

牛旻 著
喻放

梦想物語

日本动漫 价值体系建构研究

IMAGINATION

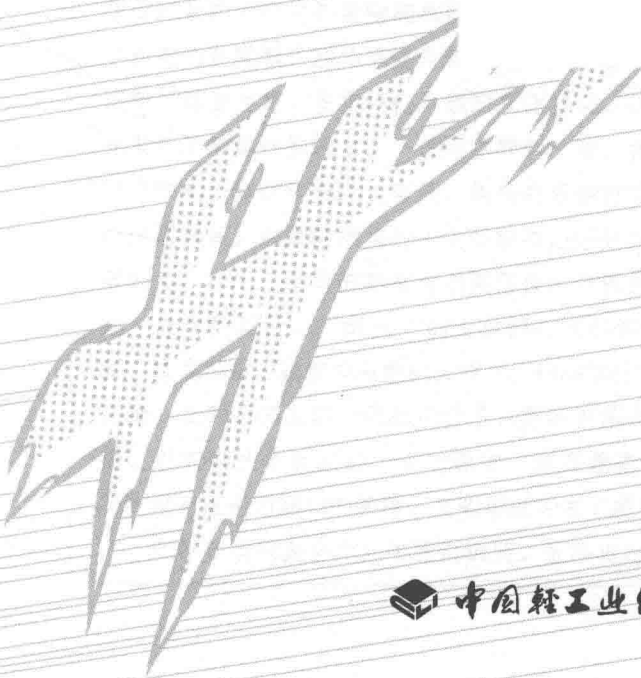

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

牛曼
喻放 著

梦想物語

日本动漫 价值体系建构研究

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

梦想物语:日本动漫价值体系建构研究/牛旻,喻放著. —北京:中国

轻工业出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5019-9954-5

I. ①梦… II. ①牛…②喻… III. ①动画片-产业-研究-日本 IV.

①J954②J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第231044号

责任编辑:李建华

责任终审:劳国强

封面设计:王天甲 李 妍

版式设计:李 妍 王天甲

责任监印:张 可

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印 刷:北京君升印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2014年10月第1版第1次印刷

开 本:720×1000 1/16

印 张:14.25

字 数:240千字

书 号:ISBN 978-7-5019-9954-5

定 价:38.00元

邮购电话:010-65241695 传真:65128352

发行电话:010-85119835 85119793 传真:85113293

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

Email:club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

141066K2X101HBW

湖北文化创意产业化设计研究中心
开放基金项目研究成果
项目编号HBCY1410

MANGA

中国出版集团
中国出版集团
中国出版集团

序言

去年年底的时候，接到牛旻一个电话，告诉我他当爸爸了。电话里，牛旻的声音充满了激动，那份由衷的喜悦很使我感动。牛旻本科四年中就和我有些接触，在我的印象里，他是一个安静甚至有些腼腆的大男孩。在跟我读研的三年里，接触自然多了，但印象始终没有改变，当我知道他迷恋科幻小说，还有动漫这些东西，对传统美学理论没有太大兴趣后，自然没少说他。好在我还不是一个固执的人，也同意他把动漫作为研究生毕业论文的选题，只是要求有一点理论上的探索，有一点分析的深度，不能只是一种纯现象性的介绍。看了他写出的毕业论文初稿后，我突然醒悟到自己确实和年轻一代有了代沟，他们阅读的对象已远远超出了我的阅读经验，看来，我一直视为低幼读物的动漫其实早已成为年轻一代所钟爱的读物，是自己的盲视导致了误判。牛旻在毕业论文中写道：“在新的审美语境下，动漫主角们被剥离了传统的光辉英雄色彩。他们不再像往常那样，人格品质毫无瑕疵，用鼓舞人心的口号来行使着虚拟动漫英雄的文化符号意义。动漫产业的生产者们像随潮流而动的机智魔术师一样，脱下了古典的长袍，换上了新潮的燕尾服，改用更适合新时期受众心理需求和审美需要的方式，从头到脚重塑了动漫主角。新角色们承载的文化意义、核心价值，以及实现价值的方式由此发生了颠覆性的转变。”读到这样的字句，我不仅认同了牛旻论文的意义，而且深深感受到时代的巨大变迁，传统的思想范式和批判模式如不能面向日新月异的生活场景，对新鲜活泼的审美经验做出适时应对，落伍也就是必然的了。更重要的是，在牛旻从价值角度对动漫形象的分析思路里，我同样看到了传统学术思想、方法的延续。年龄大了的人总担心文明的传承问题，于是有了“断裂”之说，纵观历史，这多少有些杞人忧天。1968年巴黎学生运动的几位主将，反传统之决绝，犹如中国五四一代知识分子，但后来基本都皈依传统，以前看这些前朝旧事，总归结为年轻激进、年老保守，现在想来，这又何尝不是文明的传承之道呢？没有叛逆与回归的矛盾，文明也就失去了前行和超越的动力。

今年年前的聚会中，牛旻告诉我，他即将写完《梦想物语——日本动漫价值

体系建构研究》书稿，并要我写一篇“序”。看见自己学生的进步，恐怕是天下做老师的人最大的喜悦。尽管牛旻研究的对象我涉猎得太少，缺少感性经验的积累，但读完他的书稿，还是觉得有些感受和心得值得一说。牛旻对日本动漫发展史的梳理，使读者看到动漫世界里“星云变幻，巨大的飞行器在苍穹上划过庄严的轨迹；巨龙御风，中世纪的吟游诗人弹唱着骑士们不朽的传说；勇敢的少年扬帆伟大航道寻找秘宝，心怀梦想的青年在都市森林里寻觅心灵归宿”。全书语言生动洗练，对于喜爱动漫、熟悉动漫的动漫爱好者和普通读者，是一本轻松有趣、叙述流畅的美学、文化读本。牛旻主攻漫画史研究和动画创作已有数年，书里资料翔实，涵盖了日本动漫发展史中所有重要作品，从动漫学术研究而言，牛旻的著作是开拓性的，具有填补国内相关研究空白的意义。更重要的是，此书对数十年来日本动漫中的大量优秀作品做了美学层面的剖析与总结：全面剖析经典动漫作品的主题思想、故事形态、角色形象与社会文化心理之间的关系，以历史事件、社会思潮、国民意识等因素的演变为依据，解释了动漫作品中的典型人物、情节、主题思想形成的根本原因，并对动漫文化在社会生活中无处不在的现象做了生动解读。于是，在五彩缤纷的动漫世界里寻求连接人类文化过去、现在、将来的精神“价值”，也就自然成为牛旻研究动漫世界的动机和意义，我以为这一点十分重要，有此，才能让读者把对动漫的感性喜悦转化为一种理性的省悟，即“一代代年轻人，从动画和漫画中完成了梦想的启蒙，他们学会了纯正的理想主义，友情，奋斗，责任，诺言。这是存在于人们平凡生活中的美好的梦，梦的故事。”

牛旻的著作还有一个亮点，就是在全球化的背景下论述了中国动漫文化产业如何顺应历史趋势的问题，即如何从“山寨文化”走向“文化创新和引领”。21世纪初，文化产业和软实力的建设成了社会发展的新推动点，以及新兴经济增长点。从“中国制造”到“中国创造”已经成为时代主旋律，受众开始对随处可见的“山寨”文化产品感到排斥，并进行调侃和批判。以往以代工、模仿为主，甚至存在严重抄袭的文化产业面临新的严峻挑战。作为创意产业的标杆，日本动漫其实也经历过严重抄袭、模仿的历史阶段，但其积极学习各国优秀文化，摆脱模仿、实现创新，并最终造成欧美的模仿与学习，实现了由“全面依赖进口”到大量出口的转变。这种转变过程，值得中国动漫深入研究。我国动漫在文化传承、价值体系建构方面要稍显滞后。参照日本漫长的文化嫁接过程，要走完“学习—创造—输出”的路程，并非仅仅依靠动漫产业或者影视产业的从业者就能完成，而是依赖于社会整体文明程度、开放程度的提高，也与国民价值观念的变化

息息相关。书中的这些见解中肯且有着积极的实践意义。

中国的动漫文化还刚刚起步，牛旻的研究成果也是他人生一个新篇章的开端，我相信他和中国的动漫文化一定有着灿烂的明天。

是为序。

2014年4月12日于湖北大学

聂运伟

湖北大学文学院教授 湖北省美学学会副会长 湖北文艺理论学会副会长

前言

本书既是一本美学、剧本理论著作，也是一本以经典动漫赏析为重点的通俗美学读本，文字优美精练，对喜爱动漫、熟悉动漫的年轻受众而言，如同欣赏影评、书评。

日本动漫产业的成功，在于其成功建构、传播了独特的价值体系。当前，我国正处于大力推动文化发展、塑造并践行社会主义核心价值观的关键历史阶段。本书涉及了国内研究人员尚未涉足的研究领域，通过对大量广为流传、受众耳熟能详的经典动漫作品进行美学、剧本分析，从历史发展沿革、教育国策演进、文化传承创新、社会思潮变更等角度切入，深入解析日本动漫产业的价值体系建构过程和模式，厘清了动漫产业在塑造、引导社会价值观、国民意识方面的作用和形式，从而阐释了日本动漫产业在创意、文化内涵等方面领先各国的根本原因。

本书的研究意义，是在大量分析日本动漫文本的基础上，归纳出中国动漫产业在价值体系建构上的可借鉴之处，为创作者设定动漫角色、构造剧本、将时代精神与故事主题结合提供清晰的参考，并指出我国动漫需要规避的产业瓶颈，从而助益我国动漫产业，推动社会主义核心价值观在文艺作品、文化产业方面的践行与发展。

在研究层面，作者立足接受美学，展开论述，基于社会文化心理进行分析，全面剖析经典动漫作品的主题思想、故事形态、角色形象。

在文化普及层面，作者主要以历史事件、社会思潮、国民意识等因素的演变为依据，解释了动漫作品中的典型人物、情节、主题思想形成的根本原因，并对动漫文化在社会生活中无处不在的印象做了生动解读。

由于作者既是高校研究人员，也长期从事剧本、动画、插画创作，具有创作、实践经验，因此形成了本书既有研究价值、也通俗易懂的文化读本特色。

目前，国内研究者并无同类研究，即以历史事件、社会思潮、国民意识等因素的演变为依据，综合、深入分析动漫产业、艺术形象、价值体系的形成与流变原因。

创作并非作者的单向行为。全民素质的提高和审美需求的转变，文化创作整体策略的调整，这两者是互相影响的。民众素质的提高，社会思潮的更迭，会为作品的推陈出新创造新鲜空气，而在政府引导和扶持下的前瞻性创作，将极大推动国民观念的更新与视野的拓展。正是经过了主动学习，将传统文化与现代价值体系结合，开创出新范式、成为文化产业的领跑者和规则制定者，日本最终实现了对外的文化输出，并通过动漫产业成为世界文化强国。

获得经济建设的成功，日本凭借的是价格优势、倾销、提高产业能效等商业战略；而成为文化大国，日本动漫产业所凭借的，则是基于国际化的价值体系建构。反映在具体作品中，就体现为具有丰富文化内涵的情节、容易引起各国受众情感共鸣的人物、创意新颖的角色设计等。

综观日本动漫，无论是角色形象塑造，还是故事主题，以及作品所传递的价值取向，都与日本现代教育的理念保持着高度一致。读者易于从浩如烟海的日本动漫作品中归纳出“主旋律”，如一以贯之宣扬的“创新”“梦想”“国际化”等主要思想，无疑正是其教育国策的具体阐释。

在梦想主题的指引之下，动漫通过不同题材的多维度叙事，对各种伦理命题、社会思潮、人生哲理、价值取向进行了丰富的探究和阐释，也构筑起了一个融合世界各国文化的庞大文化体系，以极强的故事性承载了丰富的价值体系建构，形成了较高程度的普世性。

进入21世纪，日本动漫在继续高扬梦想主题的同时，也出现了种种新变化，甚至遇到新瓶颈，其关于剧本创作的模式与变化是值得分析、借鉴的，尤其是对于故事主题的把握、社会思潮的反映、世界文化的容纳创新、现实生活的映射等，都有可资探究学习之处。

本书的问世，离不开众多师长、同窗、同仁和编辑老师的悉心相助。

衷心感谢路由老师、聂运伟老师、梁艳萍老师。在几位先生的指引下，本书的筹划才有了坚实的理论基础；几位先生的治学风范、处世胸襟堪为垂范，使我们有了解克难进、涉足前人几乎未曾踏入领域的勇气和耐心。

衷心感谢湖北工业大学的多位学者、同仁对本书的支持，感谢刘德富先生、周应佳先生、董仕节先生、傅洪涛先生、张业鹏先生、汤亚杰先生、石勇先生、付泽武先生、杨晓云女士、吴巍先生、姚德明先生、邹群先生等各位校领导的支持，感谢许开强教授、周峰教授等学院领导的鼓励，感谢魏艳开女士、熊炜先生、陈子珍女士、韩留柱先生、罗亚芳女士、鉴定先生、李辉先生、向咸宁先生等科研管理部门同仁的协助，也感谢每一位课题组成员的辛劳付出。

衷心感谢中国轻工业出版社的领导和编辑老师，感谢各位对本书出版的肯定和支持。衷心感谢李建华编辑老师，没有她的热心帮助、严谨指正，本书的出版不会如此顺利。每一本专著的问世，每一种新思想的阐释，每一段精彩语句的呈现，都离不开编辑老师默默的辛勤工作。

在此，向支持、帮助过本书的朋友一并致以谢意。赠人玫瑰，花已盈窗，愿诸位余香弥长。

牛 旻 喻 放

2014年7月于狮子山

目录

001 引言

003 第一章 导论

004 1.1 日本动漫产业的启示

006 1.2 日本动漫的功能

006 1.2.1 社会教育功能

008 1.2.2 文化创新功能

010 1.2.3 激励引导功能

012 1.2.4 产业带动功能

014 第二章 角色创作与价值建构

015 2.1 概述

015 2.1.1 国际化的角色形象

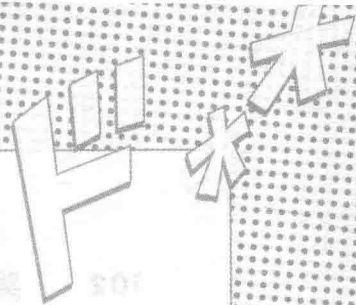
016 2.1.2 角色创作的社会土壤

017 2.1.3 角色形象的融合与流变

019 2.2 进击的美少女——动漫与美少女文化

019 2.2.1 形形色色的美少女

029 2.2.2 少女动漫的艺术风格

- 032** 2.3 一个人的宇宙战争——梦想与空想之辨
- 032 2.3.1 空想+磨难=实现梦想
- 036 2.3.2 志短者的励志故事
- 040 2.3.3 宅文化与民族性
- 043 2.3.4 宅文化与动漫艺术
- 044** 2.4 懒汉？硬汉？——集体苦难意识与现代英雄的重塑
- 044 2.4.1 硬汉——集体苦难记忆的肩负者
- 047 2.4.2 懒汉大行其道
- 057** 2.5 不良少年就业指南——浪人文化与骑士精神
- 057 2.5.1 从浪人到不良少年
- 058 2.5.2 不良少年文化转型与社会审美心理
- 059 2.5.3 转职
- 067 2.5.4 灵活的修辞艺术
- 069** 2.6 恶之花——现代社会的法理与情理博弈
- 069 2.6.1 凡人之恶的悲剧性
- 073 2.6.2 伦理和命运的囚徒
- 079 2.6.3 华美的表现技法
- 081** 2.7 黄金之心——正义与善良的现代性含义
- 081 2.7.1 黄金精神——个性与正义
- 085 2.7.2 善良的形成——共生与理解
- 086 2.7.3 择而行义——责任感之辨
- 089** 2.8 腹黑天才与热血傻瓜——基于独特文化背景下的普世角色
- 089 2.8.1 腹黑天才
- 094 2.8.2 热血傻瓜
- 098 2.8.3 两种角色交相辉映

102 第三章 剧本创作与价值建构

103 3.1 概述

103 3.1.1 梦想主题

104 3.1.2 创意产业与同质化瓶颈

105 3.1.3 画风和剧作水平的辩证关系

108 3.2 战争与反战

108 3.2.1 对传统骑士精神和侠义道的修正

111 3.2.2 战争与民主政治课

114 3.2.3 将战争游戏化、闹剧化

117 3.2.4 战斗的目的

119 3.3 校园与天下

119 3.3.1 将“天下”植入校园

121 3.3.2 《男坂》的英雄主义情结

123 3.3.3 《灌篮高手》与日本梦

128 3.3.4 《天使之翼》的传统王道

129 3.3.5 魔法学院与三国演义

130 3.4 文化的嫁接

130 3.4.1 国际化的教育策略

131 3.4.2 国际化的动漫产业

137 3.4.3 文化的传承与再创造

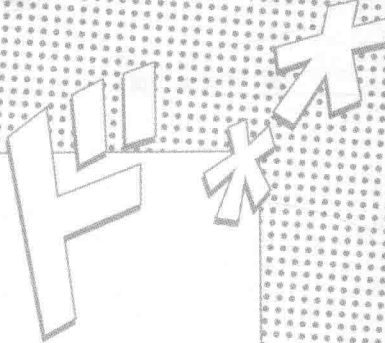
142 3.5 解构与反差式幽默

143 3.5.1 解构的用途

147 3.5.2 反差式幽默

153 3.6 镜中的另一个我——镜像模式的价值内涵

154 3.6.1 镜像双方的辩证关系

158	3.6.2 集中的二元冲突，价值观之辨
161	3.6.3 镜像与时代精神的承载
164	3.6.4 适用的题材
164	3.7 燃烧的小宇宙——变身与暴走
166	3.7.1 变身
173	3.7.2 暴走
175	3.8 学习与修炼
177	3.8.1 师道
182	3.8.2 修炼方法
185	3.8.3 评价体系
187	3.9 战斗美学
187	3.9.1 招式的创意
190	3.9.2 战斗系统的创意设计
192	3.9.3 战斗意义和价值
194	3.9.4 战斗模式
196	3.9.5 战斗的隐喻
199	3.10 死亡艺术
200	3.10.1 《海贼王》中死亡的丰富意义
205	3.10.2 《死亡笔记》的悲剧技巧

208 结语

210 参考文献

引言

1952年，手冢治虫24岁，正忙于备考医师执照。

课余时间，这个艺术细胞过剩的年轻人，试着模仿早期电影简陋的镜头语言，在速写本上勾勒着一个又一个故事。年轻的手冢治虫肯定没有预料到，手中铅笔描绘的铁臂阿童木、怪医黑杰克、森林大帝……除了为自己带来现代漫画之父的巨大声誉外，还打开了一扇门。

一扇精致之极，宏伟之极的时代之门。

门背后的世界，包罗万象。

星云变幻，巨大的飞行器在苍穹上划过庄严的轨迹；巨龙御风，中世纪的吟游诗人弹唱着骑士们不朽的传说；勇敢的少年扬帆伟大航道寻找秘宝，心怀梦想的青年在都市森林里寻觅心灵归宿。

懵懂的年轻人试着模仿城市猎人洒脱的微笑，想从中揣摩出责任感和成熟的味道；青涩的职场新人在《东京爱情故事》细腻如歌的画面中，学习、尝试着都市爱情的格调；在街头，少年们像大空翼、樱木花道一样，大声向世界说出梦想：我要成为世界冠军。只不过一周练习投篮两万次而已吗？没错，我就是天才！

一代代年轻人，从动画和漫画中完成了梦想的启蒙，他们学会了纯正的理想主义，友情，奋斗，责任，诺言。

这是存在于人们平凡生活中美好的梦，梦的故事。

青少年题材动漫，只是动漫产业的一条支流。正是通过动漫产业的国际化进程，日本实现了国家文化软实力的输出，极大影响了世界青少年文化的发展。在日本独特的动漫产业结构中，漫画的创作正是其基石和起点。

动漫产业繁华的背后，提供动力的是坚定的政策扶持、出版发行体系和文化传播系统。庞大的漫画生产机器，在漫长的发展历程中，建构着国民意识、文化心理、价值体系。

正是价值观的提炼，造就了日本动漫的核心竞争力。

也正是因为完整的价值体系建构，使得日本动漫无论嫁接哪个民族的文化元素，无论使用何种题材和体裁，都游刃有余，佳作频出。

与动漫产业发展轨迹相印证的，是社会发展的轨迹，以及由此决定的国民意识。国民的审美情趣指向，从早期苍凉悲壮的英雄主义，到顽强执着、树立自主创新形象，再到消解崇高、远离政治口号、崇尚个性，历代漫画的核心价值观变化，其实深深植根于不同发展阶段的社会特征。

如今的中国，与动漫发展黄金时期的日本有着相似性：工业体系初步建设完毕，成为经济总量第二的大国，国际地位更高，开始推动文化产业建设。

20世纪90年代，一大批有热情、有才华的中国年轻作者满怀与手冢治虫一样的激情投身漫画产业，在尚未发育的创作出版体系和混沌未开的市场中，他们依然执着地用汗水和泪水浇灌着中国漫画初开的土壤，彼时的中国漫画，所缺的，只是一个机会，一把开门的钥匙。

如今，中国动漫无疑迎来了真正的发展良机。

珠玉在前，当有所为。

第一章 导论