

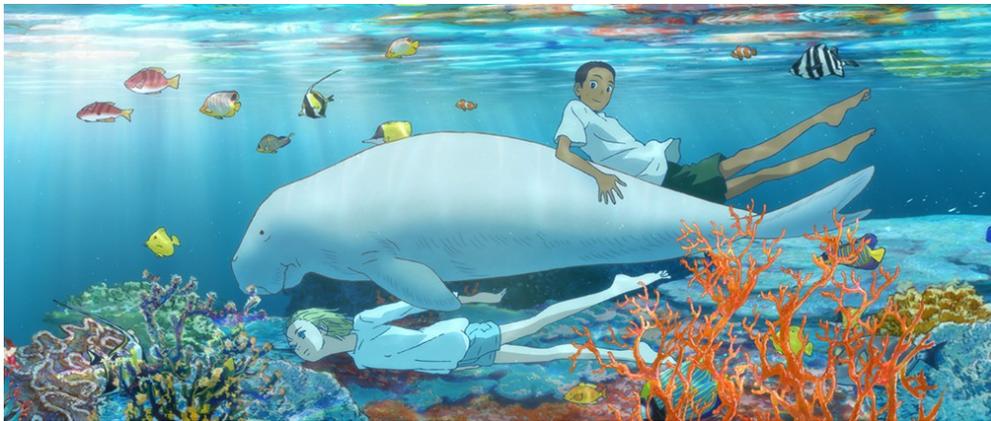
生命起源 由鯨魚傳唱的《海獸之子》

記者 邱于非 文

2020/03/29

《海獸之子》電影版是改編自五十嵐大介2006年開始連載的同名長篇漫畫，於2019年10月9日在台灣上映。由STUDIO4°C公司擔任製作、知名動畫導演渡邊步執導、久石讓負責電影配樂，以及米津玄師編寫並演唱主題曲。如此重量級的製作團隊吸引了不少慕名而來的觀眾，然而其電影情節卻讓許多人摸不著頭緒。

電影講述少女琉花在因緣際會下遇見了兩位來自大海的少年——空和海，在看似漫長酷熱的暑假中，三人相處的點滴成為了一段探討生命起源的旅程。空和海是從小被儒艮養大的小孩，自以為是的人類試圖透過他們了解海洋，以利後續開發。

來自大海的少年——空和海。(圖片來源 / [海獸之子官方網站](#))

琉花和他們相遇後，便開始在她腦海中纏繞「他們從何而來，又要往哪去？」的想法，而這個問題也同樣是研究員吉姆和安格拉一直以來想要解答的。吉姆與安格拉是看著空和海長大的研究員，他們分別以保護者和仰慕者的角度長期追尋著這兩位少年，然而最終得以探觸真相的卻是作為朋友待在空和海身邊的琉花。

空和海明白，他們要依循的是大海中生命的輪轉，在海中誕生，也終將會成為海的幽靈。琉花以旁觀者的角色，看著空和海與海中生物跟隨本能，參與著大海的「祭典」。

琉花潛入海中尋找「祭典」的真相。(圖片來源 / 海獸之子推特)

穿過海洋至宇宙 「我」從何而來？

《海獸之子》的故事鋪陳是從人類開始到大海，再延伸至整個宇宙。如此龐大的背景設定中，依舊能在劇情和台詞的設計感受到作者與導演的細膩觀點。故事將宇宙比喻成人類，擁有海洋的星球就如同能孕育生命的子宮，若生命的起源來自於大海，那又會有多少個像地球一樣的「子宮」呢？之於浩大宇宙，人類只是一個渺小的生命體，卻總是自視甚高，若用著以「人類」為出發點的思考模式看待周圍，終究無法得知這未知的大海、宇宙，以及生命為何。

對於海洋生物來說，海即是生，陸地即是死；人類則反之，在陸地上誕生，在海中卻無法生存。生與死的一線之隔，對任何生命都是相同且平等的。漫畫裡空曾和吉姆說過，只有人類會把死亡區分出來，對於其他物種，死亡只是一種型態的改變而已；故事中安格拉也提到，所謂的幽靈不是死亡後的形體，而是出生前的存在。以宏觀的角度來看，不論是誕生、存活、死亡，還是回歸自然，都是宇宙中生命輪轉的一瞬間。

吉姆與安格拉討論著生命起源。(圖片來源 / 海獸之子推特)

來自深海的歌：「星、星辰的，海是母親……」

除了對生命的探討，故事中在「言語」的定義也著墨許多。對人類來說，因為言語能表達得太過清楚，造成我們有時會刻意地去包裝所說出來的話，又或是乾脆選擇不說出口。琉花因為父母之間感情的疏離而排斥與家人溝通，選擇逃避的同時，卻也擴大家人之間的隔閡。

失去了言語，人類想表達的情感，能傳遞給他人的部分是否所剩無幾？

琉花因此羨慕著深海中的鯨魚，牠們能夠透過不同音調和旋律的叫聲，與好幾公里外的同伴對話。這些散布在海中複雜的音波在故事中被稱為「鯨魚之歌」，而歌曲承載著何處的風景或何時的記憶，是人類所無法從自然中所探究的。

琉花透過鯨魚的歌曲觸探到古老的生命。(圖片來源 / 海獸之子推特)

在《海獸之子》中，「鯨魚之歌」是很重要的元素，它源自於鯨魚的叫聲，人類將聲音譜成旋律並加上歌詞，讓它能流傳於世。鯨魚之歌貫穿了整部電影，引導出琉花對大海的好奇心，將人、事、物串聯在一起，並推動著整個劇情脈絡。漫畫中，鯨魚之歌只能靠讀者的想像來呈現。但是在電影裡，真實鯨豚的叫聲結合配樂，融合在劇情中。這種最原始、最自然的聲音，讓觀眾身歷其境，更能使其感受到作者與導演想探討的生命起源，並與之產生共鳴。

原著細膩深奧 電影綺麗震撼

改編成電影的《海獸之子》，將原著最精華的部分濃縮在兩個小時內傳達給觀眾。導演把部分的劇情合併在同個時間軸上，故事節奏觀賞起來也更為緊湊。作者五十嵐大介所設定的世界觀，在漫畫中透過不同角色的回憶或證詞來建構，但在電影中僅能由角色的對談傳達，因此電影中的琉花少了很多探索，與吉姆和安格拉的討論也省略許多。相較於電影，原著中的角色們呈現出來的樣子更能體現出人類的渺小無知。

《海獸之子》原著漫畫的故事呈現，是需要透過想像力從平面靜止的畫面中去感受整個故事的動態。例如大海的潮起潮落、海洋生物的泳動、宇宙星空的旋轉。

在漫畫中，五十嵐大介用畫面勾勒和線條筆觸將動態影像精采的呈現。而這些畫面在電影中更加完整的展現出來，觀眾對於《海獸之子》世界的想像也更加立體，格外震撼人心。

《海獸之子》漫畫的筆觸和畫風。（圖片來源 / 五十嵐大介推特）

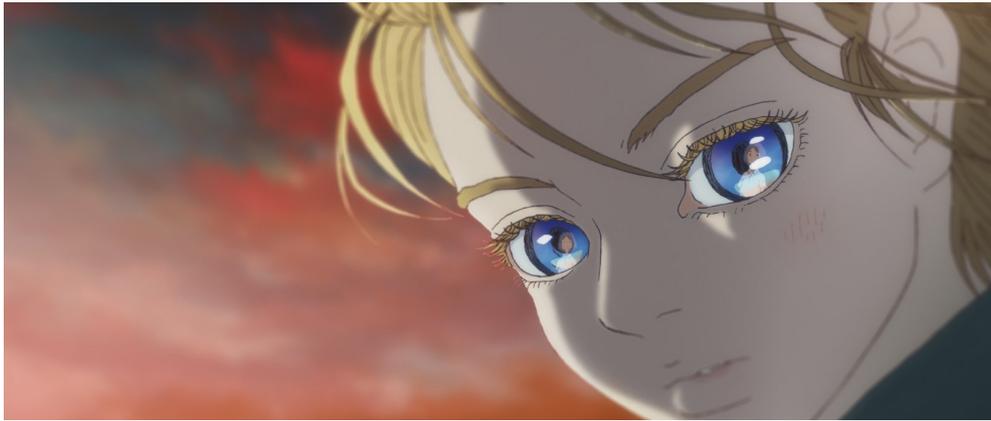
因電影而完整 奇幻世界躍上大螢幕

《海獸之子》的配樂，是由首屈一指的動畫配樂大師久石讓負責製作。官方所釋出的專訪影片中，久石讓提到他認為《海獸之子》是一部不落俗套，可以發人生深省的作品。他希望觀眾在欣賞這部電影時，能不被情緒化的事物所束縛，而是能夠在此作品中解放自己的想法和感受。

所以他為電影製作了「簡約音樂」，突破以往的音樂素材，使用少見的樂器。例
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

如安地斯地區的Quena，以及日本阿伊努族的傳統樂器Mukkuri，演奏出純粹的音樂旋律，沒有加入繁雜的後製效果，讓觀眾觀賞時不會覺得配樂只是為了陪襯畫面或引導情緒，而是一個與畫面共存的作品。

電影畫面的製作，保留了大量的原著風格，縝密的線條和獨特的畫風，巧妙結合在動態影像中。有別於一般動畫電影乾淨俐落的線條，這種類似手繪筆觸的畫面讓觀眾接收到的情感更加深厚。像是主角們眼神中的畫面、還有海洋生物的形體，風格雖然偏向寫實，卻又不失奇幻的色彩，真實與虛幻的筆觸所交織出的畫面，讓整個故事更加鮮明有生命力。

空的眼神，保留了漫畫的筆觸。（圖片來源 / [海獸之子推特](#)）

說實話，《海獸之子》對於初次接觸此作品的觀眾是較不友善的，劇情省略和畫面隱喻的部分，讓觀眾很難在看電影的同時去思考故事的涵義，著實可惜。不過以如此龐大的故事架構與世界觀來說，要濃縮進兩小時的電影確實不容易。但對於讀過原著的觀眾，電影版無非是使這部作品更加完整的存在，絕美的畫面色彩搭配上精心編製的配樂，突破了漫畫作畫上的限制，讓這個奇幻世界變得生動立體，各個角色或生物所蘊含的情緒也更加豐富飽滿。

對於生命探索、海洋神話有興趣的讀者，我非常推薦可以先讀過五十嵐大介的原著作品，再去欣賞渡邊步改編的電影，定能獲得不同層次的感動及回饋。

縮圖來源：[海獸之子推特](#)

關鍵字：海獸之子、五十嵐大介、海洋、生命起源

記者 邱于非

編輯 李而