

解構吉卜力角色，再造主角新衣著風格

研究者：陳唯茜

壹、研究動機

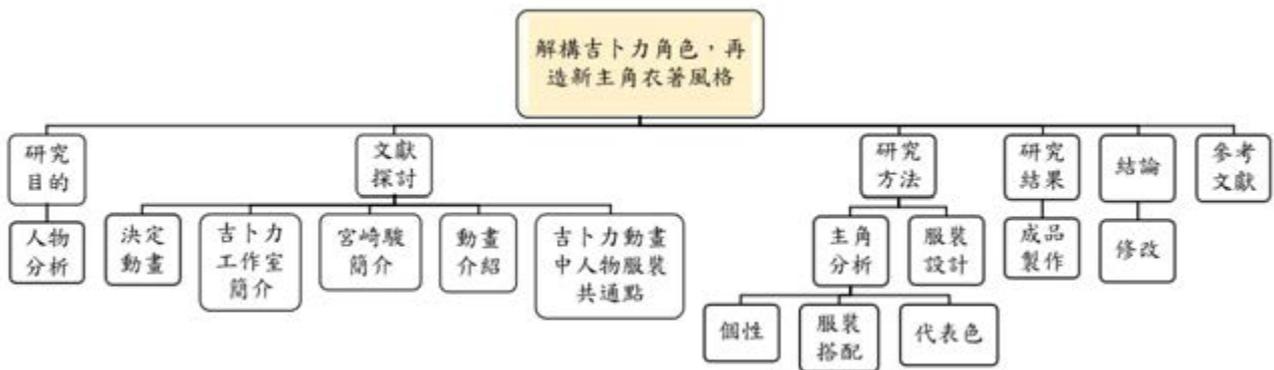
我從之前就非常喜歡看動畫，而「吉卜力工作室」的作品在我心中更佔有一席之地。因為吉卜力的動畫在不同的人眼中，有不一樣的意義，非常有趣。加上現在六年級了，對穿著開始有自己的主見，已經會研究穿搭。

在看吉卜力動畫時，也會下意識欣賞角色的穿著。久而久之，竟然開始有了「如果這裡是...色就好了啊!」或「這裡加上...一定更好看!」之類的想法。再加上之前在夏令營學到如何做娃娃的衣服。所以我想趁這次的獨立研究，來好好研究吉卜力角色個性及服裝的配色，再把自己修改好的吉卜力服裝做出來。

貳、研究目的

- 一、探討吉卜力動畫的人物設定
- 二、探討吉卜力角色的服裝配色
- 三、藉由了解吉卜力配色方式以及人物設定，改造出新的吉卜力服裝，並透過訪談了解別人對作品的想法

參、研究架構

肆、文獻探討

一、決定動畫

因為吉卜力動畫影響不少人，且不分男女老少，與迪士尼動畫給人的熟悉度不相上下。我想從吉卜力在臺灣放映的歷史看看能不能找出做研究的決定性因素。

1973年，因政治緣故(1972臺日斷交)，臺禁日片放映。一直到1980金馬影展才有日本電影引進臺灣(非金馬獎，那年代是藉由金馬影展引進片商不願引進的外國影片)；1987，宮崎駿的「風之谷(1984)」就是藉由金馬影展在臺放映。右圖：1987，影展在報紙廣告的放映時間表

1987 金馬獎 國際電影展	
今日獻映	
第一場 10:10	烽火黎民 (粵)
第二場 12:20	綠蟻安睡的大地 (德)
第三場 2:30	羅莎盧森堡 (德)
第四場 5:00	予知死亡紀事 (英)
第五場 6:50	風之谷 (日)
第六場 9:20	烽火黎民 (粵)

右圖：1987，影展在報紙廣告的放映時間表

在這段時間，即使日本吉卜力／宮崎駿的動畫世界藉由錄影帶形式在臺受歡迎，中影(中影股份有限公司)還是拖到1992中秋節才正式引進”紅豬(1992)”到臺灣電影院放映。

★本片暑假首映三天，場場爆滿盛況空前★

宮崎駿
繼「風之谷」、「天空之城」、「龍貓」、「魔女宅急便」後又一力作

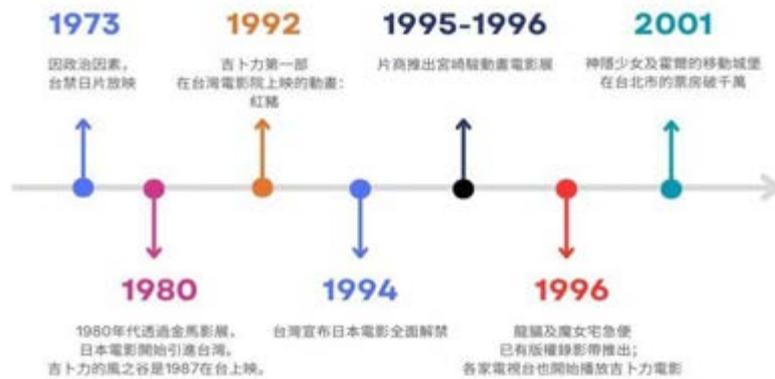
一部老少咸宜、充滿浪漫情懷的卡通影片
本片在日本上映，票房超過50億日幣，打破所有宮崎駿作品貴座紀錄

紅豬

中興電影公司代理發行

上圖：1992，第一部吉卜力在臺上映的是紅豬

時候的吉卜力在臺灣電影院放映受歡迎程度已開始備受期待。2001趁神隱少女正受歡迎的浪頭上，博偉電影(代理商)推出多部吉卜力舊作DVD：宮崎駿的龍貓、魔女宅急便、魔法公主、紅豬、天空之城、風之谷、心之谷、神隱少女，高畑勳的”兒時的點點滴滴(1991)”及”平成河狸之戰(1994)”。2002，片商以”宮崎駿影展”名義，在臺北、臺中、臺南、高雄上映四部片：龍貓、天空之城、魔女宅急便、心之谷(非宮崎駿作品)。臺灣的影迷約在2000年後開始與全世界一起感受吉卜力當年度製作動畫的成果。

圖：吉卜力來台的時間軸簡圖

藉由以上吉卜力動畫在臺的歷史背景，我所選擇作為研究對象的動畫是最令人印象深刻的”龍貓”以及”魔女宅急便”。

這2部動畫在臺灣還沒有版權概念、盜版猖獗的年代就膾炙人口，只要提到宮崎駿就會想到這兩部片，熱門程度火熱到片商在臺灣重視版權的年代要推出DVD時就首推這兩部動畫，可見其代表性。

另一方面，我會再選擇吉卜力在臺灣票房成績第一名：霍爾的移動城堡作為研究對象。

以上選擇的這三部片剛好都是宮崎駿的作品，它們足以作為臺灣大眾熟悉的代表作，在後續的研究當中，相信可以喚起大家共同的動畫記憶。

上映年份	片名	票房成績(台幣)
1992	紅豬	745 萬
2001	神隱少女	7454 萬元
2005	霍爾的移動城堡	9545 萬元
2009	崖上的波妞	3832 萬元
2013	風起	6728 萬元

圖：2015，吉卜力幾部作品在臺灣的票房

二、吉卜力工作室簡介

吉卜力工作室（日語：スタジオジブリ）是一家位於日本東京都小金井市的動畫工作室，為日本動畫協會成員之一、日本電視臺子公司。工作室於1985年6月成立，由動畫導演宮崎駿、高畑勳，德間書店的編輯鈴木敏夫及社長德間康快等人所創辦，目的是作為宮崎駿與高畑勳兩人能夠方便製作動畫片的場所。吉卜力一開始的場所位置是在日本東京都吉祥寺一帶，1992年搬遷到東京都小金井市裡。工作室起初是隸屬於德間書店集團下一員，2005年成為獨立公司。

1985年～2024年，吉卜力釋出的動畫中，宮崎駿共執導11部、高畑勳5部、宮崎吾郎（宮崎駿兒子）3部、米森宏昌2部、近藤喜文1部、森田宏辛1部、麥克·度德威特1部；宮崎駿執導的數量相當多，所以常會讓人錯覺吉卜力＝宮崎駿，宮崎駿＝吉卜力。

三、宮崎駿簡介

宮崎駿（日語：宮崎 駿／みやざき はやお Miyazaki Hayao，1941年1月5日）是日本動畫師、動畫導演、及漫畫家。宮崎駿家中算是富裕，幼年經歷過二次世界大戰，雖然生活自由，成長過程卻是親眼見證日本戰後經濟崩潰帶來人民的痛苦、也見證日本如何再度成為經濟奇蹟國家。這些經歷或許也成為他反戰的原因，這些理念在他眾多作品中可見一斑，霍爾的移動城堡就有戰爭的描述。

宮崎駿也關注大自然環境議題，可以從龍貓純樸的鄉間背景描繪或是風之谷強調大自然反撲的故事看見宮崎駿從不同角度關注環境議題的方式。

他幾乎每部動畫都以女生做主角，描述她們如何勇敢面對困境、如何的獨立自主，似乎是在鼓勵女生做自己的主人，魔女宅急便就在敘述這樣的女孩。

宮崎駿不是簡單的動畫導演，他用小孩也看得懂的動畫傳達了他對人類、地球所有的關懷，並在影片當中賦予相當厚重的意義。

四、動畫介紹

小月的媽媽因為生病所以住院，與此同時，小月的爸爸先帶著她和妹妹搬到鄉村等媽媽回新家。

故事在描述這家人的關係緊密、也在敘述姊妹們在新環境與鄰居們相處的各種情境。其中12歲的小月既活潑勇敢，照顧妹妹還能把每件家事做好做滿，是龍貓劇裡的靈魂人物。透過心智圖把龍貓劇情簡介如下，每個橋段會以綠底白字顯示小月的個性、人格特質；黃底黑字標示小月當時的穿著打扮。

01 搬到鄉村

- 為了讓生病媽媽靜養才搬家
- 在新家東跑西跑
- 大吼大叫嚇走灰塵精靈
- 向鄰居婆婆的幫忙 表達感謝

活潑好動 勇敢 乖巧

黃上衣+橘短裙

02 去醫院看媽媽

- 三貼騎腳踏車
- 跟媽媽撒嬌

戴白帽

03 幫忙做家务

- 爸爸做晚飯，她燒柴燒水
- 用腳踩洗衣服
- 爸爸晚起，煮早餐與便當

獨立 勤快

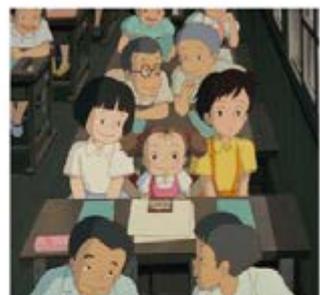

05 小梅遇到龍貓們

- 妹妹小梅自己在家玩
先認識了大中小龍貓

04 馬上有新朋友一起上學

外向 快速適應新環境

06 小月每天寫信給媽媽

- 每天寫日記一樣寫信給媽媽
- 信件會畫上插圖

細心 自律

08

拿橡果種在庭院 祈求快快長大

- 龍貓為了謝謝小月拿爸爸的傘作法讓橡果長大
- 半夜飛行冒險

勇敢嘗試 不怕冒險

藍色睡衣套裝

10

收到醫院電報

- 媽媽周末不能回家了
- 小月忍不住哭了
- 小梅決定送玉米去給媽媽
- 小梅走失

12

在樹上看爸爸媽媽

- 將玉米放媽媽病房窗外玉米上面刻了“給媽媽”
- 在樹上看窗內聊天的爸媽

14

片尾

- 媽媽回家了
- 描述一家人在鄉村的新生活

黃上衣+橘色吊帶褲

07

小月跟龍貓相遇

- 手拿要給爸爸的傘，背著小梅
- 第一次見到大龍貓
- 將爸爸的傘拿給在淋雨的龍貓
- 龍貓送橡果作謝禮

善良 體貼

09

與婆婆採收蔬菜

- 婆婆教蔬菜知識
- 與婆婆聊天

溫暖 關心他人

淺黃洋裝+白涼鞋

11

請龍貓幫忙找小梅

- 小月請龍貓幫忙找小梅
- 貓巴士將兩姊妹送到醫院

13

搭貓公車回家

- 向村民報平安

懂事

魔女宅急便

琪琪

透過心智圖把魔女宅急便劇情簡介如下，每個橋段會以綠底白字顯示琪琪的個性、人格特質；黃底黑字標示琪琪當時的穿著打扮。

01 決定啟程

- 魔女十三歲就要離家修行
- 換上魔女的黑裙子
- 只帶著簡便行李、掃帚、爸爸送的收音機和黑貓吉吉就出發了
- 找到了理想的「浮在海上的城市」

獨立 勇敢

灰連身裙+粉

黑連身裙+紅蝴蝶結

03 開始生活

- 麵包店老闆娘索娜讓琪琪住在空房中
- 獨自打掃整個房間
- 採買自己所需的物資

勤快 強悍

牠們是那個偷蛋賊又飛過來了

05 第一份工作

- 有人請琪琪送生日禮物
- 路上遇到強風，被吹落到樹林中
- 檢不回禮物，只好請吉吉先假扮成裡面的黑貓布偶
- 把貨(假的)交出去後，琪琪馬上開始找布偶

反應力強

02 抵達城鎮

- 從鐘樓的老爺爺得知沒有魔女住在這時，決定住下來
- 在城裡有個叫蜻蜓的男孩，對琪琪能飛感到讚賞
- 幫忙將麵包店客人的遺落物送還

隨心所欲

04 幫忙看店

- 決定開始做快遞
- 索娜提議只要琪琪幫忙看店，就能用店裡的電話做生意
- 琪琪在這之後經常幫忙

熱心

06 尋找布偶

- 琪琪回到樹林中找布偶
- 在樹林中的小屋看到
- 小屋女主人叫烏爾絲拉，是名畫家
- 2人因此結為朋友

08

第二份工作

- 琪琪同時接了2份工作
- 蜻蜓的社團要辦派對，邀請琪琪參加
- 第1件貨很重，琪琪搬著它上樓梯
- 第2件貨是料理，但夫人的烤箱壞了，琪琪提議讓自己使用烤爐

主動

10

感冒

- 因為前一天淋了雨，琪琪發燒感冒
- 索娜替她冰敷和煮粥
- 蜻蜓原本想來看她，但被婉拒了
- 因為前一天受到的照顧，琪琪隔天就好了

12

瓶頸

- 琪琪突然聽不懂吉吉在說什麼了
- 之前什麼都不用想，很自然就可以飛，但現在卻不知道怎麼飛了
- 掃帚在練習時斷了

14

片尾

- 飛行社成功把腳踏車改裝，飛起來了
- 琪琪與鎮上人的感情變好了
- 吉吉與隔壁白貓莉莉生了小孩
- 琪琪寫信回家
- 「雖然也有傷心的時候，但我真的好喜歡這個城鎮喔」

樂觀 開朗

07

麵包招牌

- 麵包店老闆用麵包幫琪琪做了個漂亮的招牌

09

幫夫人做家务

- 琪琪在烤時幫忙做事
- 送去路上下大雨，琪琪用裙子把料理包住
- 回去時已經超過約定的時間，琪琪也全身溼答答的了

熱心

11

飛行腳踏車

- 蜻蜓提議騎飛行腳踏車帶琪琪去看飛行船
- 騎到一半時為了閃避車子，腳踏車解體了
- 2人跌在草地上聊天說笑
- 後面因為琪琪看到蜻蜓的其他朋友，忌妒的生了氣

13

拯救蜻蜓

- 因為風大，飛行船嚴重傾斜上升
- 蜻蜓抓著繩子被飛行船拉上天
- 琪琪借用地板刷飛上去就蜻蜓
- 在蜻蜓掉下來之際，琪琪抓住了他
- 全鎮人們歡聲雷動
- 琪琪找回自己的魔法

霍爾的移動城堡

● 蘇菲&霍爾

透過心智圖把霍爾的移動城堡劇情簡介如下。本來個性相反的兩位主角最終竟然都擁有了對方的優點，這是我做完心智圖才有的發現！因為這樣，我把這兩位主角的穿著及個性都做了研究，希望融合他們特性做出來的衣服是適用在他們任何一個人身上的。兩個人在穿著及個性的關鍵字顏色做了以下標示：

淡粉紅：蘇菲服裝

桃紅色：蘇菲個性

淺黃：霍爾服裝

橘色：霍爾個性

01

背景

- 蘇菲在爸爸留下的禮帽店裡工作
- 傳說霍爾會偷走漂亮女生的心臟
- 當時各國正在打仗

長髮一根辮+紫色髮飾
綠色連身公主袖的洋裝
紅色緞帶+三顆桃粉色圓珠的草帽

文靜 沒自信·壓帽子才出門

02

初次相遇

- 霍爾當時正被荒野女巫追
- 霍爾使用魔法，帶蘇菲從天空走到目的地

白襯衫 黑色緊身褲 綠耳環

粉紫方格外套 黑色靴子

溫柔

灰黑色長褲襪 咖啡色靴子

03

被詛咒

- 蘇菲被忌妒的荒野女巫施了魔法，變成90歲老婆婆

灰髮一根辮(變短)+紫色髮飾

變老了，覺得醜也沒什麼了，反而漸漸自信了？

04

尋求幫助

- 蘇菲一個人試圖去找霍爾尋求幫忙
- 為了找拐杖而幫助了稻草人
- 稻草人幫助蘇菲找到城堡
- 城堡是多種材料組合而成
- 火焰惡魔卡西法
- 霍爾弟子馬魯克
- 有兩個國王都遞出要霍爾去打仗的要求

藍紫色長洋裝 酒紅色披肩

紅色緞帶+三顆桃粉色圓珠的草帽

05

清掃生活

- 自己雇用自己在城堡裡做清潔婦

機靈

07

漸漸習慣

- 蘇菲與城堡裡的大家已漸漸習慣彼此的存在。
- 戰爭仍在持續，蘇菲跟馬魯克出門買菜時還遇到敵軍在空中發下傳單

適應力強

09

關心

- 霍爾在房間休息，裡面塞滿防荒野女巫咒語的道具
- 霍爾說自己是膽小鬼
- 霍爾曾因好奇所以主動接近荒野女巫，最後覺得他太危險而逃離
- 霍爾坦白自己不想去打仗
- 蘇菲提議霍爾去找國王遊說不要戰爭
- 最後決定由蘇菲假裝是霍爾的媽媽去找國王表示霍爾因為無用所以不能去打仗
- 霍爾給蘇菲戴上戒指做護身
- 霍爾在蘇菲離開時說會變身陪在她身邊

怯戰 膽小 愛好自由

善計謀 勇敢

11

被追殺

- 莎莉曼夫人追趕霍爾一行人，試著奪取霍爾法力
- 但蘇菲阻止成功
- 荒野女巫與因因跟著霍爾兩人一起逃出王宮
- 蘇菲駕著飛行機回城堡
- 霍爾卻留下來與莎莉曼的軍隊對抗
- 蘇菲在夢裡確認了自己對霍爾的心意

勇敢 正面迎敵

勇敢

06

霍爾回家

- 霍爾變成鳥人從外地回到城堡
- 霍爾轉述戰爭讓南海到北邊國境變成一片火海
- 霍爾驚訝蘇菲怎麼在他家？不過也沒有要趕走蘇菲，還做早餐給大家吃
- 霍爾看到蘇菲睡著時變年輕的樣子，知道她是誰

米色底胸前紫色三角形的外套 (披在身上)

取戰 溫暖 照顧大家

08

霍爾崩潰

- 蘇菲整理洗澡用品，所以魔法亂掉，霍爾頭髮因此變成橘到黑色
- 霍爾因此覺得不美，活著沒意義
- 霍爾傷心生氣到全身布滿黏液

重視外表 美感的要求

10

去見國王

- 蘇菲在前往路上遇見王室魔法師的狗：因因
- 魔法師約了荒野女巫一起來(好像預料到蘇菲會過來)
- 蘇菲見到了霍爾的魔法老師，王室的魔法師：莎莉曼夫人
- 霍爾因為跟惡魔打交道，所以心臟給了對方，魔法都只自己用
- 莎莉曼夫人警告霍爾若不再為國家做甚麼，夫人會將法力沒收，讓霍爾回到他原本的样子(荒野女巫在此時已被廢除了魔法，變成一般老太太)
- 蘇菲幫霍爾講話的過程因為充滿感情與力量，所以漸漸變回她原本的样子
- 莎莉曼夫人明白了一切
- 霍爾變成國王樣子跑來現場，結果被識破

13 被監視的新家

- 蘇菲媽媽奉命來放臥底在蘇菲家
- 荒野女巫偷偷把臥底黑蟲丟給卡西法吃
- 卡西法吃了之後，法力大減

15 霍爾的童年

- 在蘇菲懊惱對卡西法潑水時，戒指發光引領蘇菲回到霍爾的童年
- 霍爾在眾多星星中接住卡西法，獻出了心臟
- 回到現代的蘇菲，請變回鳥人的霍爾去找其他“家人”

17 結尾

- 因因向王室的魔法師回報情況，魔法師不願認為是快樂結局呀?但又說這樣也不錯
- 城堡再一次搭建，住在這的都是家人

橘紅長上衣 白長褲 白鞋子

淡黃色長洋裝 白高跟鞋

白色遮陽帽+黑緞帶

12

搬家

- 因為因因、荒野女巫也住進城堡，霍爾決定搬家
- 霍爾和卡西法用魔法把家翻新，霍爾還做了個蘇菲的房間，有著她做帽子的工作桌
- 門上轉盤也換了，其中粉紅色是個花園，還有小屋，霍爾說是送給蘇菲的禮物
- 他們在小屋看到軍隊正要出去攻擊敵國，霍爾動手腳被抓包，霍爾留在現場作戰，讓蘇菲回城堡

白上衣 黑長褲 珠珠項鍊

溫暖 勇敢作戰

14

戰爭

- 敵軍攻打到蘇菲的小鎮，霍爾正要迎戰，蘇菲嘗試阻止
- 霍爾說他有想保護的人，所以他要出門抵抗
- 蘇菲則是想到城堡裡還有其他“家人”，乖乖聽霍爾話回家
- 蘇菲把長髮送給卡西法讓他功力大增
- 荒野女巫想要霍爾的心臟，變抓著卡西法不放
- 為了救心臟，蘇菲只好往卡西法潑水
- 一家人自此兵分兩路

勇敢挑戰

勇敢挑戰 對外表已不在意

16

詛咒、契約解除

- 蘇菲請求荒野女巫把霍爾的心臟(卡西法)給她，荒野女巫見蘇菲這麼想要，就給她了
- 蘇菲祈禱希望霍爾能取回自己的心，卡西法也能長命百歲，邊把心臟放進霍爾身體中
- 一放進去，卡西法便脫離了契約，重新成為天上的一顆星星
- 稻草人解救因為卡西法離開而崩壞的載具
- 蘇菲傷心的親了因摩擦而變短的稻草人，他變成一位男士，是鄰國的王子
- 王子決定回去幫蘇菲停止這無謂的戰爭作為回報

五、吉卜力動畫中人物的服裝共通點

(一) 注重細節與傳統元素的結合：

吉卜力工作室的女性角色服裝通常融合了傳統與現代元素，如使用高腰裙、蓬袖、收腰設計等經典時尚元素，同時結合日本傳統服飾的細節，如：和服、高領襯衫等。

(二) 色彩豐富且層次感強：

吉卜力工作室的服裝設計中常常使用高飽和度的色彩，並注重層次感的營造。例如，服裝中常見的紫色、藍色、粉色等顏色，不僅讓角色看起來更加生動，也反映了吉卜力對色彩運用的獨特審美。

(三) 強調女性獨立與個性：

吉卜力工作室的女性角色通常穿著現實且具有個性的服裝，這些服裝不僅展現了角色的獨立性，還反映了她們獨特的性格和故事背景。例如，《魔女宅急便》中的琪琪穿著實用而時尚的服裝，展現了她的獨立和自信。

(四) 復古與現代風格的結合：

吉卜力工作室的女性角色服裝常常展現出一種復古與現代相結合的風格，如19世紀鄉村風格的長袖連衣裙搭配現代的配飾，這種設計不僅具有視覺上的吸引力，還體現了角色的時代背景和個性。

(五) 情感表達與故事性：

吉卜力工作室的服裝設計不僅僅是視覺上的享受，更是角色情感和故事的重要載體。通過服裝的顏色、款式和搭配，觀眾可以感受到角色的情感變化和內心世界。

(六) 總結：

吉卜力工作室女性角色的服裝設計既注重細節與傳統元素的結合，又強調色彩的豐富性和層次感，同時體現了女性角色的獨立性和個性，以及情感表達和故事性。

伍、研究方法

一、主角分析：龍貓的小月

(一) 小月的個性

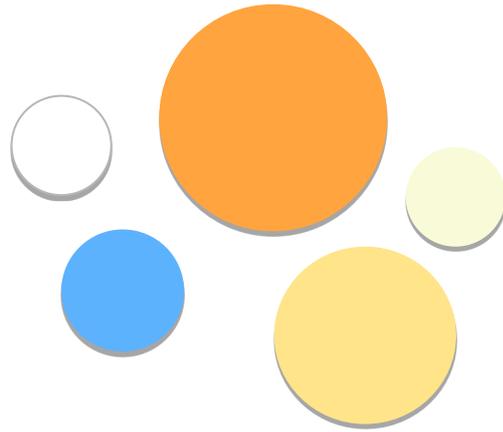
在動畫介紹的心智圖中，已將主角草壁皋月（草壁サツキ）（小月）的個性用綠底標示，活潑、獨立、善良、溫暖熱情是小月的人格特質。

(二) 小月的服裝搭配

(三)小月的代表色

黃、橘色溫暖色系是主要色調
互補的藍及一點點的白是點綴配色

二、主角分析：魔女宅急便的琪琪

(一) 琪琪的個性

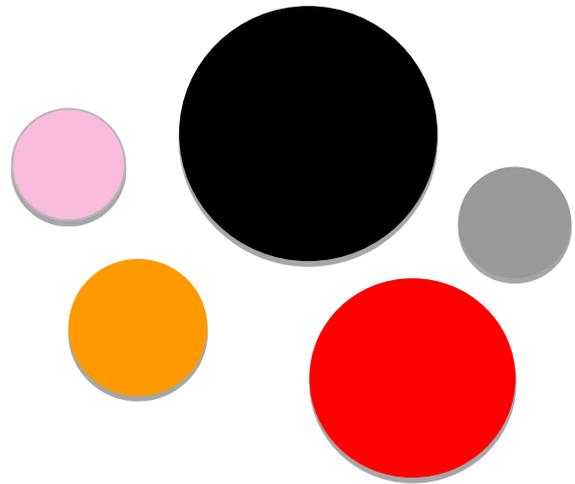
在動畫介紹的心智圖中，已將主角琪琪（キキ）的個性用綠底標示，獨立、開朗、熱心、隨心所欲是琪琪的人格特質。

(二) 琪琪的服裝搭配

(三)琪琪的代表色

主要為魔女代表色黑和熱情勇敢
代表色紅相近的橘和粉紅則為點綴

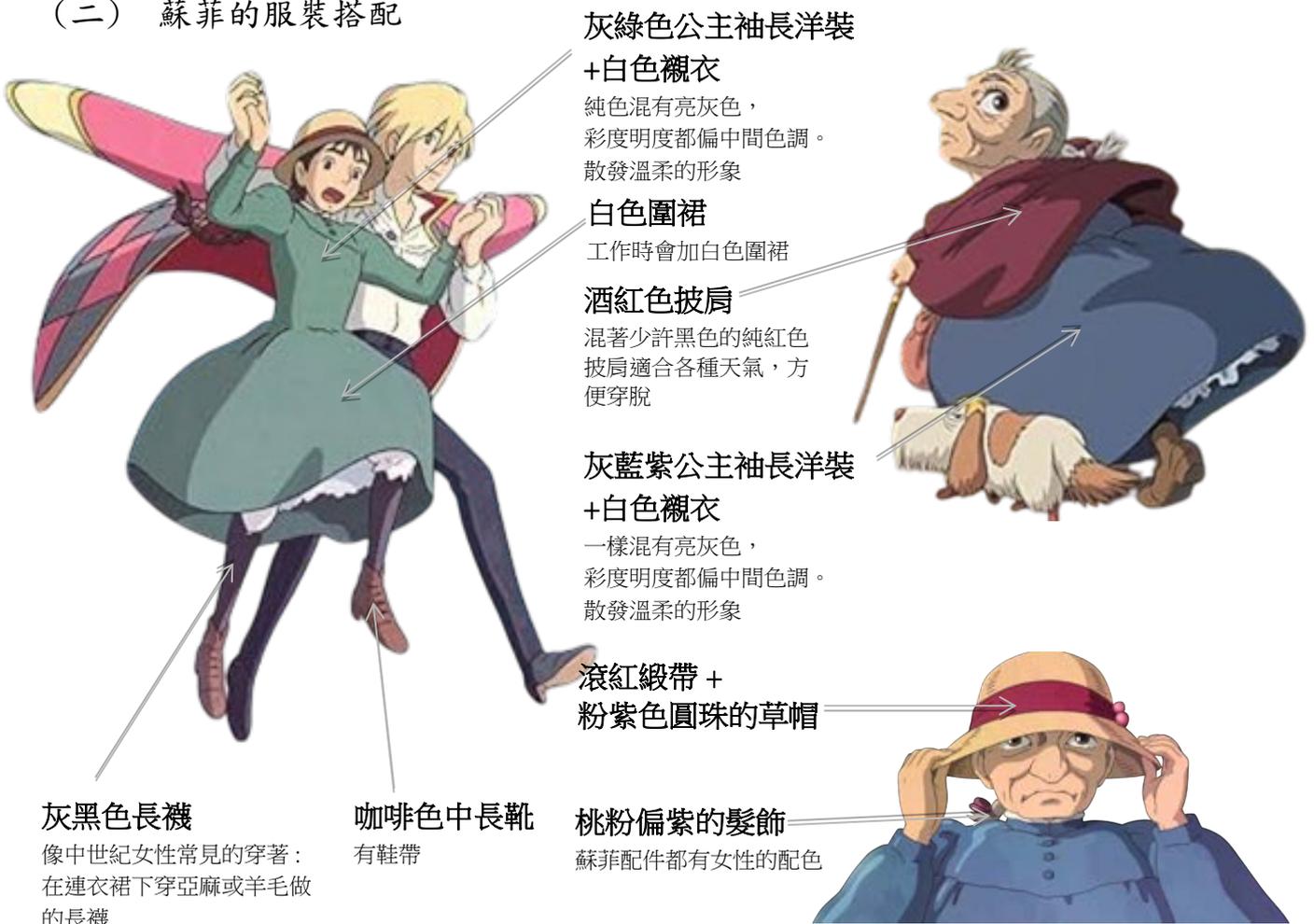

三、主角分析：霍爾的移動城堡的蘇菲

(一) 蘇菲的個性

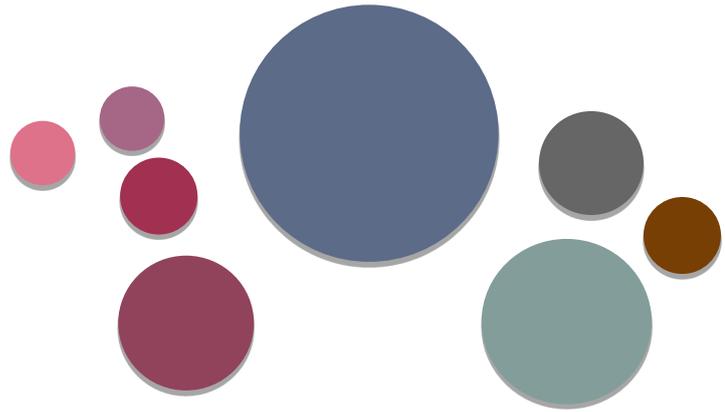
在動畫介紹的心智圖中，已將主角蘇菲（ソフィハッター）的個性用桃紅底標示，獨立、內向、勇敢、適應力強、原本沒自信到後來有自信(是霍爾的特質)，並且具包容心，以上是蘇菲的人格特質。

(二) 蘇菲的服裝搭配

(三) 蘇菲的代表色

主要為象徵和平的藍(藍紫)，以及也是連身裙使用的綠色，兩者都混有灰色。和兩種冷色調相反的粉紅、酒紅(暖色調)則為配件

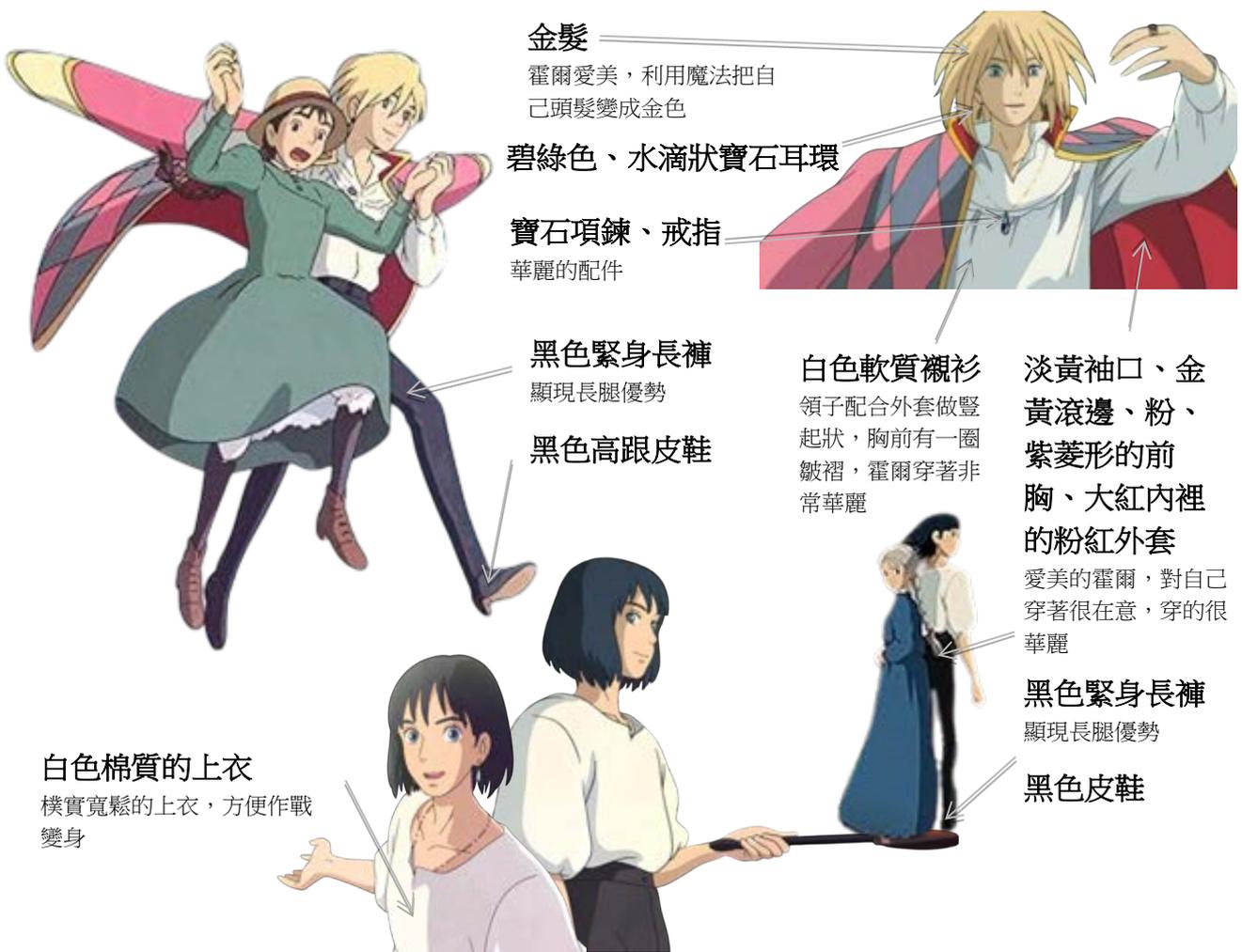

四、主角分析：霍爾的移動城堡的霍爾

(一) 霍爾的個性

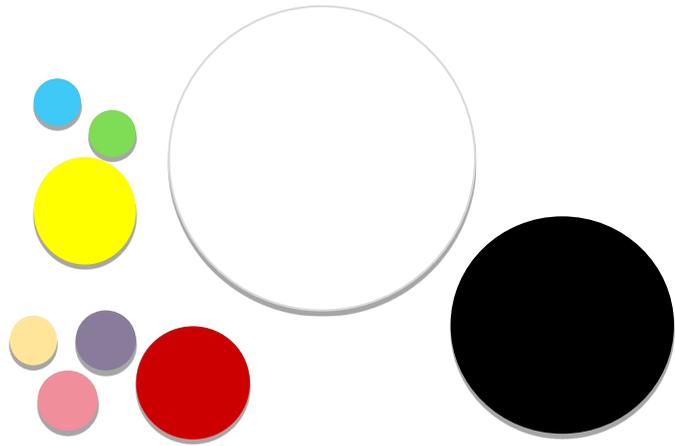
在動畫介紹的心智圖中，已將主角霍爾(ハウル)的個性用橘底標示，溫柔、溫暖、厭戰、膽小，注重外表，而且愛好自由是霍爾的人格特質，他後來將蘇菲的特性：勇敢也漸漸變成自己的性格。

(二) 霍爾的服裝搭配

(三) 霍爾的代表色

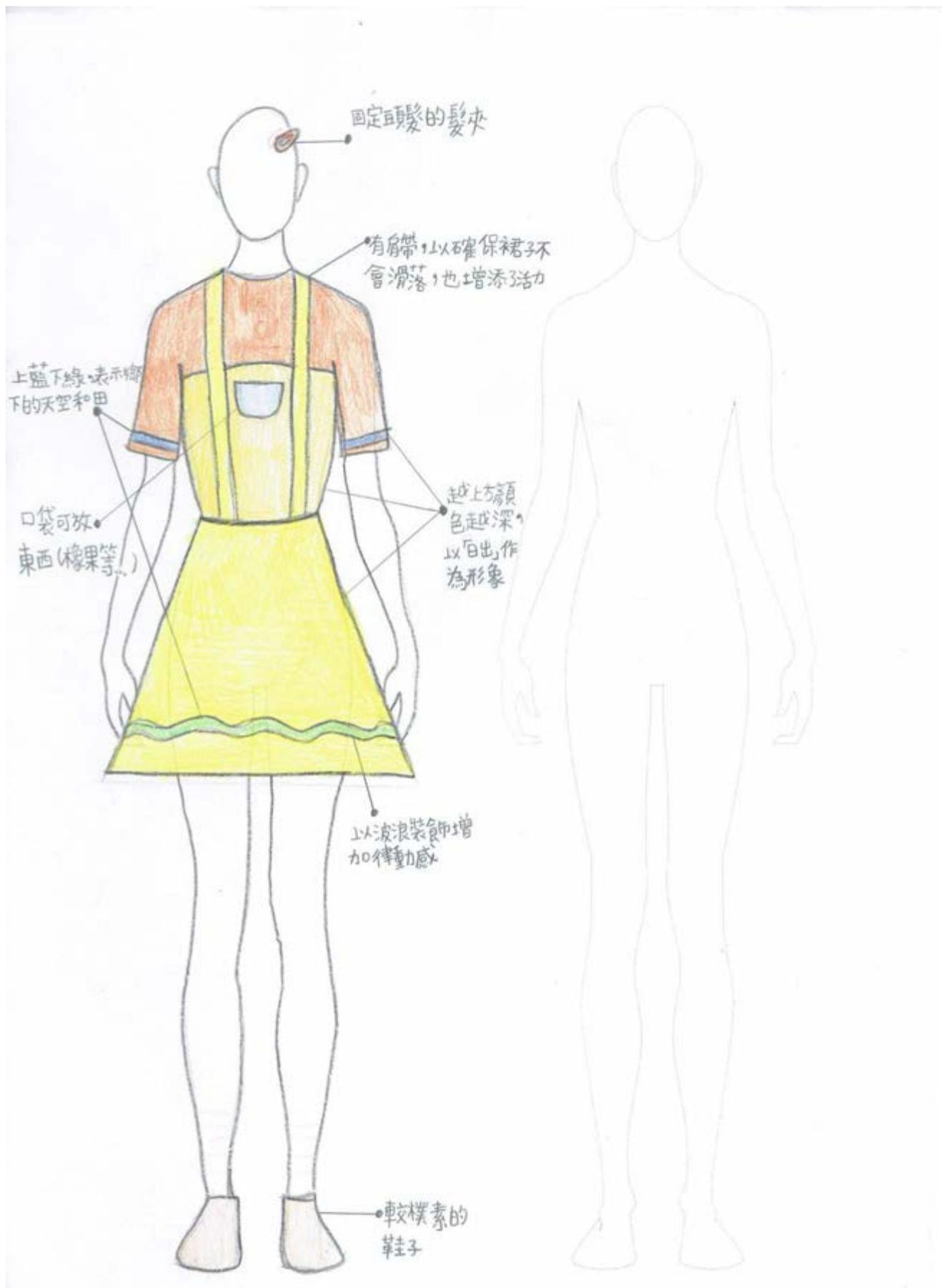
主要是黑白色，簡潔俐落帥氣，黑白更可以襯托出其他物件，像是外套、項鍊...等，都為亮色，整體看起來會更有氣質。

五、服裝設計：龍貓的小月

小月是個活潑好動的小朋友，就讀國小高年級，我決定用明亮、維他命色的顏色來創作，另外也使用了短袖上衣和短裙，裙子上的吊帶增添活力，更能凸顯她獨立、在鄉下不受拘束的個性。另外就是頭上的髮夾，我自己本身也是短頭髮，其實在讀書、寫作業時，往下看會讓頭髮遮到視線，所以給她個髮夾固定頭髮，不僅能方便做事，同時更是增添活力的一大重點。鞋子是布鞋，在鄉下跑來跑去時一定會更方便。

服裝設計圖如下頁呈現。

固定頭髮的髮夾

有肩帶, 以確保裙子不會滑落, 也增添了活力

上藍下綠, 表示鄉下的天空和田

口袋可放東西(橡果等)

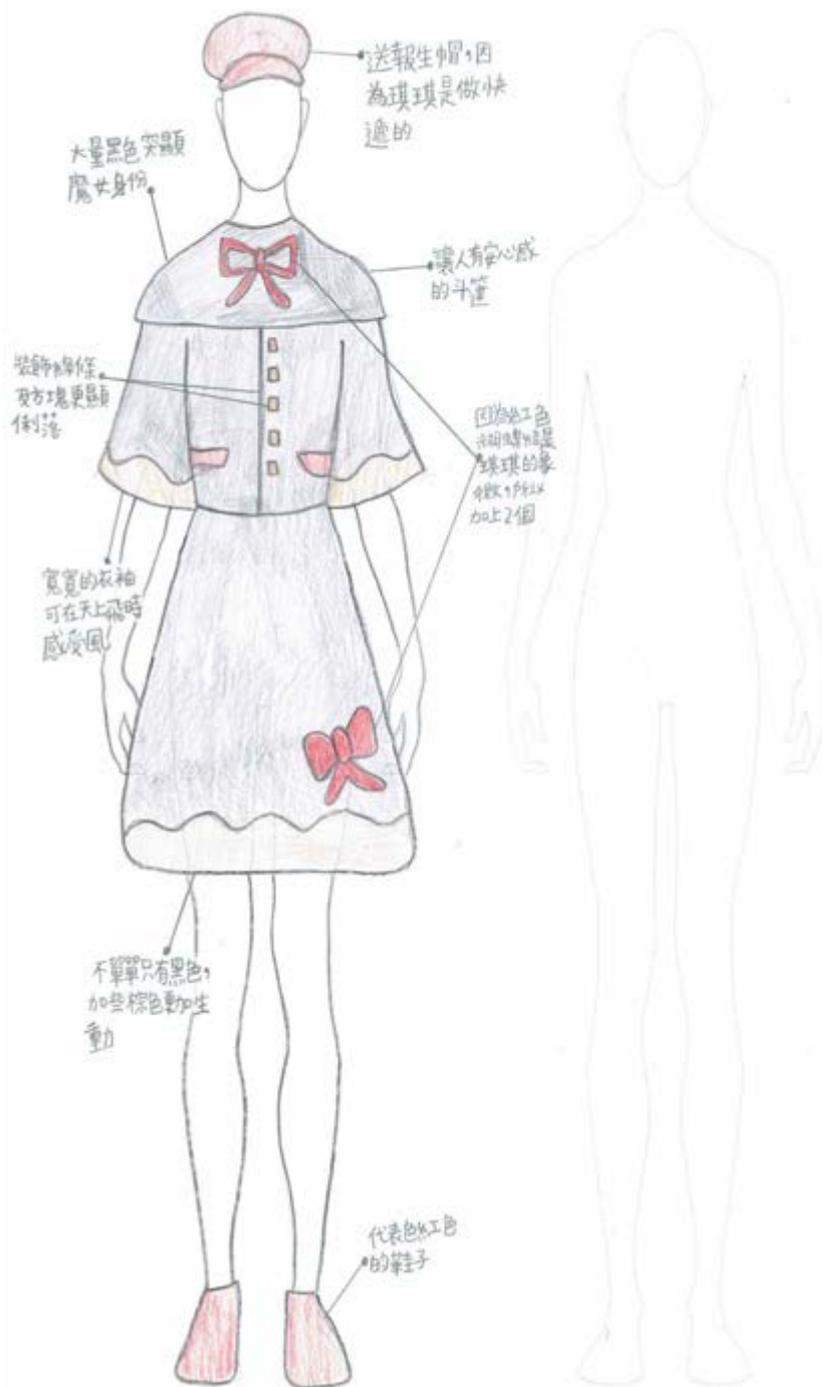
越上方顏色越深, 以「日出」作為形象

以波浪裝飾增加律動感

較樸素的鞋子

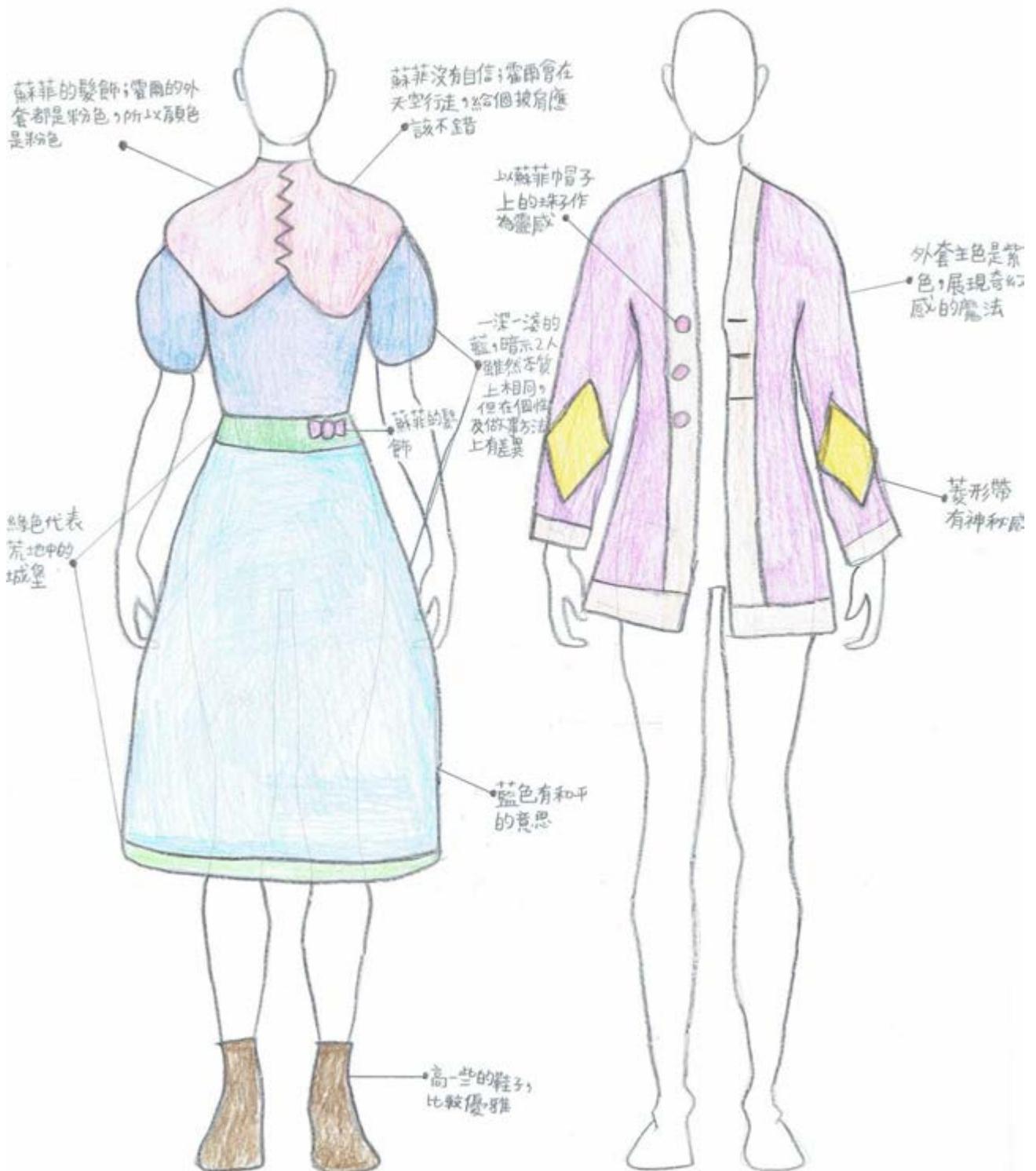
六、服裝設計：魔女宅急便的琪琪

琪琪是個有魔女血統的13歲少女，會的魔法是騎著掃帚在天空飛，所以我將袖口設計寬寬的，可以感受風。頭上的帽子是送報生帽，琪琪做快遞也類似這類工作，使用顏色為原本琪琪頭上紅色蝴蝶結的顏色，在胸前及裙擺也能看到蝴蝶結的身影。斗篷為琪琪離家後的一個安心感。整體使用大量黑色，凸顯魔女身分。

七、服裝設計：霍爾的移動城堡的蘇菲+霍爾

是做女裝，所以採用連身裙，中間以腰帶為間隔可以看到上面較深色而下面較淺色

伍、 研究結果

成品製作

娃娃身體已完成， 畫面中間的三隻娃娃代表研究中的三個人物， 由右到左依序為： 蘇菲+霍爾、 琪琪、 小月

成果展示

第一套:龍貓的小月

第二套:魔女宅急便的琪琪

第三套: 霍爾的移動城堡的蘇菲+霍爾

陸、心得

經過這次研究，我實在十分敬佩宮崎駿大師，在他筆下的人物，從劇中的行為，到這次研究主題的服裝，都充分展現了各個的個性，個個生龍活虎，就像也在我們的現實中活著。我也很佩服動畫中的主角，都能把自己照顧得很好，跟我有天壤之別……所以我在之後會多多向他們看齊，學習他們的特點。

其實不僅是服裝種類，從配色到小配件，有時只改變一點就會差非常多，暖色系或冷色系、蝴蝶結或髮夾……每每都能從小細節看出不同的小巧思。在這次，我也學到如何提取重要資訊，和從不同的角度來看待一個作品。

另外，我在設計服裝時，時常沒有注意到很多小地方，像魔女宅急便的琪琪，由於想要她有點不同，所以就把斗篷設計成沒有開口（前面通常會有），卻忽略了這樣做會讓頸部的開口變得很大。

這也讓我意識到，所有事物中間或許有相關，平時應該細心觀察，就能讓自己在做不習慣的事時，更容易成功。而最讓我感到高興的是，這次嘗試的是我只有碰過一點點的領域，卻能做出令我感到十分滿意的作品，所以我認為之後自己應該多多嘗試沒做過的事，說不定能找到自己新的專長。

柒、參考文獻

電影：

1. 龍貓 / 1988 / 吉卜力工作室
2. 魔女宅急便 / 1989 / 吉卜力工作室
3. 霍爾的移動城堡 / 2004 / 吉卜力工作室
4. 與夢前行宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄 / 2024 / NHK製作團隊

書籍：

1. THE ART OF TOTORO 龍貓 / 作者不詳，張文俊 譯 / 東販出版
2. 吉卜力工作室動畫作品全紀錄 / 吉卜力工作室 監修 / 東販出版
3. 吉卜力電影完全指南 / 麥可.里德、傑克.康寧漢 著，李達義 議 / 黑體文化出版
4. 大家來談宮崎駿 / 游珮芸 著 / 星月書房出版
5. 吉卜力工作室的各式各樣的生活 / 德間書店童書編輯部 編，鍾嘉惠 譯 / 東販出版
6. 吉卜力工作室的各式各樣的女主角們 / 德間書店童書編輯部 編，鍾嘉惠 譯 / 東販出版
7. 日本復古插畫配色800 / 小尾洋平 著，黃筱涵 譯 / 三采文化出版
8. 和色點子手帖 / 櫻井輝子 著，陳研雯 譯 / 悅知出版

網頁：

1. [第一部在台上映的宮崎駿作品竟是「牠」?吉卜力動畫攻台秘辛大公開](#)
2. [\[聞天祥專欄\] «龍貓»不曾在台灣正式上映?細數那些關於宮崎駿動畫的時代軼事](#)
3. [風起的軌跡：宮崎駿電影在台灣流通歷史](#)
4. [中世紀時裝指南](#)

5. 美學與理性：十九世紀至二十世紀女性服飾的風尚與功能性演變
6. IMDB網路電影資料庫：霍爾的移動城堡劇照
7. IMDB網路電影資料庫：龍貓
8. IMDB網路電影資料庫：魔女宅急便
9. 吉卜力官網