那么多的被社会遗弃的下等人们和麻风病人们，深受他们的爱戴。再比如《哈尔的移动城堡》里哈尔的老师，一方面她逼迫哈尔参战，另一方面是她也不希望哈尔的心被恶魔占据，她是战争中的一方，同时她也希望早点结束这愚蠢的战争。同样的是荒地女巫，她以一个大反派的坏女巫的形象出现，又以一个可爱的有点糊涂的老太太的形象让每个人原谅了她把苏菲变成90岁老太太的作为。宫崎骏的作品中没有完美的高大全形象的人物，更没有绝对的邪恶形象，这世界就是个矛盾的统一体，人也无法置身事外，人也是充满矛盾的，绝对的好和绝对的坏是不存在的，因此在设计人物的时候宫崎骏避免了完全的理想化，反而正是他设计的那些平凡的普通的甚至有点小小缺点的人物更让我们觉得可爱并且有真实感。

宫崎骏的动画片中，会有很多令人过目不忘的大场面。不管是追逐的场面还是战斗的场面，通过镜头的设置和巧妙的场面调度，一气呵成，刻画的淋漓尽致，但是在他的影片中，特别令人铭记的是通过他的天马行空的想象构建出来的现实生活中极难见到的或是气势恢宏或是无比美好的自然景色。山峦，森林，湖泊，草原，花海，云朵，在他的动画片中都是那么令人神往，宫崎骏也不吝惜影片中大全景和长镜头的使用，大肆的描绘着那样壮观瑰丽的画面。

动画是画出来的电影，但是动画却能实现许多电影里即使使用特技也不容易表现的场景。这就给了宫崎骏最大限度的发挥他的想象力的机会。我想每个看过宫崎骏的动画影片的人都会注意到宫崎骏对飞翔有多么热爱。《哈尔的移动城堡》里，哈尔的第一次出现便是带着苏菲飞到空中摆脱追兵，我想哈尔托着苏菲的手两人在空中漫步的场景一定曾是不少人的浪漫梦想。《龙猫》里的猫巴士，《千与千寻》里载着千寻飞翔的白龙，《魔女宅急便》里乘着扫帚飞翔的小魔女琪琪以及渴望飞翔的男孩蜻蜓，《红猪》、《天空之城》、《风之谷》……几乎每部影片里，宫崎骏都用了绘画带来的可以尽情幻想的便利，让主人公以各种形式能够翱翔空中。而他对那种在空中翱翔的舒畅自由的场景的展现，用大全景俯拍，足以让观众在观影中感受到脱离地心引力，脱离世俗繁杂，洗净我们被无休止的欲望拖的太沉重的心灵，跟主人公一起感受飞翔带来的快感。

宫崎骏的电影充满了真情实感，常常有一种温馨的感觉，能够让人回味起久违的童真，看完影片之后留下久久的感动。除了宫崎骏的画面，也要感谢久石让先生。他为宫崎骏的每一部电影作配乐，主题曲。久石让的配乐很好的贴合了宫崎骏作品童话般的意境，大多清澈美好，与宫崎骏的电影一样，有感动人心灵的力量，充满清新而温暖的感觉，因此，将这两种因素——美妙的音乐，与温暖清新的动画和谐的契合在一起，宫崎骏的动画才拥有了直达人心灵最柔软处的神奇能力。

最负盛名的大概是在《天空之城》中的配乐，甚至有很多个版本流传着。飞翔是每个人的梦想，特别是在宫崎骏的作品中更是把飞翔的舒畅感发挥到了极致，配上久石让那悠然在耳的悠扬和饱含希望的曲调，更让人向往能够在空中翱翔的自由。在最开始巴鲁的那一段沁人心脾的小号也充分再现了宫崎峻的那种对于自由和飞翔的向往与对天空的寄托。

“在我们乡下，有一种神奇的小精灵，他们就像我们的邻居一样，居住在我们的身边嬉戏、玩耍。但是普通人是看不到他们的，据说只有小孩子纯真无邪的心灵可以捕捉他们的形迹。如果静下心来倾听，风声里可以隐约听到他们奔跑的声音。”我想只要是看过宫崎骏动画的 人都会记得那个胖胖的，憨厚且可爱至极的《龙猫》，还有那首“多多洛”贯彻全篇的主题曲。整部电影主旋律运用了较多的乐器，是龙猫的可爱、憨厚、神奇以及对孩子的活泼，嬉戏，追逐的充分体现。

另外，一首《THE PATH OF WIND》中，久石让带我们领略了质朴的乡村，原野风光，令人闭上眼睛，回想童年听到的风吹过叶子的沙沙声，麦浪起伏的声音，虫鸣，鸟叫，以及那么多，那么多在我们成年之后，就再没有听到过的声音。

宫崎骏的作品，我从少年一直看到了成年。每个人都曾经是孩子，只是有些人忘了。而宫崎骏的影片，就像是我们口袋里的那张朋友赠送的卡片，想要唤醒我们对单纯自我和美好世界的回忆。无疑，他做到了。

这就是宫崎骏。他要做的，不仅仅是画画给我们看而已。

参考文献

1.《感受宫崎骏》秦刚文化艺术出版社

2.《动画影片画面赏析》索晓玲北京广播学院出版社

**第五篇：宫崎骏动画**

11东英语211861210尹婷

动画集合了电影，数字，绘画，媒体，摄影，音乐等多种艺术表现形式。是一个国家文化软实力的表现之一，是工业社会人们追求精神解脱的产物。如今,日本可以说是动画发展最为出色的国家之一。

一．宫崎骏动画风格分析

宫崎骏是日本动画界的一个传奇，如果没有他日本动画将会逊色很多。宫崎骏在全球动画界具有无可替代的地位，迪斯尼称其为“动画界的黑泽明”。他是首位能将动画上升到人文高度的动画导师，动画师。他的每部作品题材都不同，但在他的作品中我们几乎都能看到人性最真实的表现，同时也能看到梦想，环保，人生，生存这些令人反思的讯息融合其中。这些东西往往能引起全球人的共鸣，这就是宫崎骏作品获得非常大成功的原因之一。如果我们仔细观察不难发现宫崎骏影片的背景绝大部分都会给人一种清新浪漫的感觉，无垠的草原，干净的蓝天，清澈的河水，分明是一派世外桃源的景象，给人无限遐想，不经让人们想走出现实的压力去感受大自然的美丽。让那些处于工作与学习压力下的人，暂时卸下包袱，感受娱乐，这就是动画最初的目的。他的动画片包含着日本传统色彩的文化,十分纯朴。并没有3D效果的华丽,像是一个保持着天真童心的长辈,与我们分享那些记忆中的至纯至善的美好,把自己的信念注入到作品中。因为真，所以我们会被打动。不管是《天空之城》希达的对希望的执着,还是《千与千寻》中千寻对他人的救赎和自我的成长,还是《龙猫》中那些触及我们内心关于童年那份柔软的记忆

二．宫崎骏作品分析-----《千与千寻》

比如说《千与千寻》，这应该是宫崎骏最为成功的一个作品，使他得到了国际的承认，并且作品也获得了奥斯卡、威尼斯、柏林等国际电影奖项。这部影片主要讲述了一个小女孩一步步的战胜自己，在独自面对各种困难的过程中逐渐释放自己的潜能。影片一开始描述了人性的贪婪，千寻的父母因为没有经过允许偷吃了食物被变成了猪。千寻为了救出他的父母留在这个神秘的地方工作。千寻是一个长相极为普通的小女孩，刚刚从象牙塔中走出来，没有受到过社会的污染，性格中也带有着部分的懦弱，懒惰。但在那个神秘的世界中，她学会了坚强，见识了友谊，成长和修行。这部影片最让我印

那段。他脏的让人觉

垃圾，他进入了澡堂

这个小女孩净化了

看的惊心动魄，但之象深刻的就是河神得恶心浑身充满了要求洗澡，最后是他。当时只是觉得后好好想想，又觉得别有韵味，他的脏很现实，人们不停的破坏大自然，向河中丢弃垃圾，终有一天我们会对自己的行为负责。宫崎骏说：““这是一个没有武器和超能力打斗的冒险故事，它描述的不是正义和邪恶的斗争，而是在善恶交错的社会里如何生存。学习人类的友爱，发挥人

本身的智慧，最终千寻回到了人类社会，但这并非因为她彻底打败了恶势力，而是由于她挖掘出了自身蕴涵的生命力的缘故。现在的日本社会越来越暧昧，好恶难辨，用动画世界里的人物来讲述生活的理由和力量，这就是我制作电影时所考虑的。”

这部影片是站在一个小女孩的角度描写的，不乏生动有趣，让人看的时候觉得轻松搞笑，但同时也具有着一定的教育意义，看后激起人们的深省。

三.中国须借鉴之处

其实，中国动画还是有一定基础的。过去我国拍过《三个和尚》，《哪吒闹海》，《黑猫警长》等多个系列，这些动画都在国际上获过奖，引起一定的影响。但在这个发展迅速的社会，我们不能停滞不前，中国动画工作者要多多吸取别人的精华，走出一条适合自己的道路。与宫崎骏动画相比，中国动画有许多需要借鉴之处。

1.带有自己的本土文化

宫崎骏的大多作品中都会带有浓厚的日本文化。比如《千与千寻》中的大背景------澡堂。那是比较具有日本风味的一个地方。我们中国文化博大精深，有着上下五千年的历史，这为中国本土动画创作积累了良好的素材。例如：《三个和尚》借鉴了中国戏曲风格；《渔童》，《牛冤》等剪纸吸取了中国皮影和民间剪纸的外观形式。中国动画片中描写的神仙，鬼怪，法术也完全本土化。孙悟空就是最具有代表性的一个形象。所谓民族的就是世界的。有了文化的积淀，我们拼的就是想象，宫崎骏的想象力是非常丰富的。他得题材都选自于现实，比

如《千与千寻》中人们在诱惑面前道德的不堪一击，一群在欲望面前轻易迷失自我的人类。

2.人物形象设计

我们首先应该明确动画面对的最大的群体是儿童和青少年。他们需要的动画人物形象应该是源于生活，又胜于生活的形象。要比生活中的夸张，可爱。比如《千与千寻》中的形象每一个都很有特色。比如：上车时的售票员，臃肿的身体，肥厚的手套，让人觉得亲切，就是人们小时候对售票员最初的印象。所以，宫崎骏对每个角色都花了心思的。再看看中国动画中的形象，千人一面，还是比如说孙悟空，自从大闹天空后就再也没有什么改变，在所有中国动画形象中就没有什么是让人特别钟爱的，这样又怎能做到让孩子喜欢呢？ 3．故事内容人文化

宫崎骏的作品背后都蕴含着丰富的道理，他并没有直接告诉任何一个人。在看国产动画时，孩子问的最多的一句话就是：“妈妈，谁是好人，谁是坏人阿？”在现实生活中我们不能将人片面的分为好人和坏人。国产动画大部分都是一个非常正直的形象在与一个邪恶的形象斗争，然后结果一定是好人赢了。这样的故事情节太老套，也脱离了现实。比如，《千与千寻》中的无面男，一开始利益熏心，但最后还是和澡堂中的其他人恢复了良好的形象。在我们生活中就是这样，每个好人都有坏的一面，每个坏人都有好的一面，我们应该从小树立孩子正确的世界观。宫崎骏的作品内容都是阳光，积极向上的，他强调了人性中美好的一部分。

4.从音乐及配乐上

好的音乐对烘托主题有很好的作用。如果配乐做到了脍炙人口，那么这部影片的影响力一定也不会低。中国在这方便需要提高的空间还很大。

1．培养人才

中国动画发展首

先要做的就是培养

更多动画优秀人才。

中国动漫画方面有

着很大的缺口。我国

对要发展动画人才的意识较晚是主要的原因，但还有部分

原因是只注重了动

画制作却忘记了动

画创意才是最重要的部分。对此，我们一定要及时意识并摆正重心。2.推动周边产业发展 宫崎骏的创作室当时面临着资金的短缺，而《龙猫》因为错过了好的宣传期，没有达到他们预期的票房，可是后来有一个玩具制造商看中了龙猫的形象，做出了生产，这给他们带来了很大的收入，解决了资金问题。其实在这点上我国已有了一定的意识，比如最近最为流行的喜洋洋和灰太郎，商家们都抓住了这一机会，在食品，文具，玩偶等各产业都有所涉及。

3.建立属于自己的品牌

吉卜力是宫崎骏工作室的名称，该名字来自二战时候意大利的一款侦察机，意思是“撒哈拉沙漠的热风”，由于宫崎骏父亲曾经

是飞机制造厂工作，从小宫崎骏就对飞行和天空充满着向往，这也是吉卜力的由来之一。现在这个工作室已成了宫崎骏动画的代名词，真的像热风一样席卷全球。我觉得我们要壮大自己的实力就要有自己的品牌。

近期，我国最流行的国产动画应该是《喜洋洋和灰太郎》，这部影片带有比较多的幽默成分，也有一定的教育意义，深受孩子们的欢迎。所以可以说是成功的，但与国外的那些成功动画相比，还是有一定距离的，这需要我们继续努力。在动画这条道路上我们还有很长的一条路要走。我们不仅要让孩子喜欢还要让成年人喜欢，就像宫崎骏的作品一样，有深刻的教育意义。如今，我国已对自己动画产业的发展有了一定的重视，在资金和人才培养等方面都出台了一系列方案，所以我们有理由相信，中国动画产业的明天是美好的。

内容: 插入图片, 艺术字, 查找替换宫崎骏为红色 分栏 底纹

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！