

探討動畫電影 《黃色潛水艇》 之視覺風格與其影響

The Study of Animation “Yellow Submarine” Style and It's Influence

指導教授 / 林珮淳 Pey-Chwen LIN

台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所副教授

作者 / 蔡佳琳 Chia-Lin TSAI

台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所研究生

前言

《黃色潛水艇》(Yellow Submarine)是英國導演喬治·丹寧(George Dunning)一九六八年的動畫作品，豐富且多變的視覺風貌讓此片在現在看來依舊前衛且充滿魅力。評論家多將《黃色潛水艇》一片歸類為六十年代社會文化與藝術潮流激盪出的成果，同時它也代表了六十年代時期非迪士尼風格(non-Disney)的動畫電影。即使故事本身簡單平淡，但是看過《黃色潛水艇》的人總是不禁為畫面充滿創意且多變的設計風格而讚嘆。本文從「視覺風格」的面向來切入並探討《黃色潛水艇》一片成功的原因，以及它與當時社會文化、時代背景、藝術流派與當代設計之關係。希望能藉此鼓勵創作者把握傳統動畫特質，結合科技優勢來創作出更具獨創性之作品。

《黃色潛水艇》原文為《Yellow Submarine》，片長八十七分鐘、英語發音，由英國MGM公司發行。內容是以披頭四(Beatles)為動畫主角的英雄奇幻歷險故事，片名根據披頭四的同名歌曲而來，故事發生在充滿音樂的國度胡椒國(Pepperland)，一日胡椒國被藍色壞心族(Blue Meanies)侵略，士官長佛瑞德(Fred)逃離胡椒國以尋求援助，於是披頭四乘坐著黃色的潛水艇經過重重險阻來到胡椒國，並且用音樂拯救了此地。

《黃色潛水艇》一片「經常被視為六〇年代末期各種圖案風格為一身的目錄誌。」(黃玉珊，1997)。在一九九〇年電影欣賞雜誌第四十六期李道明在〈歐美日動畫簡史〉一文中也提到此部動

畫：「一九六八年他(喬治·丹寧)根據披頭四的同名歌曲以普普藝術風格完成了聞名於世的《黃色潛水艇》」。丹·帕塔奈拉(Dan Patanella, 1997)認為此片是「在六十年代時期非迪士尼(non-Disney)風格之動畫電影，然而卻能在商業上獲得成功的難得例子。」也有許多人如同卡爾·科恩(Karl Cohen, 1997)一樣，把《黃色潛水艇》當作是動畫歷史的一個里程碑。當然，重要的是從動畫歷史上的觀點來看此片的貢獻：「它打破了迪士尼動畫的窠臼，啟發許多後來的動畫。」(William Arnold, 1999)一九九九年《黃色潛水艇》重新發行上市，英國利物浦(Liverpool)將一九九九年八月三十日當天定為「黃色潛水艇之日」(Yellow Submarine Day)，並舉行大型慶祝活動，總共有三十五個國家超過三十五萬人參與了這場盛會，由此可見此片的魅力。

本文在第壹章提出對於此片有重大影響的三位動畫家。首先從色彩、文字、空間運用、畫面配圖與藝術風格展現、以及視覺元素象徵性的面向來閱讀此片。最後提出本片在數位時代所代表的意義與價值，鼓勵動畫家能好好把掌握住傳統動畫的實質、勇敢面對科技帶來的衝擊性，相信動畫藝術必能創造出更新的藝術形式與更好的創意。

壹、影響《黃色潛水艇》視覺風格 展現的動畫家

雖然動畫是眾志成城的工業，但是以下三位藝

Yellow Submarine

The Study of Animation 《Yellow Submarine》
style and its influence

圖1
喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖2
喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

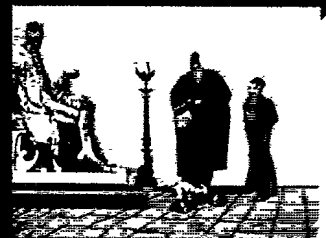

圖3
喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

術家對於影片《黃色潛水艇》的視覺呈現有著功不可沒的影響力。第一位是導演喬治·丹寧，他是加拿大人，曾在「美國聯合製片公司」(United Productions of American)工作。一九六三年曾因動畫短片《飛人》(The Flying Man)一片得到法國安那西(Annecy)動畫影展大獎，一九六八年執導《黃色潛水艇》而聲名大噪，一九七九年去世時年僅五十九歲，公認是一位才華洋溢的藝術家。片中的幻想場面配合歌曲《露西戴著鑽石飄浮在空中》(Lucy in the Sky With Diamonds)使用了逐格拍攝(rotoscope²)(圖1)的方式捕捉住流暢的人物動態，喬治·丹寧將寫實的動作加入多樣變化，豐富了此段動畫的視覺表現，而不僅只是人體動態的模仿而已。《露西戴著鑽石飄浮在空中》此段畫面主要來自於喬治·丹寧與另外一位動畫家比爾·斯威爾(Bill Sewell)的貢獻。

第二位是被尊稱作「黃色潛水艇藝術之父」(Father of Yellow Submarine Art)的是藝術總監德國藝術家漢斯·艾德曼(Heinz Edlmann)。這部電影中的「超現實美感」的氣氛主要來自於他的設計。漢斯·艾杜曼是一位傑出的海報設計家與插畫家，是賦予影片超現實美感最功不可沒的人物。在製作此片之前漢斯·艾杜曼從來沒有從事過動畫工作，片中的角色和各種形形色色的怪獸皆由他所設計(圖2)為片中藍色壞心族的角色造型。

另外一位重要人物是特效導演查理·詹金斯(Charlie Jenkins)，影片中的技術指導。一些經典的場面如《艾莉諾·黎碧》(Eleanor Rigby)(圖3)的歌唱片段之處理，即主要來自於查理·詹金斯之手。

《艾莉諾·黎碧》
這首歌曲為披頭
四所作，藉一位名
叫Eleanor Rigby的
孤女死去為主題，
探討社會人心冷漠的
現象，此段運用了攝影
照片、賽璐珞膠片、渲
染等多樣化的手法，查
理·詹金斯將之巧妙地融合
並將這些不同的技法與材質拼
貼在一起。喬治·丹寧、漢斯·
艾杜曼與查理·詹金斯三位是對
《黃色潛水艇》一片在視覺風格上影響
最大的動畫藝術家。

貳、從視覺元素來分析 《黃色潛水艇》

《黃色潛水艇》最被人津津樂道的是它所帶來的視覺震撼。在本章中將從色彩、設計構成、動畫空間與文字運用之觀點來分析此部動畫影片的視覺語言，再與《黃色潛水艇》相近之藝術流派、風格一起比較，最後探討片中的視覺象徵性並將分析結果列於第參章的結論中。

一、《黃色潛水艇》中的色彩的語言

在此篇動畫中色彩使用是相當出色的一環，其色彩之設計與內容相互呼應，在顏色的運用上除了區分種族、環境外，也清楚地架構出主體與客體的關係。色彩的配色可分成以下數種：

圖4 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖5 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖6 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖7 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

sixty-four years is
33,661,440 minutes
and ..... is a
long time .....

圖11 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖8 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

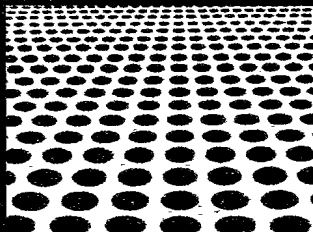

圖9 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

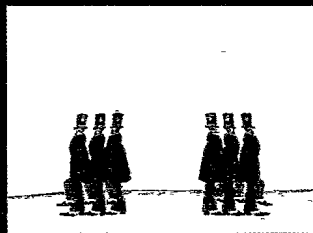

圖10 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖12 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖13 馬格利特 La Duree Poignarde 1938
(圖片來源：http://www.postershop.com/artist/magritte_e.htm)

1. 鮮豔且對比強烈的色彩：

動畫中有數場幾近純色的場景，描繪的景物予以簡化，使得畫面張力十足，畫面頗具裝飾性、誇張的對比也帶來視覺上的滿足，尤其是補色的運用(圖4)與野獸派的色彩運用有相似之處。這種誇張的色彩與物件的簡約也接近現代設計的視覺風格，帶來像是夢幻般超現實的效果。值得注意的是：此種提高對比與運用互補色彩的畫面，多少帶有強迫集中觀者注意力的感覺，若是時間持續過久，反而會造成視覺疲乏的反效果。

2. 接近單一色調的使用：

在藍色壞心族的場面上常使用單一的藍色調，藍色調也暗示出被統一的、一致化的極權世界。運用在「藍色壞心族」畫面的顏色多以藍色調與灰色調並用，正好適切的表達了「藍色壞心族」的特性(圖5)。在灰階畫面中加入某一色彩有集中視覺重點的效果，這些非現實的色彩效果多出現在與描寫「心理」層面相關的情節上，例如一九九三年的電影《辛德勒的名單》(Schindler's List)中在一片灰階影像中那個穿著紅色衣服在人群中的小女孩就令人印象深刻，這是鏡頭以辛德勒的目光來看的結果，在一些音樂錄影帶(MV)中也可以看到類似的色彩運用。

3. 單純化背景顏色：

在建築物中或是潛水艇等室內室外的空間，背景經常被線條化與簡化、甚至空白，使得主質分明、也不會有突兀之感。只有主要角色有顏色、將背景線條化且去除色彩，這樣的畫面處理似乎是在平面設計上較為常見，而在動畫片中則少見作這樣的處理方式。這樣大膽的嘗試在《黃色潛水艇》一片中無疑是成功的，單純化背景顏色不但能強調主題、集中畫面焦點外(圖5)，從前方延伸出的那條彩色樓梯，不但適切地引導了觀者視覺的動態，也活化了整體畫面。

4. 彩虹般豐富卻又調和的色彩運用：

繽紛而調和的色彩，多用在故事內「胡椒國」與幻想的海底世界中，色彩如彩虹般的出現，充滿了飽和的色彩之美(圖7)，呼應了「胡椒國」和諧與祥和的樂園與海底世界的幻想性效果。「胡椒國」是代表美好的伊甸園與和諧理想的烏托邦(Utopia)世界，被「藍色壞心族」統治後的「胡椒國」不但失去了色彩，也同時失去了音樂，足以說明音樂與色彩在故事中高度的關聯性，這樣的比照相當有趣。

二、《黃色潛水艇》中視覺元素的設計構成

《黃色潛水艇》一片有強烈的設計性，我從圖8至圖10來分析圖8至圖10，再將之與設計上所稱的美學原理與形式對照之。美的原理基本原則是「統一中有變化，變化中有統一」以及重覆(Repetition)、漸層(Gradation)、對稱(Symmetry)、均衡(Balance)、調和(Harmony)、對比(Contrast)、比例(Proportion)、節奏(Rhythm)、統一(Unity)與單純(Simplicity)。將圖8至圖10分析如下：圖8符合了「統一」、「重覆」、「均衡」的元素，「統一」與「重覆」是指相同花的元素重複運用，「均衡」則指視覺構圖上的平衡。圖9符合了「重覆」、「漸層」、「對稱」、「統一」、「單純」的設計原則，「單純」與「統一」指的是畫中唯一元素圓點，「漸層」指的是由大至小由近而遠的圖形，「重覆」指的是同一元素的重複使用，「對稱」則指圖形中上下左右對稱之圖形配置。圖10符合了「重覆」、「均衡」、「對稱」、「統一」、「單純」的設計原則，「單純」與「統一」指的是畫中唯一的元素：圓點，「重覆」指的是人物元素的重複使用，「對稱」則指圖形中左右對稱之圖形配置，「均衡」是畫面重心的平衡。從分析的結果來看，《黃色潛水艇》是相當符合設計原理的，尤其是在空間之配置上明顯與一般動畫的背景留白有所不同，其畫面切割方式十分接近為平面設計的處理手法，這也是《黃色

潛水艇》一片看起來具有高度設計性的原因之一。

三、《黃色潛水艇》中的文字風格

文字出現在動畫電影中的情況並不多，一般而言大多是片頭與片尾的字幕為主，除了動畫片中角色對話以外，並不會以圖說(用文字解釋圖片)的方式出現，但是在此片中的文字卻像是廣告一般，各有其不同的功能，或許與導演喬治·丹寧曾經從事於廣告工作有關。文字在動畫中主要有以下幾種類型：

1. 解說功能：出現文字來展現句子的內容是動畫很少用到的形式，解說性的文字展現相當具有設計性，甚至就像是平面設計廣告一般(圖11)。另外，故事中有有一段是敘述數字從1到64的改變，這是把數字做了圖像化的展現。
2. 文字遊戲與暗示作用：披頭四把代表邪惡的手套拼音「Glove」的「G」當作香煙灰抖掉了，只剩下了「love」(愛)，有把「惡」轉變成化「善」的隱喻。另外，在影片開始藍色壞心族攻擊胡椒國時，把巨大的標語「Know」炸毀，剩下「no」，這樣的文字遊戲也常見於廣告中。
3. 文字標語有其象徵意義：另外，此片中的文字也像是標語一般的出現，像是「Love」與「Yes」等。「Love」是六十年代嬉皮運動的口號之一。

四、馬格利特畫作對《黃色潛水艇》之影響

超現實主義(Surrealism)是受達達主義影響而產生的一個藝術流派，在一九二〇年到一九三〇年間超現實主義成為歐洲藝術界的主流。超現實主義藝術家主張透過作品將夢的世界和潛意識的世界呈現出來，因此在他們的作品中充滿了奇幻、詭異、夢境般的情景，常將不相干的事物加以並列在一起，構成了一個超越現實的幻象。在《黃色潛水艇》動畫中有許多奇幻、詭異、夢境般的情景，與超現實主義的關係不可言喻。此動畫中運用到許多拼貼技法，讓我們有機會將對立的元素與意象並列在一起，使畫面產生新的意義與聯想。

《黃色潛水艇》展現在空間上的奇特性受到超現實主義畫家馬格利特的畫作影響，片中有一幕是主角打開門後一列火車從桌下衝出(圖12)，是馬格利特的名作「La Durée Poignardee」(圖13)從壁櫥中穿越而出火車之翻版，另外影片開始在故事建築中穿梭飛躍來去的東西，包括其中的帽子、煙斗和雨傘也都是馬格利特畫作中常引用的物件之一。

五、艾雪畫作對《黃色潛水艇》之影響

在片中有許多不可能的空間使用，洞穴之海(Sea of Holes)的景觀像是融合了艾雪(E.C.Escher, 1898-1972)的一個平面上的多重空間組合與錯視，再加上歐普藝術大師瓦薩雷利(Victor Vasarely, 1908-1997)的幾何形狀而成。在洞穴之海中有一幕錯亂的空間並置，上下不停的反覆顛倒，這種完全不合理的空間運用，讓觀者要決定用什麼角度去看。這種「錯視」與不合理的空間處理手法的運用，在畫作中最有名的莫過於荷蘭藝術家艾雪，圖14為艾雪之作品，圖15是《黃色潛水艇》中的圖片，圖15從每個單一的角度看都是合理的，但是將它組合在一起便產生了不可能的空間。此圖呈現了將上下矛盾空間同時置於一平面上所產生的有趣結果。

六、歐普藝術(Op Art)與《黃色潛水艇》的關係

歐普(Op)就是「光」(Optical)的縮寫，是以錯覺或幻覺作為表現主題的藝術，又稱為「視覺的藝術」、或是「光效應藝術」，主要是使用明亮的、扭曲的色彩、製造空間上的幻覺，造成刺眼的顫動效果。歐普中最著名的藝術家是瓦薩雷利(Victor Vasarely, 1908-1997)，他善用幾何形狀畫出如網狀的格子或者是平行線條，並運用方格與色彩製造有震顫感的三度空間錯覺，造成跳動、凹凸、彎曲、前後等等的錯覺(圖16)。

歐普藝術家常用抽象的視覺圖案和色彩來刺激人的身體和心理反應，這種顫動、閃光的畫面有時候容易造成不愉快的視覺經驗，事實上《黃色潛水艇》片中某些畫面使用許多原色與純色，彷彿是Disco或是Pub舞池中閃動的光線反射，多色彩的、忽明忽暗且隨時流動的強烈燈光，雖然讓影片產生明快的節奏，但是由於過於刺眼、也因為長時間的注視讓視覺疲乏，的確造成了視覺上不舒服的感覺。也許仍有人對於數年前「神奇寶貝皮卡丘」(Pocketmon)卡通在日本播映時，因為強烈的閃光造成數十名兒童送醫急救的新聞還記憶猶新，影像製作者應該要儘量避免畫面過度刺激而造成的傷害。

另外，歐普藝術影響《黃色潛水艇》也出現在「圓點」元素的應用，《黃色潛水艇》把「圓點」轉化成「洞」的概念，但是這個「洞」卻是在虛實之間交互轉化的，從圖17可以看出《黃色潛水艇》中點線面基本元素的應用與瓦薩雷利的作品(圖16)非常近似。其中「實」與「空」、「有」與「無」的空間轉換非常的有趣，從林哥(Ringo)從洞穴之

海(Sea of Holes)中撿了一個洞開始，照理說「洞」是一個非存在的物體，即是「空」、「無」之物質，東西是不可能「撿」起來的，當林哥撿了一個「洞」這個動作，動畫家是把洞當作是「實」與「有」的物體，但是林哥將腳伸入「洞」中，此處的洞，卻是「空」、「無」的洞了(圖18)，而後林哥將洞放進口袋中，此時的「洞」則又轉成實體，是一個「實」與「有」的物體。然而，林哥將「洞」放在巨大的氣泡外，替氣泡開了一個「洞」，此時的洞又轉變成「空」、「無」的物質了。(圖19)

圖20 安迪·沃荷
Toy Paintings Four Monkeys 1963
(圖片來源 http://www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/postmodernism/Warhol/pictures.htm)

圖21 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

七、《黃色潛水艇》與普普藝術(POP Art)之間的關係

「普普藝術興盛於一九六〇年代，主要活動重心在英國與美國，當時藝術品種類越來越多，而大眾能理解的藝術卻越來越少，藝術家所創作的藝術與社會嚴重脫節，於是一部份藝術家將生活中常見的東西納入藝術品的創作之中，因此以大眾商業化為基本特色的普普藝術即誕生。」(鄭曉華、駱江, 1999)普普藝術中的普普(POP)一詞，即指通俗藝術(Popular Art)。普普藝術重視日常生活之描寫，包括廣告與媒體、電影、爵士樂、流行樂、漫畫、電視、廣告、招牌、標誌、照片、漫畫，特別是消費文化有關的物件均被普普藝術家廣為使用。普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol, 1928-1987)擅長利用絹印大量重複使用大眾熟悉的形象物件符號，並結合攝影技術與繪畫，觀者可以將《黃色潛水艇》動畫中的場景(圖21)與安迪·沃荷

Yellow Submarine

The Study of Animation 《Yellow Submarine》 style and its influence

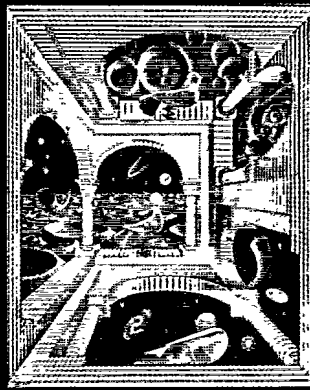

圖14 艾雪 另一個世界(anotherworld) 1947
(圖片來源: <http://www.worldofescher.com/gallery/>)

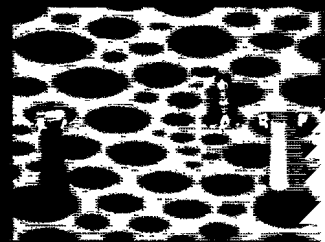

圖15 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

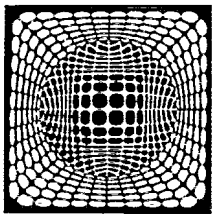

圖16 瓦薩利利 ter ur
(圖片來源: <http://www.sunnetwork.com/art/vv.html>)

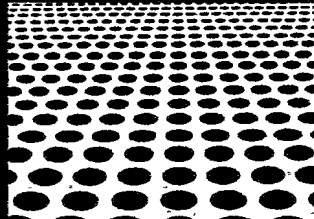

圖17 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

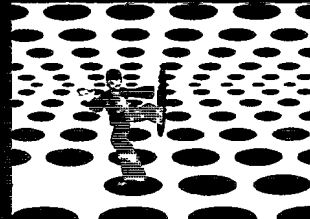

圖18 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

圖19 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

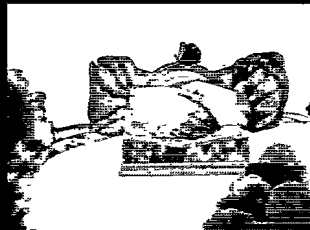
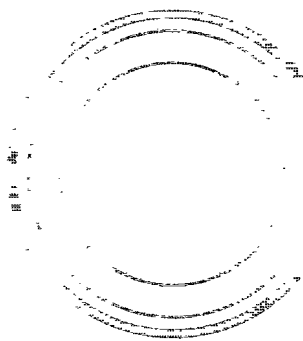

圖22 喬治·丹寧《黃色潛水艇》1968

的作品(圖20)互相作為對照。在《黃色潛水艇》中的技法是多元的，一個畫面上常可以看見不同媒材與技法的混合、拼貼。普普藝術家同樣運用遊戲式、嘲諷的手法，大量將廢棄物、商品招貼、電影廣告、各種報刊圖片、漫畫做拼貼的組合。

八、《黃色潛水艇》視覺元素之象徵性

六十年代(Flower Power Era)的美國正盛行嬉皮(Hippie)文化，社會上充斥著迷幻藥、大麻與搖滾樂。由於美國介入越戰，美國本土也因此產生了一群反越戰(Vietnam War)、高喊愛與和平(Love and Peace)的嬉皮，片中邪惡的藍色壞心族使用槍與大炮；而善良的一方胡椒國卻是用歌聲作為武器，可

以說胡椒國是一個理想的烏托邦，充滿了和平、音樂與愛，的國度。嬉皮運動興盛於一九六六年至一九六八年間，主要的地點在美國西岸的舊金山，當時的嬉皮大多以花來象徵自己的身分和理想，所以嬉皮們被稱為「花小孩」(Flower Children)，而這股勢力稱為「花之力量」(Flower Power)。這些青年具有抗拒現存社會制度的思想，他們打出「愛、和平與花」的標語，形成了一股「反文化」的勢力。胡椒國中巨大的LOVE字與處處可見的花代表著嬉皮的力量，矗立在其中一對巨大的握手雕塑代表和平(圖22)。嬉皮思想不但出現在藝術作品中，也反應在流行音樂中，尤其是當時的搖滾歌詞便大量運用了「花」的象徵。人們相信「愛能改變世界」的理想，而「愛能改變世界」也是《黃色潛水艇》所要傳達的意旨之一。

《黃色潛水艇》中的音樂錄影帶風格與影響

「音樂錄影帶」這個名詞在確切英文翻譯應該是 music video。而我們所熟知的 MTV (Music Television) 的縮寫是「電視播放」音樂錄影帶。不過在流行音樂界之外，一般人所說的「音樂錄影帶」或「MV」，而不單指 MTV 電視台，更泛指所有播放音樂錄影帶的電視台。雖然此概念最早是由《黃色潛水艇》提出於一九六八年，但開始流行音樂錄影帶的時間還早了十年。查理·布朗 (Charlie Brown, 1993) 曾在《電影研究》(Cinema Studies) 中指出，音樂錄影帶早在二戰後時代即以多影片的形式存在。然而在一九六〇年，MTV 電視台多媒體給予形成一種風格獨具之藝術形式。而《黃色潛水艇》將流行音樂與動畫結合在電視台播放，可以說是最先結合了流行文化音樂與動畫。後來，像像像 (Animated Rock Video) 的原型 (Ken Cohen, 1997)。《黃色潛水艇》具備了以上這些特點，成為流行音樂與動畫結合的開端。其將流行歌手變身為海洋生物，這種創意的搭配沿用至今，仍然是音樂錄影帶常見的表現形式之一。

《黃色潛水艇》的影響

《黃色潛水艇》是兼具藝術性與娛樂性的動畫作品

《黃色潛水艇》這部一九六八年中的作品，令人驚嘆的是其多媒體與多媒體的風格。這本片成為流行音樂與動畫結合之開端。它代表的不僅是流行音樂與動畫的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。

而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。而《黃色潛水艇》的成功結合，也證明了動畫電影在藝術與商業上的成功。

動畫電影，音樂與動畫的結合也展現了相互加分的效果。而從畫質與音質來看這部動畫片，《黃色潛水艇》影片的畫面與聲音也透過現代科技的修補，讓此片雖然經過長久的塵封，卻仍然保持了原有畫面的高彩度與影像銳利度，而聲音也從原來的單聲道變成高品質的杜比音效，使得音樂顯得更富有層次感與立體感，更符合現代音樂效果。

我認為《黃色潛水艇》成功的因素可以歸納成下面幾點：1. 簡單易懂的主題與奇幻的歷險旅程容易被觀眾理解與接受；2. 豐富多變技法帶來高度的視覺享受與快速的節奏感；3. 流行文化與偶像對於年輕族群有吸引力；4. 帶有諷刺性、有趣的俏皮話與片中事物的象徵性讓成年人對此片也感興趣；5. 成功而原創的角色設計少見於一般卡通動畫；6. 歌曲與動畫相互襯托；7. 具有良好的色彩計畫；8. 雖然主題「愛」與「和平」具有說教意味，但是整體來說頗富娛樂性而不至於落入俗套。

《黃色潛水艇》反應出六十年代的文化、藝術與社會現象

六十年代的嬉皮們使用迷幻藥、擁抱搖滾樂，在藝術方面嬉皮文化影響了「迷幻藝術」(Psychedelic Art) 運動。「迷幻藝術」使用色彩強烈、對比鮮明的幾何圖案，常見於音樂與設計藝術結合的作品中。當時的青年喜歡服用一種被稱作 LSD 的迷幻藥，以尋求感覺解放、情緒激昂的感覺，甚至出現藝術家利用吸食 LSD 後出現的幻覺效果來創作作品的情況。六十年代在音樂上也產生了被稱之為「迷幻搖滾」(Psychedelic Rock, Acid Rock) 的浪潮。一九六六年迷幻搖滾正式出現，方法同樣是利用吸食大麻或 LSD 藥物所產生的迷幻體驗。將幻覺轉化成音樂。在披頭士較為晚期的作品如一九六七年推出的《胡椒士官長寂寞心俱樂部》(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) 的專輯，評論家咸認為其歌曲帶有迷幻與神秘主義的味道。《黃色潛水艇》一片也有人質疑是受到了 LSD 藥物的影響。雖然這群動畫創作者們極力否認，但是運用藥物之說卻始終沒有平息。其實藝術作品呈現出的結果是受到各方面的影響，如果說《黃色潛水艇》呈現了迷幻氣息，只能說是動畫家敏感地感受到當時社會的文化現象並反應在作品中，就如同藝術家作品常常反應出社會現實的困境一般；又或者是創作者受到了任何迷幻藝術作品的啟發，使得動畫也展現出此一氣氛來，此外「幻想性」原本就是藝術的特質之一，觀者實無須多做嗑藥之聯想。

在今天，迷幻藝術再度復興，許多藝術家利用電腦產生的各種色彩對比強烈、光怪陸離的抽象藝術圖案來傳達出迷幻的氣氛，「六〇年代的迷幻藝術運動所使用的工具是全然的手上工具。在九〇年代的今天則是以數位方式來達成。」(吳鼎武·瓦歷斯, 2001)。電腦要做出抽象而絢麗複雜的圖案並不難，可以使用2D或是3D軟體來輕易達到、也可以撰寫程式來表現數學的抽象美感，甚至現在只要透過軟體內建的濾鏡(Filter)就可以達到近似之效果，但是此類影像作品常有粗糙、缺乏深度與作品的同質性過高的缺點，相信這只是過渡性的階段，將來必定有更多人可以克服並邁出電腦幻覺藝術的新里程。

三、從歷史的觀點來探討《黃色潛水艇》之價值

除了動畫本身的藝術性外，想要了解六十年代背景的人可藉由此片一窺當時文化潮流與藝術發展，片中所出現的普普藝術、歐普藝術、設計、廣告、漫畫、電影(金剛、科學怪人)、流行文化(瑪莉蓮夢露、可樂、漢堡)、披頭四(偶像崇拜)，都可以讓後人回顧那個呼喊愛與和平、反戰的嬉皮年代。然而奇特的是我們與六十年代的流行事物竟然十分相近，在新世紀的開始復古風潮當道，披頭四的專輯在唱片行架上熱賣，搖滾樂也仍然是重要的音樂流派之一，可樂與漢堡等速食依舊是新世代的最愛，嬉皮(Hippies)與今日的駭客(Hacker)都具有反社會的特質，嗑藥族則從迷幻藥、大麻變成搖頭丸或者是海洛英；反戰的宣示從來沒有停止過，然而人類仍在戰爭中沈淪不能自拔。六十年代的普普藝術是企圖擁抱消費導向的世界，它混合了電視電影、卡通、報紙、廣告、雜誌等等新潮的媒體，而現在何嘗不是屬於消費的時代？大眾化的、消耗性的、流行商品文化，什麼都是短暫且快速的年代，一切的熱潮總是很快地興起與衰落，從這個觀點來看今日的世界仍然是很「普普」的時刻，或許這才是這部片子在今日仍然引起共鳴的重要原因。

四、從數位時代來看《黃色潛水艇》的藝術價值

數位科技的產生提供了藝術創作者一個新的表現媒介，從設計到製作、從裝置藝術到科技藝術，表現形式之多、範圍之廣恐怕是傳統的創作媒介難以提供的，這其中當然也包含了動畫藝術。可惜的是不少利用電腦科技的人忽略了個人的特質表現，成為了「使用者」而非「創作者」，以致於數位時

代的藝術尤其是在設計創作上的語言產生了雷同、無文化特色的形象，不過這只是一個藝術發展的過渡時期，不久的未來會有更多成熟的電腦創作者，將會朝內在尋求自己的電腦表現語言。但是，傳統的動畫藝術價值在哪裡呢？「電腦動畫擅長處理物理及邏輯性圖像，而某些傳統動畫裡沒有一定邏輯思維的線條及平面設計美感，是電腦動畫不容易做到的。」(張振益, 1999)像是《黃色潛水艇》這樣充滿了不合理空間使用，要使用電腦做到在今日還不是很容易的事，若動畫家能好好把掌握住傳統動畫的特質，並勇敢面對科技帶來的衝擊性、享受科技帶來的便利性，相信定能為電腦動畫藝術開創更新的形式，也能夠使得傳統動畫除了在享受電腦所帶來的便利性外，同時又能開創更多新的創意。

《註釋》

- 1 UPA(United Productions of American)美國聯合製作公司，宗旨是力求發揮作者個性與創意、回復動畫藝術的本質、但又兼具商業特性的動畫。
- 2 「rotoscope」是動畫技巧之一，可將真人電影中的動作轉描在賽璐珞片或紙上，藉此可以得到自然流暢的肢體動作。
- 3 愛與和平「Love and Peace」為嬉皮的口號之一。
- 4 「rock videos」為搖滾唱片打廣告而錄製的錄影帶。

《參考書目》

- 王受之(2000)。世界現代平面設計。台北：藝術家出版社。
- 李道明(1990年7月)。歐美日動畫簡史，動畫。電影欣賞雙月刊，第46期，4-23。國家電影資料館。
- 吳鼎武·瓦歷斯(2001)。亂視覺。台北：田園城市。
- 林芳如譯(1993)。搖滾樂的藝術。台北：萬象。(原書 Charles T. Brown [1992]. The Art of Rock and Roll, Prentice Hall.)
- 黃玉珊、余為政編(1997)。動畫電影探索。台北：遠流。
- 張振益(1999)。說不完的故事：從動畫王國迪士尼贊好萊塢動畫趨勢。科技與人文的對話，150-171。台北：雄獅美術。
- 歐陽中石主編，鄭曉華、駱江編著(1999)。藝術概論。台北：五南。
- Robert R. Hieronimus (2002). *Inside the Yellow Submarine: The Making of the Beatles' Animated Classic*. New York: Krause publications.
- Bob Hieronimus (1999). *Yellow Submarine. The Hieronimus & Co.'s Journal*, 18-19, 1-55.

網路相關評論與介紹

- Dan Patanella(1997). [Online] Available: <http://www.geocities.com/d-patanella/sub.html>
- Karl Cohen(1997). [Online] Available: <http://www.awn.com/asifa-sf/0997/Yellow.html>
- Illiam Arnold (1999, September, 1). [Online] Available: <http://seattlepi.nwsourc.com/movies/subq.shtml>