

BIJIAOWENXUE Bian Yi Shi Jiao Xia De Ri Ben
Dong Hua Chuang Zuo Yan Jiu

比较文学变异视角下的 日本动画创作研究

高 晨·著

四川大学出版社

“三亚学院2012年度科学研究启动基金

比较文学变异视角下的 日本动画创作研究

高 晨·著

四川大学出版社

责任编辑:徐 凯
责任校对:李 滢
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

比较文学变异视角下的日本动画创作研究 / 高晨著.

成都:四川大学出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5614-7196-8

I. ①比… II. ②高… III. ①动画片—研究—日本

IV. ①I954

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第251366号

书名 比较文学变异视角下的日本动画创作研究

著 者 高 晨
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段24号(610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-7196-8
印 刷 三河市天润建兴印务有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 5.625
字 数 150千字
版 次 2014年4月第1版
印 次 2014年4月第1次印刷
定 价 38.00元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

前 言

在人类繁衍发展的几十万年中，不断变化的自然环境促使人类开始了迁徙和交流。无论是友好的接纳还是恶意的侵略；无论是本民族文化的历时性延续，还是异族文化的共时性融合，在人类的历史中，文化无时无刻不在发生着变化。随着科技的发展、时代的变迁，文化由当初的口口相传，变成凝结在物质载体上的文字，文学由此产生。“一个与异文化接触的民族，它的文学文本的发生与发展，一般说来，都可能具有‘变异’的特征。所谓民族传统、民族形式，皆是在这样的‘变异’过程中得以改造、淘汰、提升与延续的。”^① 异质文化无论是弱势还是强势，在变异的过程中，都被神奇地分解成文化的基本元素，融入接受文化中，以“变异体”的形态重新出现。这一精彩的变化是异质文化为本土文化注入的生机，亦是异质文化在外界的延伸。而这些不断分解变异的文化源头，正是本土文化独特而个性的本质。因此，从文化发生学的角度对“变异”源头进行探究就显得格外重要。

日本早在中国的战国时代就开始崇拜和景仰中国文化，他们从朝鲜引进中国文化或派遣入唐使到中国学习，带回大量的中国古典文籍，汉学也因此在日本发扬光大。明治维新时期，日本将

---

^① 严绍璦：《“文化语境”与“变异体”以及文学的发生学》，载《中国比较文学》，2000年第3期。

学习重点由中国转向西方，推行向西方文明学习的国策。派遣留学生到欧美各国考察学习，从自然科学到社会科学都有所涉及，当然，西方文学名著也无一例外地成为日本学习介绍的对象之一。

科技高度发展的今天，随着经济“全球化”“一体化”世界格局的形成，世界文学跨越语言、文化和国家的边界，对日本的文学艺术发展产生了深远的影响。正如艾布拉姆斯所说：“一般认为作品总得有一个直接或间接地导源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此有关的东西。……可以认为是由人物和行动、思想和情感、物质和事件或者超越感觉的本质所构成。”^①日本动画在与世界文学碰撞的过程中，日本传统文化融入了世界文学的固有文化背景，将其再创作成为反映当代日本现实情绪和问题的新作品。在变异作品中，日本文化和日本当代社会作为世界文学的新“世界”元素^②，以既熟悉又陌生的形象传播到世界各国，受到世界观众的喜爱。

本书从比较文学变异学的视角出发，研究日本动画对世界文学的变异创作，将文本变异和文化变异作为研究重点，梳理日本动画对世界文学形象和主题的变异现象，从日本传统文化和当代社会文化层面分析变异的原因，继而从中国观众对日本动画的变异现象的接受情况来探讨当代中国观众接受变异现象的原因。最后通过日本动画变异现象对中国动画的影响，揭示变异的重要性，总结日本动画对中国动画创作的启示。

在探讨日本动画对世界文学的变异创作时，首先映入眼帘的是用日本文化装扮的时尚而个性的世界文学，其正以它独特的方

---

① [美] M. H. 艾布拉姆斯：《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》，郇稚牛、张照进、童庆生译，王宁校，北京：北京大学出版社，1989年版，第5页。

② 这里的“世界”指艾布拉姆斯在《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》一书中提到的艺术批评坐标系中的“世界”。

式与当代世界大众文化相契合，让世界观众被这个既熟悉又陌生的美丽童话所吸引，在满足后现代娱乐的同时，感受着日本独特而迷人的神奇景象。这是日本动画变异作品的成功，也是世界文学在当代大众文化中的重生。世界文学被日本文化装饰一新后重新回到它的国家、民族。在这个变异体在本土传播的过程中，日本这个处于东方，相对于西方的“落后文明”，坐到了世界文明的中心位置，并创造了以世界文化为主体的崭新神话，有力地使在西方文化面前处于“失语”状态的东方传奇慢慢进入世界文化的主流阵地。不得不承认这是日本动画变异创作的成功之处，也是本研究力图揭示的现象，希望能够为中国动画的创作和中国文化的传播提供可资借鉴的根据。

目 录

第一章 日本动画中人物形象的变异创作	(1)
第一节 日本动画人物形象的外在变异	(2)
第二节 日本动画人物形象的内在变异	(14)
第二章 日本动画对主题的变异创作	(32)
第一节 日本动画对主题的变异创作	(33)
第二节 日本动画对相同题材文学的母题变异创作	(52)
第三章 日本动画变异创作在传统文化层面上的变异原因	(69)
第一节 日本动画变异创作中的日本女性文化	(70)
第二节 日本动画变异创作中的日本宗教文化	(87)
第三节 日本动画变异创作中的武士道	(100)
第四节 日本动画变异创作中的缩小意识	(108)
第四章 日本动画变异创作中当代社会层面上的变异原因	(115)
第一节 日本动画变异创作中当代日本的大众文化	(117)
第二节 日本动画变异创作对传统文化的延续	(127)
第三节 日本动画变异创作对传统女性文化的反叛	(141)
第四节 日本动画变异创作对武士道的反叛	(153)
附: 图片来源	(168)
参考文献	(169)
后 记	(171)

第一章 日本动画中人物形象的变异创作

日本动画以其独特的人物形象表现出日本现代社会的审美观，无论男女都是圆圆的脸、大大的眼睛、小鼻子、小嘴巴，这种俏丽的外表已成为日本动画形象的标志，也成为当代日本制造的代名词。一方面，日本动画创造了独具日本传统文化特征的人物形象：日本男性崇尚武力与坚忍，日本女性蕴涵着内敛、温柔和善嫉；另一方面，日本动画人物行为的西方化、现代化，语言的反传统性等特征，又在向世界展示日本当代社会的特色，反映当代日本青年对世界、社会、人生、爱情、家庭的新解读和新理念。因此，本书以文艺作品中最先进入欣赏者视野的人物形象为第一站，为大家打开通往日本动画对世界文学变异创作殿堂的大门。

通常，影视戏剧对文学作品的改编都会以原著中的文学形象为基准，以大众普遍能接受的理想形象为原形。然而，在作为影视艺术之一的日本动画对世界文学名著的变异过程中，其以大胆变异的艺术改造替代传统的改编，对原著中的人物形象实施“大手术”。无论是形象的外在、内在，还是原著塑造形象的文化背景都发生了很大的变异。这些变异后的形象带动作品的主题、母题发生变异，激发观众的想象，引发争论。

日本动画一直以新奇独特的构思闻名于世。无论是宫崎骏天马行空的想象、宏大的叙事结构，还是今敏以细致缜密的思维书

写现代人的生活困惑，它们作为日本动画的优秀成果，为观众带来了意想不到的视觉冲击和心灵震撼。与这些超越式的创造不同，日本动画又将视线投注到世界各国的文学作品身上，对其进行最大限度的变异创新。在这种思维的驱使下，首先要做的是将世界文学中的人物形象作大幅度的变异，以人物形象的变异为前提，重新建构世界观众耳熟能详的故事内容和主题思想，将产生于其他文化视野下的文学作品融入日本文化和当代社会元素，在对熟悉的人物形象进行变异的过程中创造出具有陌生化特征的人物形象。以观众对名著的亲近感为基础，拉近变异后陌生化人物形象与观众的距离，是日本动画人物形象变异创作的成功之处。下面请跟随笔者的脚步，浏览日本动画对世界文学人物形象的变异空间。

第一节 日本动画人物形象的外在变异

一、日本动画人物形象的女性化变异^①

当今日本动画变异作品已成为视觉商品中的热门，其以大胆变异的人物形象吸引了广大观众的视线。这些变化莫测的创新，在为其带来巨大商机的同时也引发了激烈的争论。网络上有关日本动画变异作品人物形象与原著人物巨大反差的热议比比皆是。然而，这其中使中国观众最反感的是对中国古典名著《西游记》中的唐僧和《三国演义》中的男性英雄进行的女性化变异。相对于原著描绘的历史空间，日本动画创造了另一个世界。在动画空

---

^① 本小节部分内容曾以《唐僧在日本动漫影视中的女性化变异》为题发表在《东疆学刊》2011年第1期，又曾以《日本动画对“三国”男性英雄的女性化变异》为题发表在《电影评介》2011年第20期。

间中,女性拥有比男性更为优越的能力,可以创造超越历史中男性英雄的伟业。并且,作品将女性特有的柔美变异成她们的武器,征服看似强大的男性。这些都是此类日本动画女性化变异的共同特点。

日本素有改编《西游记》的传统。1936年上海《电影周报》报道:“日本拍摄《西游记》电影,将唐僧变为女性,并与孙悟空谈恋爱。”^①在当时引起了不小的风波。1978年日本播出电视剧《西游记》,轰动一时,唐僧由当红女星夏目雅子出演,三位徒弟已摆脱《西游记》设定的原型,以人形出现。此后的1993年版、1994年版和2006年版的电视剧《西游记》都延续了这一特点。而最早将《西游记》中的唐僧变异成女性的日本动画作品,是1979年松本零士创作的日本TV动画《SF西游记》。作品只是以“西游记”为片名,因为观众只能从人物的外形和饰物上看出《西游记》中师徒四人的些许痕迹。2000年出品的日本TV动画《パタリロ西游记》,虽然沿用了原著的题材和主题,但以女性化唐僧(美少年唐僧)吸引人们的眼球,并且故事内容带有色情情节。在2008年出版的日本漫画《大猿王》中,唐僧成为不折不扣的成熟女性,并忍受悟空的虐待,二人以杀死释迦为共同目标,踏上前往西天之路。日本影视动漫将玄奘改编成女性形象,不仅取得了高收视率和票房收益,更是捧红了大量女明星和动漫作家。

日本动画多年来致力于对《三国演义》的变异创作,20世纪90年代横山利辉创作的动画《三国志》^②三部曲曾一度独领风骚。动画虽然将《三国演义》的内容作了大幅度改编,但引人入

① 舟子:《日本摄制西游记》,载《电影周报》,1936年。

② 在日本文艺作品中,《三国志》亦指《三国演义》,日本人中很少有人清楚《三国志》和《三国演义》的区别。

图1 《SF 西游记》剧照

胜的故事情节和紧凑细腻的内容描写引发了日本观众的共鸣。

近年来日本又编辑出版了将《三国演义》中男性人物变异成女性的战斗动画片。2003年7月开始由AT-X电视台播放的“三国”系列动画之《一骑当千》，就是一部由三国内容改编而成的热血格斗动画。以“三国”主要剧情为线索，日本先后出品了三部TV版动画和两款游戏，分别是《一骑当千》《一骑当千DD》《一骑当千GG》以及《一骑当千·闪耀之龙》和《一骑当千·雄辩之拳》。在2007年上映的由铃木次郎创作的《柔和三国志》中，吕布变身成可爱的小女生，在日本小学中上演着一幕幕可笑而温情的喜剧。同年出品的《钢铁三国志》，将魏、蜀、吴三国的男性主君变异成女性，曹操的凶狠野心、刘备的幼稚活泼、孙权的温柔与多愁善感，将日本女性的传统形象和现代的性格特征展露无遗。

第一章

日本动画中人物形象的变异创作

图2 《一骑当千》宣传照

图3 《恋姬无双》电影宣传照

2008年7月播出的由游戏改编的《恋姬无双》又是一部恶搞《三国演义》的日本动画片。号称“全少女三国志”的《恋姬无双》，以美少女关羽和张飞为主角，写她们与各式美女武将相遇，展开三国争霸的故事。

观看“女版三国动画”和女性三藏法师会发现一种普遍现象：几乎所有的女生都身着紧巴巴的上衣，穿着短到大腿根的裙子，尽显窈窕身形。打斗中经常使用仰拍镜头，内裤一览无余，可爱小女生的幼稚举止和性感的暴露画面贯穿始终。而暴露身体的女性三藏，与神仙或悟空发生爱情的情节，更引发了中国观众的一片哗然。

除了对中国古典名著的大胆改编外，日本动画也将西方文学名著中的男性人物形象做了女性化变异处理。法国著名小说家大仲马《三剑客》中优雅睿智的阿拉米斯，在日本TV动画《アニメ三剑客》中以女性身份出现，并与达达尼亚在剧中谈起了恋爱，上演了一段凄美的爱情故事。然而，这部作品并未在中国引发类似于唐僧和三国人物女性化变异的争论，而是获得了中国观众的感怀与称赞，认为比原著中三个男性的冒险故事更具理性深度。为此主创人员又继续发行了《阿拉米斯的冒险》这部剧场动画片，作品中女性阿拉米斯继承了原著中阿拉米斯的全部优点，而且她迷人自信，替夫报仇的情节更增加了人物的魅力。

总之，几部变异动画都选取以团体结伴为中心人物关系的文学文本，将原著中的男性形象作了女性化变异，并与其他男性同伴产生爱情关系。这种人物关系在日本原创动画作品中也经常运用，如《犬夜叉》中以爱情为纽带结伴而行的两男两女的人物团体设置，《火影忍者》更是以固定的两男一女的打斗组合为基础设定人物关系。在手冢治虫的早期动画《悟空大冒险》中，虽然没有将师徒四人变异成女性，但却创造了一个小龙女的女性形象，她陪着师徒四人到西天取经并与悟空产生了爱情。由此可

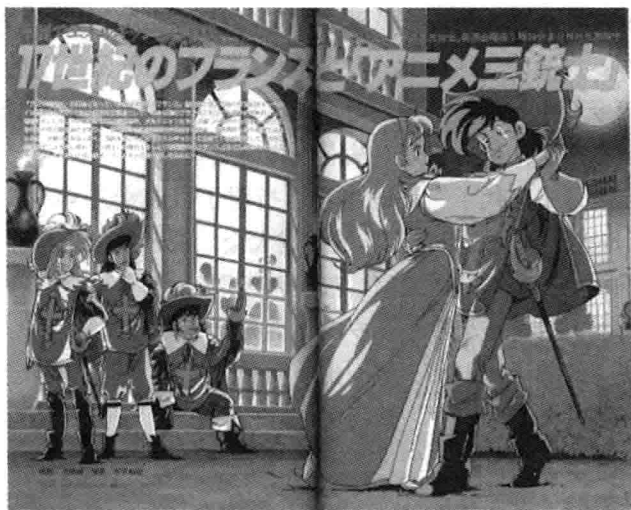

图4 《アニメ三銃士》女性阿拉米斯和达达尼亚

见，日本动画对原著中主人公多结伴而行共同达成某事的人物形象进行女性化变异，是对日本动画已有爱情人物结构模式的继承。

二、日本动画人物形象的低龄化变异

日本动画对世界文学的变异创作中经常将成人主角变异成少年。这种将人物形象低龄化变异的方式在日本动画中随处可见。由中国古典名著《西游记》变异式改编的日本动画《最游记》《阿波罗战记》《SF 西游记》都明确提到过人物的年龄。《阿波罗战记》中三藏只有13岁，《SF 西游记》中四人年龄均是13岁。而对于三藏在《西游记》中的年龄，原著第十一回《还受生唐王遵善果 度孤魂萧瑀正空门》的一首诗中明确提到：“灵通本讳号金蝉；只为无心听佛讲，转托尘凡苦受磨，降生世俗遭罗网。投胎落地就逢凶，未出之前临恶党。父是海州陈状元，外公总管当朝长。出身命犯落江星，顺水随波逐浪泱。海岛金山有大缘，

迁安和尚将他养。年方十八认亲娘，特赴京都求外长。总管开山调大军，洪州剿寇诛凶党。状元光蕊脱天网，子父相逢堪贺奖。复谒当今受主恩，凌烟阁上贤名响。恩官不受愿为僧，洪福沙门将道访。小字江流古佛儿，法名唤做陈玄奘。”^①

原著诗中交代了玄奘的出身，指明了贞观十三年（639年）玄奘18岁。第十二回《玄奘秉诚建大会 观音显像化金蝉》中，讲述了同年玄奘拜别唐太宗，踏上西天取经的旅途。但与原著相比，动画中的玄奘却以小几岁的年龄开始了西行的征程。

在《最游记》中，三藏刚出生就被放入篮子里，漂流到光明三藏法师所在的金山寺，被光明法师捡到，从此视如己出。玄奘取得三藏法号及《圣天经文》和《魔天经文》时仅有12岁。为找回丢失的《圣天经文》，三藏在外流浪4年，到长安倾阳殿拜见三圣佛时刚16岁。在庆云院做住持两年，遇到了失去记忆的悟空。20岁时与悟净和八戒相遇。到西方降妖时是24岁。同行的八戒和悟净都是23岁，悟空15岁。虽然动画中四人西行时的年龄比原著大，但玄奘12岁继承经书，16岁拜见佛祖，比原著中拜见佛祖、取经回朝要年少得多。

而这种现象也同样发生在《三国演义》的变异作品中。在《钢铁三国志》中，刘备变异成小女生。而原著第一回《宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功》中介绍刘备时说道：“及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。”^②《一骑当千》的故事发生在高中生中间，其中成都高中的刘备只有15岁。《柔和三国志》中吕布和她的手下都被变异成小学生，虽然史书并没有明确记载吕布准确的出生时间，《三国演义》亦没有描写，但不到10岁也

① [明] 吴承恩：《西游记》（上），北京：人民文学出版社，2000年版，第189页。

② [明] 罗贯中：《三国演义》，聂绀弩前言，朱正标点，长沙：岳麓书社，1997年版，第3页。

绝不可能。所以，日本动画将吕布变异成不到10岁的小女生确实属低龄化变异现象。《恋姬无双》也描述了一群10岁左右的少女演绎的另类三国故事。

另一类是将原本具有传奇性的神话人物人类化、低龄化变异。希腊神话曾记载从宙斯头颅里诞生的女神雅典娜，一出生便是成人的形象。“坐在高山居于高空（埃忒耳）的宙斯突然将她吞下了。但墨提斯即刻怀上了帕拉斯·雅典娜，人类和众神之父在特里托河岸上从自己的头脑里生出了这个女儿。雅典娜之母、正义的策划者、智慧胜过众神和凡人的墨提斯仍然留在宙斯的肚里。雅典娜女神在那地方接受了神盾，有了它，她的力量便超过了住在奥林波斯的一切神灵。〔这神盾成为雅典娜可怕的武器〕宙斯生下雅典娜时，她便手持神盾，全身武装披挂。”^①

这个一出生便满身披挂的女神，在《圣斗士》中却以婴儿的形象出生在圣城雅典。为了夺取至高无上的权力，教皇企图杀害襁褓中的雅典娜。危在旦夕的幼儿雅典娜被黄金圣斗士救出，后被日本商业巨头收养，在日本长大。13岁时重返圣城，与保卫她的日本籍青铜圣斗士一同推翻了教皇的统治，重新履行雅典娜掌管大地的职责。

此外，结合了世界神话人物的《圣杯之战》中掌管古代英雄和恶魔的魔法师变异成日本高中生，《十二国记》中来到蓬莱仙境创立丰功伟业的阳子也是高中生。

《波罗与马普尔夫人》将几本书连接成一部动画片穿插讲述，叙述者是马普尔夫人的侄女——只有十几岁的小姑娘梅贝尔。大仲马的小说《三剑客》中的阿拉米斯是“一个才二十二三岁的年轻人，一张甜甜的脸，显得挺天真，眼睛乌黑，目光温和，白里

---

^① [古希腊] 赫西俄德：《工作与时日，神谱》，张竹明、蒋平译，北京：商务印书馆，1991年版，第53页。

透红的面颊长满茸毛，酷似秋天的桃子，上唇细细的髭须呈现一条水平的直线，双手似乎不敢垂下，像害怕静脉曲张似的，不时捏一下耳垂，使之总是显得嫩红而透明”^①。但日本动画片《三剑客》中的女性阿拉米斯却只有 16 岁。

日本动画总是将原著中的人物年龄降低，表现出年轻化、低龄化倾向，这是日本动画对世界文学人物形象变异的又一大特点。

三、日本动画人物形象的动物化变异

日本动画对世界文学的另一种变异是将本是讲述人的故事变异成讲述动物的故事，即将人物形象变异成动物形象。1963 年由白川大作制作的《汪汪忠臣藏》是将日本历史上最著名的武士忠臣为主报仇的故事——日本净琉璃《忠臣藏》，用狗儿来翻演的一部搞笑风趣的动画影片。同为“汪汪”系列的还有由腰繁男制作的《汪汪三剑客》，也是用狗儿充当主角，演绎大仲马的名著《三剑客》。日本岩手县电视局为了纪念宫泽贤治 100 周年诞辰出资制作的动画电影《春与修罗》，以宫泽的抒情诗集《春与修罗》为题，以猫为主角演绎了宫泽先生的人生经历。动画运用抽离现实的绚丽图景，引领观众感悟人生的真谛，走进诗人的内心世界。影片将猫人的形象刻画得细腻感人，用童话般的情感包围观众，曲折苦难的剧情深入人心。这种表达方式带来更具感染力的效果，使人不得不承认猫人形象对深邃情感的衬托能力。

---

^① [法] 大仲马：《三剑客》，罗国林、王学文译，上海：译林出版社，2004 年版，第 24 页。