

第三章 創作階段—前製

製作流程

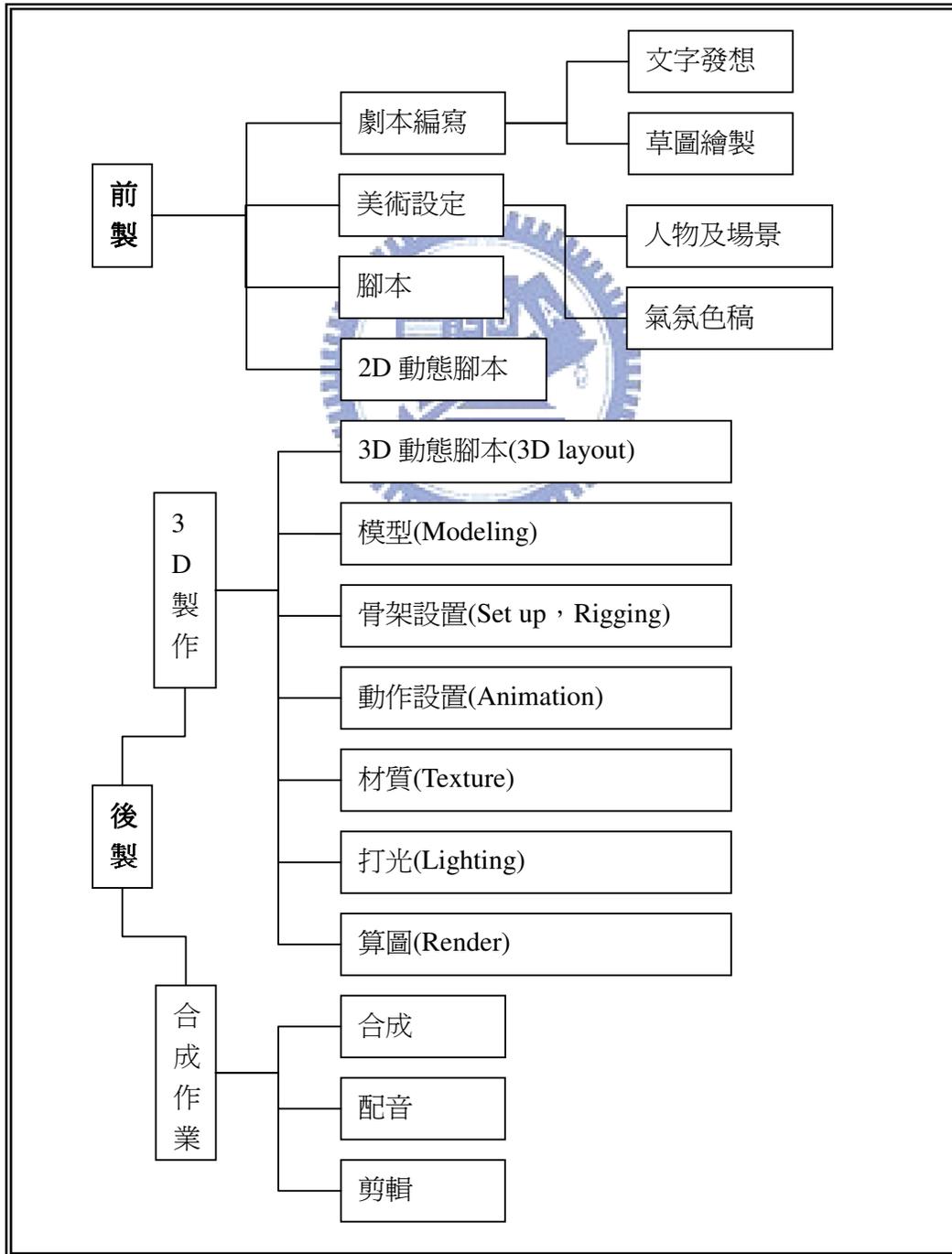

表 3-1 3D 動畫製作流程表

第一節 劇本編寫

在前述創作動機時既然已經決定創作形式與主題，於是下一階段就是著手於故事發想與設計。接續已定的故事主幹，「一個有關回憶，思念情感的故事」，真正展開此部動畫短片劇本方面的寫作。

一、文字意義的咀嚼「回憶」

回憶，無法倒回的記憶。因為無法重來，回憶這個名詞本身就附帶著些許酸甜之後的感嘆，昇華之後的悲傷。這種淡淡的悲劇色彩卻又很奇妙的產生美化與柔焦作用，讓人們在腦海、相片事物回首之後，總因觸及不到的距離美麗而淡淡的產生失落，漸漸的共感嘆息。在創作的初期，由於一切尚在混沌發展未明的自由心證時期，因此就「回憶」一詞的意義反覆斟酌咀嚼，期能發現某種轉換擬物化的入口，當做創作開端的能量。

(一)、回憶的性質

「回憶」本身如同時間片段與影像的性質，存在大腦潛意識裡堆疊交錯，常常在混沌中或是迷流裡跳脫主宰現實，成為虛幻夢境。就名詞涵義上來說，回憶的物理性質有：

「過去式、不可倒回、不可改變、堆積、儲存、繁雜、紛亂、重複」..等等哲學性質則有：

「昇華、選擇性記憶、沉潛、逃避、不可自拔、情緒化」..等等

於是縱合以上性質，具象化來說回憶彷彿是一段一段的檔案或是資料，雜亂紛呈的堆疊在人類的腦海中；而人的本性自動過濾，屏除痛苦的部分，將最為難忘或難以割捨的部份特別抽離放置在抽象的「心房」裡面細細品嚐。時而浮上檯面，時而潛沉心底影響生活情緒。

(二)、回憶的重量

所謂「回憶之重」是指回憶對於人本身的心境所帶來的輕盈、沉重負荷。

痛苦的回憶令人毛骨悚然，甚者成為一輩子難以抹去的傷口。近期電影「達文西密碼」主角因為小時曾掉落古井因而患有幽閉恐懼症；也可解釋為中國俗語「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。驚悚恐怖的回憶加諸於心頭的重量是難以抹去的陰影。然而另一方面，一般的生活瑣事經過時間洗禮，卻可將輕微的不愉快或灰色地帶淡淡染上美麗的亮黃色，最後彷彿輕柔的相片紙平躺在心底深處。這種重量若有似無，甚至輕輕盈盈。然而走到極端處，幸福因為失去轉成了哀淒。甜蜜無法倒迴，最難以割捨的生離死別，常常讓美好的回憶變奏，成為哀傷的安魂曲。洶湧而來的思念與美麗懷念的過去時光成

為尖銳對比，加諸於心頭的重量霎時超過一切負荷，僵化了人往前進的動力，彷彿毒品一般將人困頓原地；越美好，失去就越為痛苦。於是本創作便以此種「回憶的負荷」切入主題，試圖找出具象的承載裝置表徵回憶變幻莫測的重量。

(三)、整合

綜合以上歸納作者發現，「回憶」抽象來說代表著過往的，一去不復返以及無法倒回之時間性質；搭配著人思念的情緒進而昇華產生心理上的負荷、重量，進而影響思念者的行為以及生活態度。因此綜合作者本身對於超現實主義具象化抽象概念的創作手法，試圖將回憶片段利用「睹物思人」的概念以物品表徵之，並尋找具有「收納回憶」、「裝載回憶」性質的物品隱喻。具象來說，抽屜、櫃子、箱子等等都具有承載的性質，而回憶本身也可用影像、紙張、日記本甚至是許多真實物品象徵。稍微有了模糊的輪廓之後，開始搜尋各種畫面以助於發想與釐清。

二、假借超現實主義的意涵轉換

確立了文字性的創意起點與中心發想之後，作者試圖以前述的文獻資料中尋找表徵與轉換的根據。從象徵主義的意涵到超現實主義資料的搜索，找出了幾幅產生聯想的概念畫作：

(一)、超現實主義的借鏡—代表回憶、記憶與承載之的容器表徵

西方畫家達利，無疑是介於設計與超現實發想的強烈創作者。雖然就作品面貌上常流於過於煽情或是俗氣；但是就想像力與物體表徵卻常赤裸直接的刺中人類潛意識的型態；也是作者大學時代最熟悉的畫家。動畫根源始於靜畫，因此作者先就大學時主修的西畫領域尋找靈感，並轉換成自我內涵加以表徵。

從右方這幅達利的作品中可以發現，時間用象徵性手法表現時，並不需要太兼顧合理性或是現實；重點是在感覺與意向上的形象。於是「象徵」或「擬物」來表現抽象概念的手法，成為了創作設計時一個重要的概念。所有設定物件都是為了隱喻與象徵某種情緒或意義

圖 3-1 達利(1931), [記憶的永恆], 油彩

而存在，成為了之後述說故事時的重點表現手法。

另外，另一幅作品(圖 3-2)，強烈造成了作者創作時角色認定的震撼。身上佈滿著數十個物質品，彷彿機器人無生命的構想，卻充滿了哲學意涵。從這幅畫開始，讓作者將前述裝載記憶的裝置限定在抽屜、櫃子等具有開合性質的物品，「裝滿回憶的抽屜」這個概念慢慢開始成型。「回憶抽屜」也正式成為作品的核心與主題。

圖 3-2 達利(1937)·The Burning Giraffe，油彩

(二)、整合

綜合前述故事性質，是以「回憶抽屜」為主要發想機構，而以「思念」、「情感」為內容，角色的定位。確定了主軸之後，必須將其付予一隻主要角色作為發想的開端。什麼樣的角色對於思念與情感的包袱是最難以割捨的呢？思考之後，發覺經歷過的時間愈長，思念越重，回憶造成的影響相對越巨大。如同前述創作動機，生活於世界上越長久的老人，經歷過更長的生命洗禮，對於回憶的包袱也就更深更重。於是為了突顯回憶對於人心思念產生的拉扯，主角最後選定為一位歷經歲月風霜的長者。而又由於作者與奶奶長期共同生活的影響，進而將主角性別定義為女性——「一位慈祥可愛的老婆婆」。

於是，這就變成了一個「有關於思念和情感，以及一位身上有著回憶抽屜的老婆婆所發生的故事」。

三、故事原點的草圖

在故事和資料瀏覽已齊全之後，接下來的作業便是將腦海所有的紛亂發想，以最原始的構想描繪出一張依稀的概念形象，以利更近一步的釐清與創作。與電影或小說劇本的差異是，故事的發想或許是來自一段文字，一些片段，然而由於作者從小慣於手繪的影響，故事一開始的構想來卻自於一張隨手繪製的草稿畫面。

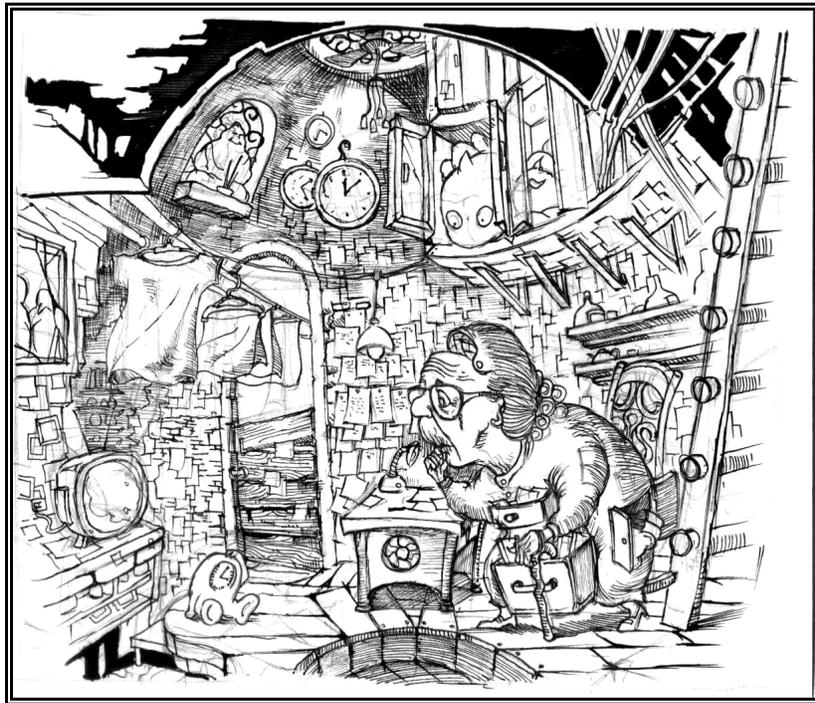

圖 3-3 草稿概念圖，簽字筆

大約在 2005 年三月左右，便誕生了這幅草稿(圖 3-3)。原本只是想單純的將心中對於角色設定以及生活場景、世界觀等等作一個初步描繪，但是繪畫進程的感覺出乎想像中的順利與饒有趣味，因此成為了整部片子的風格與基調。儘管如此，雖然短片風格已有了基本方向，然而故事在製作時卻由於諸多現實因素做了大幅度的修改與簡化，這也是日後意想不到的轉變。

(一)、圖畫內容解說

「圖片中的老婆婆(初步造型)，身上有著數個承載回憶的構造(抽屜、櫃子或是任何可開闔的結構)。由於年老失修，她總是不斷地必須把抽屜掉落出來的東西一件件撿拾回去。在這個象徵內心世界的記憶閣樓裡，陪伴她的是無盡的孤獨與滿牆協助記憶的便條紙張。某天，從老婆婆蒼白的頭部掉

落出了一樣最珍貴重要的記憶片段(左方坐在地板上的時鐘人)，瞬間，他失去了一生之中最重要的記憶片段…」

(二)、影響

上述手稿可說是故事發想的開端，雖然之後做了大幅更改，然而仍保留著原創的精神。此幅手稿最重要的重點為奠定了美術風格及人物設定的發展方向。或者可說是超現實主義與漫畫結合的直接測試。主要角色設定採用濃濃的卡通造型風格，背景則是以寫實為主的象徵主義世界。雖然只是黑白的線稿，但是對於整體房間的定位與後來場景的設置發展出了雛形；一個木製狹小的歐式閣樓、古典的家具、滿佈便條紙張的牆壁、以及從陽台不斷傳送進來的記憶纜線。左方的樓梯與外頭的天空充滿想像與張力，老婆婆的身體比例與構造彷彿不是一個正常生活的人類、卻又栩栩如生的充滿生命力。之後的故事，便以這張為藍圖如水銀瀉地般的鋪陳開來。

就劇情而言，除了背景世界觀與老婆婆身體構造之外，故事幾乎在最後已大幅修改，寫作的界線可說是不斷的後退到宗旨的頂端，只保留了最基本故事意涵的相同，最後的製作幾乎可說是與前端完全不同的兩個故事。「先前將近六個版本的編寫與製作難道是無意義的虛度嗎？」在當時必須妥協現實而改變的作者而言，曾經是沮喪且令人深感失望的。然而在經歷過近一年的製作期之後，卻有了不同的看法與體認。心態上的轉變留待後面加以詳述，現在再回過頭來瀏覽劇本的原始發想其實是有趣且令人懷念的。於是，在出現上面這張風格草圖之後，當時馬上接續又回到了文字創作——也就是最初的故事劇本。現在回想起來，那是一個毫無動畫經驗初生之犢的不知天高地厚；卻也是一位滿腔執著熱血靈魂的可愛夢想；一個難以達成卻令人懷念的劇本原始面貌。

四、故事版本的演變

回溯時間，在角色與世界觀有了基本概念之後，當時編寫出幾種劇情發展，基本上是朝著「回憶的失去、尋覓與解脫」的尋找自我冒險的模式來創作。雖然故事的前幾個版本最後都刪除更改，但是從中仍然可以看的出慢慢轉變的軌跡。

(一)、故事(第一版)

[簡略大綱]

腦內世界→老太太整理記憶物品(放入抽屜中)→老公公(小型)從頭部掉出(遺忘)→老公公變成小時鐘→房間景物暴動→老太太追捕小時鐘→小時鐘掉入記憶房(四層左右)循環機制→老太太追尋(解救)時鐘人的過程(過程中不斷老化、消失或透明)→往下滑落穿過夾層及房間(驚險)→抽屜裡各種回憶在過程中伸出援手(有關老公公的三件物品)→冒險過程無意中啟動各種關鍵→(追逐戶外黑夜)老太太追到時鐘人→時鐘人停止不動(齒輪停止)→老太太傷心→眼淚潤滑齒輪→啟動→三件回憶事物拼湊出老公公的影像→老公公出現→重逢→回到房間

[內容草案]

天窗透出黯沉的光，在老舊腐朽的地板上打出美麗的影子。牆上滿佈著記事用的紙條，各種物品散落在狹小的房間裡。一位老太太踩著步，正嘗試將一件一件不同的物品放進他胸口和腹部各翻開來的兩個抽屜。每放入一件物品，書桌前那台老舊的黑白電視機便斷斷續續低顯現出相關的片段。一個布娃娃，一台收音機，一架鋼琴…。然而每當他放一次，總是會有物品從抽屜後面的夾層中遺漏出來，老太太位了撿拾而忙的不知所措。

就在老太太正在東拼西湊手忙腳亂的時候，他正發現手上正拿著自己與老公公甜蜜的照片，老太太微微一笑，往右邊一張小桌子看去，上面還有幾張裝著夫妻合照的像框。正當老太太走向書桌想收理的時候，腳步一個不穩，頭部彷彿沒有關緊的櫃子般鬆開，一隻不知名的小生物瞬間跌落在地上。老太太慌張遲緩的扶住打開的部分試圖將其關緊，期間手腳的小夾層裡又掉落了好幾樣物品。關好頭部，那隻從他頭部滾落的小生物正試圖從地上掙扎爬起，搖搖晃晃的是一個老人，赫然是自己的老伴，有如玩具般的大小。老太太驚訝的扶正自己的老花眼鏡再瞧個仔細，地上的小生物卻變成了一個肥碩時鐘的形狀，在可愛的身軀上還隱隱約約看到刻度和指針。老太太搖晃的拄起柺杖，離開老舊的搖椅蹣跚的朝小生物走去。

鐵皮做的地板在狹小的空間中更透露出斑駁的感覺，老太太緩緩伸出手，小時鐘向泥鰍一樣滑溜溜的爬了開來。突然間老太太發覺自己身出去的手開始慢慢

出現龜裂，指間漸漸融化成一種半透明的膠質，手上的照片更起了極劇的變化，原本和藹微笑的老伴露出驚慌的表情慢慢透明消失，回頭看書桌每張照片都產生相同的情況。老太太感到心驚，慌張的想要捕捉小時鐘。經過了一連串試圖捉拿的動作，小時鐘卻總是露出害怕的感覺到處逃竄。一個不小心，小時鐘踩空了一腳，跌入了地板旁空心的夾層裡，掉到了樓下的空間。霎時之間，牆上的紙片突然像失控一般全數飛在空中狂舞，老舊的桌椅和櫃子彷彿地震來襲嘎嘎作響，整個房間感覺扭曲般的搖晃不已，所有的桌椅及物品好似有生命般的開始混亂扭動。老太太慌忙的走到地板邊緣，往下探頭。

夾層是一個縱深但橫窄的空間，約通過四層樓。佈滿著各種老舊的齒輪和機器。老太太感到猶豫，但回頭看著不斷翻攪的房間以及漸漸剝落的雙手，他沒有選擇的開始爬了下去。老太太在狹窄的夾縫中攀岩般的吃力往下爬，身上抽屜由於搖晃而開開合合，裡面的物品也隨之晃動。一個踉蹌，老太太陷落在夾層之中不由自主的往下掉落，情況失去控制。老太太不斷揮舞著雙手及拐杖想要抓住什麼卻都落空。這時腹部抽屜裡突然冒出一隻布戎戎的手試圖緩和下落之勢，老太太抽屜裡的布娃娃(中略，思考中)。老太太不斷的用拐杖在牆壁兩端想要撐住，但下落的速度卻一直加快，而拐杖經過的牆壁批哩啪拉的觸動了各種齒輪。一片一片被拐杖刮落的碎片幻化成記憶片段不斷閃過老太太的眼前。整座工廠彷彿慢慢的運轉了起來。小時鐘卻像不知危險似的在各式輪軸上遊走，而每當老太太的手要搆到小時鐘的時候，卻總是時間差而錯失機會。看準一個凸起點，老太太使勁的用手帳將自己撐在一扇窗前的小平台上停止了落下，然而卻失去了小時鐘的蹤影。老太太氣喘吁吁，手腳已經呈現了半透明的膠質，地上還有剛從身上剝落下來的碎片。他將頭探出了老舊的窗外，強風吹的老太太無法站穩，經過一連串的追求，老太太終於抓到了小時鐘，但是這時兩人已掉出房屋底層在半空中墜落。

外頭是一片帶有粉橘色的藍天。老太太抱著小時鐘重重的摔落在草地上，頓時身上的抽屜和物品散落了一地。

(待續. 2005. 3.)

上述寫作的目的，最重要的便是用文字幫助腦海想像與解說的畫面成形，為接下來的圖像設定鋪路。而寫到上述的段落時，一方面對於故事畫面(所謂的 image)已有了非常清晰的輪廓，另一方面則是感到小說式的寫作稍嫌雜亂無章，因此暫停編寫，改用了下列條列式的敘述方式重新整理，以期更有利於圖像腳本創作的釐清。

(二)、故事(第二版)

1. 老太太在一間昏暗的閣樓裡，辛勤的整理東西。他的身上有一個大抽屜，老太太不斷的將物品放入抽屜裡。每放入一樣物品，前方老舊的電視機上就顯現出一段相關的記憶片段。老太太正在整理收拾他的眾多記憶。
2. 然而老太太由於年老力衰，每當他放入一件記憶物品時，其總會有其他的物品從抽屜的夾層中遺漏出來，老太太一時之間忙的手忙腳亂。
3. 收拾物品的過程中，老太太整理到一幅她與老公公的甜蜜合照。
4. 正當老太太想收理的時候，腳步一個不穩，頭部彷彿沒有關緊的櫃子般鬆開，一隻不知名的小生物瞬間跌落在地上。
5. 小生物原來是自己老伴的模樣，如玩具般大的小人偶。
6. 老太太扶正眼鏡，小人偶卻慢慢變成了小時鐘。老太太賀然發現自己的手慢慢變成半透明，手上拿著與老伴的照片產生劇烈變動——老公公的影像正從每一個像框中抽走消失。
7. 老太太和小時鐘驚慌不已，老太太想要接小時鐘收回，小時鐘也快速跑向老太太，但卻沒注意到地板裂縫而依頭栽進洞裡。
8. 霎時之間，牆上的紙片突然像失控一般全數飛在空中狂舞，老舊的桌椅和櫃子彷彿地震來襲嘎嘎作響，整個房間感覺扭曲般的搖晃不已，所有的桌椅及物品好似有生命般的開始混亂扭動。老太太慌忙的走到地板邊緣，往下探頭。
9. 夾層是一個縱深但橫窄的空間，非常深遠。老太太猶豫的踏下第一格往下的階梯，卻連人帶木板一起陷落，快速下墜。
10. 各種碰撞，下墜速度越來越快，老太太抓不到旁邊的牆壁驚恐不已。突然間抽屜裡飛出一支拐杖，老太太緊緊抓住，霎時間突然有一段影像在眼前撇過，是一個背影拄著拐杖的畫面。拐杖像有生命般的將老太太懸吊固定在一扇窗前的平台。但是仍然搖搖欲墜。窗外的景色是一片蔚藍的天。
11. 平台終究支撐不了崩塌，老太太再次往下掉。就當快要撞到一快凸起物時，抽屜彈出了一個大枕頭，讓老太太平安的跌落，霎時間又有一段畫面在眼前閃過，是一個背影躺在枕邊的畫面。老太太繼續往下落。
12. 不斷的滑落過程中，兩旁伴隨著各種老舊的齒輪和機器，還有一層一層擺滿各種物品的櫃子，以及各式各樣的老舊時鐘。
13. 滑落的盡頭出現在眼前，老太太墜落出房屋底部，下落在半空中。腹部的抽屜震動，彷彿在翻找什麼，最後飛出一鼎深褐色的帽子。老婆婆伸手抓住了帽子，一位頭戴帽子向他微笑的面容浮現，但看不清臉。老婆婆抓著帽子如降落傘般的緩緩落在地面上。此時他已是氣喘吁吁狼狽不堪。
14. 一望無寄的草原，陰天。颳著大風。抽屜吐出了一件灰色大衣輕輕罩在老太太的身上，然後慢慢的關上。老婆婆彷彿感覺到一雙灰色袖子布滿皺紋的手深深的抱住了她。這時，她發現時鐘人靜靜躺在不遠處的小山丘上

15. 他抱起了時鐘人，發現他已經失去生命氣息，指針無力的垂擺著。老婆婆望著她和自己已經半透明的身軀，絕望而難過的低下了眼淚。
16. 老婆婆傷心的哭著，眼淚緩緩的滴在時鐘的齒輪上，一滴接著一滴，小時鐘因為潤滑而又運轉了起來。此時老婆婆頭部的櫃子又悄悄打開，輕輕的飛出一只戒指，躺到小時鐘的零時刻度形成了一個無限大的記號，霎時變成光點飄向天空。
17. 老婆婆驚訝的停止哭泣，突然發現眼前出現了一個熟悉的身影，老公公站在他的面前同樣訝異的看著她。夫妻兩喜極而泣的擁抱。

景物切回到現實，帽子和大衣在一架上默默躺著，枕頭在米白色的床上，老婆婆身上的抽屜和頭部痕跡消失。場景在醫院的一處病房，老婆婆頭上抱著厚厚的繃帶，身上有許多導管，微笑激動的和床邊的老公公緊緊相擁，永不分開。手上的結婚戒指也幸福的閃動光芒。

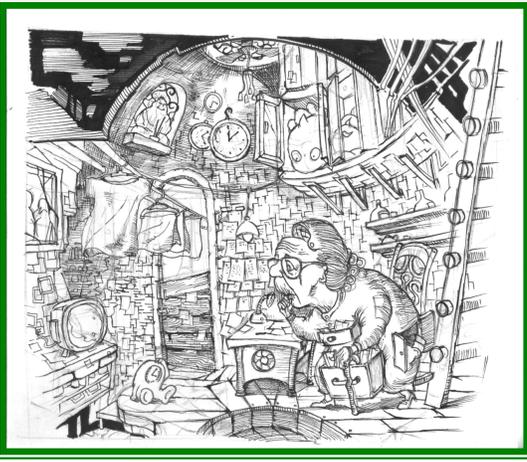
(2005. 3)

完成了近似文字大綱的編寫之後，初步的劇情已經清晰(之後因為其他因素做了幾乎全盤修改，此處只是做軌跡檢視)接下來將故事以插畫形式做更簡略的繪製解說，希望能做到如同插畫一般簡易的故事流程；順便為美術風格做探測及準備。

(三)、故事概念圖

一個思念死去老伴的老婆婆，將自己封閉在過去美好的回憶裡。某天漸漸失憶的她不小心遺失了有關老公的記憶。整個世界出現巨大的扭曲，而在老婆婆踏上往內心底層尋找記憶之路的同時，也重新領悟了失去與人生的意義。

表 3-2 簡易故事概念圖表

	<h3>[離別]</h3> <ul style="list-style-type: none">■ 陪伴老婆婆走遍人生的老公公過世了。
<h3>[回憶]</h3> <ul style="list-style-type: none">■ 老婆婆躲在小小的閣樓裡，不斷的將各種有關老公公的回憶事物放入自己地記憶抽屜裡，眼神盡是無盡思念。	
	<h3>[遺失]</h3> <ul style="list-style-type: none">■ 一個不小心，老婆婆腦海裡老伴的形象意外的遺失了，掉入了記憶倉庫的地下深處。

[遺忘]

- 霎時間所有回憶片段中老公公的面容都變的殘缺而無法辨認，老婆婆忘記了愛人的容顏。

[扭曲]

- 整座閣樓彷彿失去控制一般鼓譟扭曲了起來

[追尋]

- 於是她走出了一直封閉的閣樓，踏上尋找遺失記憶的旅程。

[拼湊]

- 途中經過驚險與失控，而在老伴殘留記憶的協助與提示下，老婆婆終於拼湊記憶起老公公溫暖的形象，

[解脫]

- 給了她更堅強的勇氣；同時也走出了封閉閣樓，看到了更寬廣的天空。

劇本發展至此，有了明朗的輪廓與結構。但是由於第一次創作缺乏經驗，在進入製作期時不得不刪減予更改大部分，以利故事能如期完成。因為獨立製作無法兼顧所有面貌，必須為了最後的成果而做出割捨的動作。初期設定的故事型態由於太過龐大，在反覆思考與掙扎之下，為衡量製作的完成日期，決定將後半段的故事以更精簡與濃縮的劇本表達想說的意念。

到了此階段必須更改故事的狀態，即必須捨棄所有製作完成的腳本。先前的故事與原創雖然是作者最初堅持的面貌，但是在幾經思考與衡量之後，決定將故事格局縮小，所有菁華圍繞在「回憶抽屜」的主題上。前述的腳本雖然感覺精采與奇幻、充滿特色，但是獨立製作必須費時數年的時間，影片也脫離了短片而轉趨於中長片型態。而以主題而言，「回憶抽屜」的特色似乎不夠強烈與鮮明。因此在諸多想法之下，再次修減，成為一個圍繞在「回憶抽屜」哲學概念上的精簡故事。

(四)、故事(完成版)

經歷過各種嘗試、修改與精簡，留下了最基本的設定和故事意旨，變成一個簡單但是仍舊充滿情感的劇情發展。

一位住在記憶之塔的老婆婆，身上有個裝載著回憶的抽屜。老婆婆每天不斷的藉由收集各種有關老公公的事物，放進回憶抽屜裡來思念老伴，日復一日地將自己封閉在過去的時光裡。整個懷舊的房間象徵著她陳舊而繁雜的思緒，牆面上無數的記事紙張更訴說著年年月月的回憶。陪伴著他的除了彷彿寵物的小電視機之外，就是無盡的孤獨與哀傷。某日，因為塔外的記憶纜線送進了一幅他與過世老伴的合照，甜蜜的過去觸動了他最難以割捨的回憶片段，霎時間積壓已久的情緒崩潰，天空為之哭泣、整個世界與記憶抽屜也開始慢慢產生了變化。老伴的靈魂彷彿也在冥冥之中嘆息，最後，老婆婆陷入了虛幻現實模糊的回憶世界…

精簡為上述版本之後，故事的情節至此確定。雖然無法實現之前龐大的架構多少留下了遺憾，然而獨立來看，這樣的簡單的流程反而更切中「回憶抽屜」想表達的概念。到底思念是美好的？還是沉重的？何謂解脫？又何謂幸福？於是，短片劇情終告完成。

另一方面，同時間開始了動畫前製中最重要的工作—美術設定與腳本。而這也是當年毫無經驗滿懷熱忱的作者，所遇到第一個最大的阻礙與挑戰。