



# 用動畫說故事的人

## 信誼兒童動畫獎特別報導

法國知名作家普魯斯特曾說：「真正的發現之旅，不是尋找新世界，而是用新視野看世界。」對於心思細膩的動畫創作者而言，一則新聞、一個選擇、一個育兒難題，都可能成為創作的靈感源泉。以下，讓我們一起走入2015年信誼兒童動畫獎三位台灣組得獎者的創作世界中，一探動畫創作背後的點滴。

報導／陳幸伶 攝影／廖保傑

### 走在喜歡的動畫路上，說自己的故事

**蕭宇晴** { 畢業於台北市立藝術大學動畫系，  
以《Bunny》榮獲2015信誼兒童動畫獎佳作獎。



「一隻被丟棄在街角的破舊兔娃娃，怯生生地爬上了玩具店的櫃子，她能如願找到新主人嗎？」在頒獎典禮現場得知獲獎，今年剛從動畫系畢業的蕭宇晴難掩興奮，但坦言完全在意料之外！

### 一則新聞×一段回憶＝一個動畫故事

談到這則暖心的動畫故事靈感來源，蕭宇晴說其實來自一則新聞。一輛垃圾車工作人員不忍心玩偶們被孤零零地丟棄到垃圾場，於是便把撿起的玩偶在垃圾車上一字排開，每天一起出勤收垃圾。看到這則新聞時，蕭宇晴的心揪了一下，憶起自己小時候曾經擁有的布偶們，以及與弟弟用布偶搬演故事的時光，但朝夕相處的布偶們卻因為她鼻子過敏，全數都被捐出去了。



### 蕭宇晴的 動畫能量Tips

隨時搜集讓人眼睛一亮的新聞，可累積動畫故事點子庫；觀看優質的動畫作品，可讓自己保持創作熱情，激勵自己也要努力創作出更厲害的作品。

 看動畫評審講評





看了新聞後，蕭宇晴常想起陪她長大的布偶們，尤其是一隻最愛的兔娃娃。她很想知道她的布偶最後都去了哪裡，也一直堅信，這些娃娃其實是有靈魂的，所以企劃畢業製作時，便構思了兔娃娃的故事，希望引起孩子的共鳴、也能更珍惜身邊的布偶。

## 想做的比能做的多，每個環節皆是挑戰

對於動畫新手蕭宇晴來說，要獨自挑起導演、編劇、分鏡腳本、動畫特效、作畫、人物與場景設計、音效、配樂等，每個環節都是挑戰。尤其動畫腳本，光設定就花了三個多月，但因為時間與技術都不夠，想做的比能做的多很多，所以直到畢業製作展出前一個月，還在刪修腳本。

通常動畫一秒鐘的畫格數最少為12張圖，而蕭宇晴為了讓兔娃娃的動作更流暢，每3~4秒鐘的畫面大約追加到50格左右。遇到兔娃娃的動作不連貫，她就用手機把同學的動作拍下來，然後再轉為擬人的動作。除了反覆思考哪種鏡頭語言能夠更快將觀眾帶進動畫故事內，為求能確實表達出每一段劇情的情緒，在請音樂家設計配樂與音效時，也經過多次修改，因此，看到成品時，蕭宇晴覺得特別感動。

## 永遠別忘記創作動畫的夢想與初衷

從小看動漫長大的蕭宇晴認為，動畫是世界上最吸引人的說故事方法，她很高興能夠用自己繪畫的專長，完成人生第一部動畫作品，還獲得了評審團的青睞。由於對繪畫及編寫故事一直十分感興趣，蕭宇晴很慶幸自己仍能走在自己最喜歡的路上，說自己的故事，不過目前擔任動畫前期製作畫師的她也坦言，做動畫其實是種很消磨熱情的工作。然而，就像她給自己與所有創作者的提醒：「當感覺疲乏與挫折時，別忘了回頭想想創作動畫的初衷，要永遠記得內心當初的夢想！」



[▶ 欣賞《Bunny》動畫](#)





## 餐桌上的育兒困擾，趣味動畫有解

張淑滿

畢業於台南藝術大學音像藝術研究所，  
阿尼馬動畫工作室導演，  
以《青菜好好吃》獲得2015信誼兒童動畫獎佳作



凌晨三點鐘，原本是小小孩遊戲場的客廳竟搖身一變，成為擺滿攝影機、燈具與拍攝蔬果的動畫攝影棚。為了怕拍攝動畫忘了時間，張淑滿還得預設鬧鐘提醒，趕在孩子起床前把客廳恢復原狀！以下，一起來聽聽這位媽媽動畫導演的創作故事。

### 天天上演的育兒難題，激發創作靈感

談起《青菜好好吃》的創作靈感，育有7個月與2歲半兩個男孩的張淑滿笑著說，她一直覺得生養孩子是人生的必要歷程，但在孩子出生後，才發現每天都有無數的難題等待解決，像孩子挑食這個問題就特別棘手。

因為家中吃方便素，每一餐包含根、莖、葉菜類至少會有三樣蔬果，當孩子不愛吃青菜時，張淑滿就必須想方設法。比如：孩子愛車，就讓青菜變身各種車，停往嘴巴停車場；或著把三角形的菜梗想像成綠飛機，飛進孩子的口中停機坪……，因為每天都在餐盤上排演各種故事，好讓孩子順利把青菜全吃光光，動畫故事的靈感便由此而生。

不過，張淑滿在企劃這部動畫時並非只針對兒子挑食的品項，她上網瀏覽，發現有挑食困擾的孩子還真不少。因為希望所有孩子看完動畫後都能愛上青菜，所以除了把多數孩子討厭的蔬果（如：苦瓜）盡可能納進腳本裡，也把許多媽媽的點子一同加進劇本裡（如：幫花椰菜小姐剪頭髮）。

### 張淑滿的 動畫能量Tips

參與各類兒童影展，逛逛華山藝文中心、當代藝術館與台北市立美術館的展覽，或與孩子共讀各式各樣的圖畫書，都能從中累積創作能量，而幫記錄片做動畫，也能讓自己迅速進入故事主角的人生，擴大視野。

 看動畫評審講評







## 以食物拍攝逐格動畫，食材與烹調皆是考驗

一開始想故事時很天馬行空，張淑滿沉浸在創作的快樂中，大概想了近二十種蔬果當主角，但是執行時才發現困難重重。因為季節不對，很多蔬果買不到；以青椒設計的青蛙效果又不佳，只好捨棄；還有些蔬果烹煮過後會呈現軟爛狀，看來一點都不美味（如：茄子）……張淑滿只好不斷地修改故事，光腳本就改寫了兩個月。

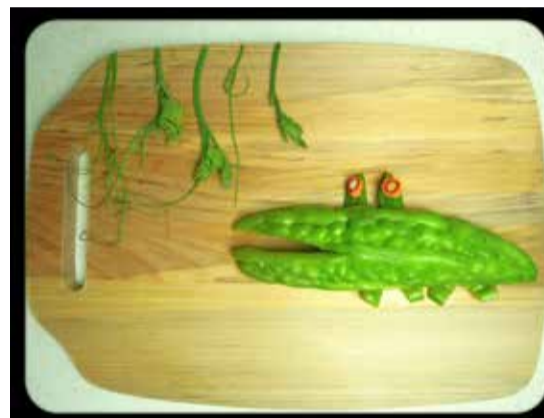
另外，採買時才發現為了吻合分鏡腳本上的比例，只能挑選形狀或尺寸特殊的蔬果，而這些外型看來「拐瓜劣棗」的蔬果，也只能在傳統或有機市場裡碰運氣才買得到。比如：野菇駱駝必須挑選個頭超小朵的菇，苦瓜鱷魚也必須挑選較短扁的苦瓜，才符合腳本上鱷魚的體型。

## 創作動畫是一種修行，當了媽媽能更深入

當了媽媽之後，張淑滿發現自己更常主動為孩子創作動畫，當思考跟孩子相關的主題時，也會變得比較深入。但週一到週五負責照顧兩個小小孩，週六和週日全天又排滿了動畫教學課程的張淑滿，哪來的時間創作呢？

原來，每天晚上九點與孩子一起入睡後，凌晨三點～八點鐘，在孩子起床前，就是她創作動畫的專屬時間。因為將時間做了良好的切割應用，左手帶孩子、右手創作動畫與教學的張淑滿發現，與當媽媽前相比，工作量沒有減少，各種工作卻變得更有效率。

張淑滿認為，創作動畫對她而言是一種人生的修行，為了做動畫，她必須找到最適合的方式去表現與分享自己的感受與體驗，也會認識不同的世界，而在每一格與每一張動畫中，都是一種沈澱心靈的時刻，因此，每次看作品都會特別感動。「長時間付出一定會獲得回饋的，所以一定要堅持下去！」她堅定地說。



▶ 欣賞《青菜好好吃》動畫





## 土法煉鋼，用動畫說出內心話

**邱志峻** { 畢業於國立東華大學藝術與設計學系，  
以《Beylf's Morning》獲得2015信誼兒童動畫獎評審團推薦獎



「每個人的心靈深處都有著只有他自己理解的東西。」在片頭引用俄國大文豪托爾斯泰的句子為動畫定調的邱志峻，讀的其實是以繪畫、雕塑與包裝設計為主的科系。究竟，只在學校學過簡易的網頁flash動畫的他，如何完成這部頗受評審好評的動畫？

### 劇本修改七次，自演、自拍、自學動畫

動畫中的雙頭人，不管是買飲料、聽音樂或支持球隊，喜好都不同，因此，常面臨對立與選擇的局面。與故事主角一樣，常在頂樓吹風、沈思的邱志峻說，在這部動畫中，他其實想探討的是大人與孩子每天睜開眼都會面臨的「抉擇」問題。與多數觀念傳統的爸媽相似，邱志峻的爸媽對於大學選擇了藝術科系而非財經或理工，難免擔心生計。但喜歡繪畫的他仍忠於自己的選擇，而且靠著自學動畫，交出了一張漂亮的成績單。

邱志峻認為，劇本是創作動畫最大的關卡。在學校裡雖有一年籌備與製作動畫，但光確認劇本能否清楚傳達自己的想法就花了半年，到最後採用的劇本已是第七個版本。而評審讚賞的流暢導演手法，對於從沒學過動畫故事製作的邱志峻而言，則完全來自土法煉鋼。他靠著在網路上搜尋動畫的幕後製作花絮影片，觀摩不同動畫的製作方法，以及平日大量觀看各種電影與動畫作品後，以慢動作逐格分析，不斷地畫分鏡腳本做練習。而當主角的動作畫起來不夠流暢時，邱志峻笑說也只能用最陽春的方法：架好手機錄影，自己跳下去演一遍，再將動作畫面逐一拆開、一張張進行描繪。

### 邱志峻的 動畫能量Tips

大量地觀看各種優質的電影與動畫作品，持續不斷地練習解析影片的分鏡腳本，累積創作能量的好方法；來自名人或經典中的名言佳句，濃縮與提煉了思想精華，也很適合變成創作的點子庫。

 看動畫評審講評







## 融入生活經驗創作，一手包辦動畫全角色

談到創作雙頭人角色的靈感，屬於圖像式思考的邱志峻表示，自己想故事前習慣先在紙上畫角色草圖，而在來回修改的過程中，因為橡皮擦沒有擦得很乾淨，竟意外出現了一個身體長了雙頭人的角色，於是就順著草圖開始鋪陳故事線。

一手包辦導演、編劇、分鏡、特效、作畫、人物與場景設計、音效與配樂這些動畫工作的邱志峻，最喜歡自己在劇情設定的表現。尤其是當雙頭人一分為二，分道揚鑣後獨自看著最喜歡的球賽，身旁卻沒人可分享的段落，因為融入了自己的生活經驗，而有了較深刻的情緒轉折與對比。不過，若能將時間軸拉長，把動畫故事發生的時間從一天變成一週，在場景與人物造型上，將能有更細緻的變化。

## 用孩子熟悉的動畫模式，繼續創作好故事

動畫是一種整合的藝術，它會濃縮創作者個人的喜好、技巧與生活經驗。與朋友自組樂團的邱志峻，本身也是位木吉他手。由於偏好帶有歐洲風情的動畫氛圍，所以可看出在場景與音樂的設定上都做了選擇。在這部沒有旁白的動畫中，有著隨性的爵士樂與充滿故事性的鋼琴配樂，在故事結尾處，則設計了以搖滾樂表現出充滿希望的感覺，出色的音樂也成功地烘托了故事氛圍。

動畫對邱志峻而言，是當他有話想說或有想法想表達，但語言卻不足以表達時的最佳方法。也因為自己是看動畫長大的一代，所以會特別希望用孩子們比較熟悉的模式，幫助他們去理解與溝通概念。

上個月，剛從軍中退伍的邱志峻即將踏入職場，有了信誼兒童動畫獎的肯定後，也更強化了他繼續為孩子創作更多好動畫的信心，且讓我們拭目以待！\*



[▶ 欣賞《Beylf's Morning》動畫](#)