



動畫導演 將形象化為感動

2014-11-15 記者 侯怡安 報導

g+1

推文



咖啡店內漫佈著微微的香氣與輕柔的音樂，而店內某個角落正在展開一場動畫人生的故事。

紀柏舟，動畫導演與藝術家，以【回憶抽屜】、【光之塔】、【急救時刻】等作品參加國際影展並獲得二十八項國際獎項，且入圍超過五十項國際影展比賽。近期投入長片企劃【雲影傳說】，由【臥虎藏龍】製片徐立功擔任製作人，並入選今年金馬創業投資會議，打算再一次給觀眾投下一場台灣動畫的震撼彈。

紀柏舟的動畫作品裡兼具溫馨、立志與俏皮等多面向元素。風格多樣，有簡單樸實、真情流露的東方魅力型作品，也有具美式喜劇表演的作品類型，有古典的浪漫風格色彩，亦有著超現實般的畫面。在不同的作品下，可以看到紀柏舟感性的一面和幽默的一面。對於自己作品風格多樣化，他打了一個比喻，說自己「比較像是戲路可以很廣，但卻不是像變色龍那種演員。」



眾所期待的動畫長片【雲影傳說】。

(圖片來源/MangoWork fb)

動畫啟蒙與轉折

從小生長在台北永和的紀柏舟，年少時期就對於繪畫有著很大的興趣。真正的興趣啟蒙與動力是來自當時一部非常火紅的漫畫作品《七龍珠》，除了喜愛熱血的故事外，他更著迷於繪畫其故事中的腳色，他畫得維妙維肖，在當時甚至吸引了一群小粉絲爭相觀看。

大學時期主修師範大學美術系的油畫，也因此為傳統美術基礎做了厚實的奠基；研究所時期考取交通大學應用藝術研究所，轉攻動畫製作，且在畢業後遇上了他一腳踏入外國動畫之旅的關鍵。

紀柏舟畢業後便在草創時期的蘋果動新聞工作，並負責動新聞的招牌：動畫部門。但工作下來後終究還是覺得公司需要的「新聞動畫」，與他先前所習得的、較為藝術性質的「故事動畫」類型實在相去甚遠，而著重的層面更是完全不同。因此他回到了交大應藝所教書，一年後便申請出國至UCLA (University of California Los Angeles) 研讀電影學院動畫碩士。他侃侃而談地說：「之所以會選擇出國是因為看見了台灣目前動畫產業界的情形與出路，我認為應當先去國外尋求創新和其他不同文化的刺激，才是對於自己往後的作品更加有用處的。」

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈



本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸



嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳



大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行



夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物



橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事



老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物



追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

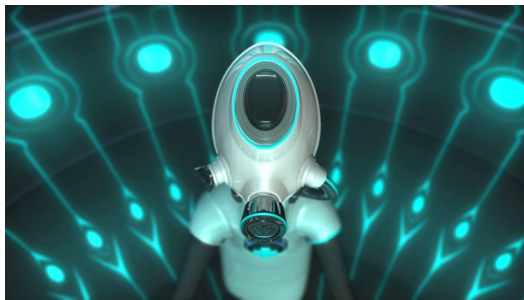


變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物



對於動畫的創作心路歷程紀柏舟總是大方地侃侃而談。（圖片來源／侯怡安攝）

紀柏舟還有提到出國學習這段期間真的大開了眼界，除了見到外國動畫界的實際運作情形、看了很多不同國家不同風格的作品以外，自己也在這樣的經歷下潛移默化了。美國動畫與東方動畫電影很不一樣，「在美國動畫中，角色在『表演』部分很重要，影片會讓角色有一段屬於自己的『表演時間』；而東方動畫的角色是存在於故事之下，以故事推演性為主，角色並不會搶去故事的鋒頭。」他的作品融合了東西方的元素與呈現方式，但其實他希望自己的動畫電影的走向還是以東方動畫為主要路線，希望自己的作品中具有強烈的故事性與穿透力。



兼具美式風格與環境議題的動畫作品【急救時刻】。

（圖片來源／MangoWork）

集眾人的感動於光之塔

在UCLA的這幾年間，也是紀柏舟作品紛紛得獎與影響世人的時期。關於得獎的事他並沒有多提，而「自己的作品對於觀眾的影響力之大」則是讓他最感恩的事。其中讓他印象最深刻的事是在就讀UCLA第一年時所創作的作品【光之塔】，影片內容在描述父親與兒子從小到大的親情，並以四季來比喻人的一生，以燈塔象徵「家是永遠在等待孩子歸港」的意象。

「這是部用來獻給我父母親的作品，沒想過竟然也會對完全不認識的人影響這麼大。」當時的他非常地震撼。【光之塔】在UCLA一個非常盛大的電影節中播放，很多專業的知名人士都會來參加觀看作品。在映後派對上，有兩個身材魁武的拉丁美洲男人朝他走來，紀柏舟笑說「當時我還在想自己之前是不是有做錯甚麼事，因為他們的臉看起來不太友善。」結果當兩人再三確認【光之塔】這部動畫片的作者就是眼前的這個人後，其中一名男子便當場哭了起來，喊到：“Your animation hit me! You hit me! You hit me to dead...!”而在一旁的另一名男子附和道“H e cries a lot.”這段話深深地撼動了紀柏舟。

【光之塔】影片。（影片來源／Youtube）

動畫成功在電影節放映後，紀柏舟雖然鬆了一口氣，卻也稱不上開心。因為在影片放映時，他發現了自己在影片中的缺點，而那樣的缺點是那種連業餘的觀眾也能發現到的缺失。「雖然理解動畫作品是絕對不會有做到『完全完美』、『完全無缺陷』的一天」，但當時發現了這麼明顯的失

誤，難免還是會覺得心裡不舒坦。但在映後派對上與兩個拉丁美洲男的對話以後，深深地體會到了作品中的最終意義。「縱使你發現作品有許多問題，但只要把故事說得好，觀眾根本都會對那些問題視而不見。」

親情 夢想的動力來源

「我認為能以自己的夢想為工作是一件很棒的事，但那都是根基於家人的支持之下，沒有了家人的陪伴，夢想都只是徒然。」若看過紀柏舟的作品，就可以發現不管是最早期的【In search of the blue sky】還是晚一些的【回憶抽屜】或【光之塔】題材多半來自於「親情」。

「對於我來說夢想是有底線的，而家人則是一輩子的。」他說，不顧一切的追求夢想不叫「熱血」而叫「被夢想沖昏了頭」。獻給父母的作品【光之塔】是如此，將在讀研究所時同住的奶奶用在【回憶抽屜】的意象中也是如此，紀柏舟總是將家人放在人生中的第一位，以感謝與珍重的心來對待。

現在，紀柏舟的太太同時也是他工作上的夥伴，不僅在以往的作品中提供許多意見，也擔綱那些作品的製片，「在工作上有個懂你的夥伴是很重要的」他開心的笑道。

【回憶抽屜】影片。（影片來源／Youtube）

紀柏舟的動畫創作側重人的情感面，也期望大眾看過他的作品後可以有自己的思考，「真正感人的電影不是一定要讓人哭得唏哩嘩啦的，而是可以在看完電影後，還在腦子裡繞著想很久的。」經過了以前的作品，可以看見他風格上的變化、心力的投入與堅持自己的意志；而在往後的作品中，紀柏舟也會繼續以自己獨特的說故事技巧和情感的推展，感動所有人。



關余膚色 我想說的事

活出自我「不留白」，小麥膚色的宣言。

變化自如 幕後的聲音演員



資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by  DODO v4.0