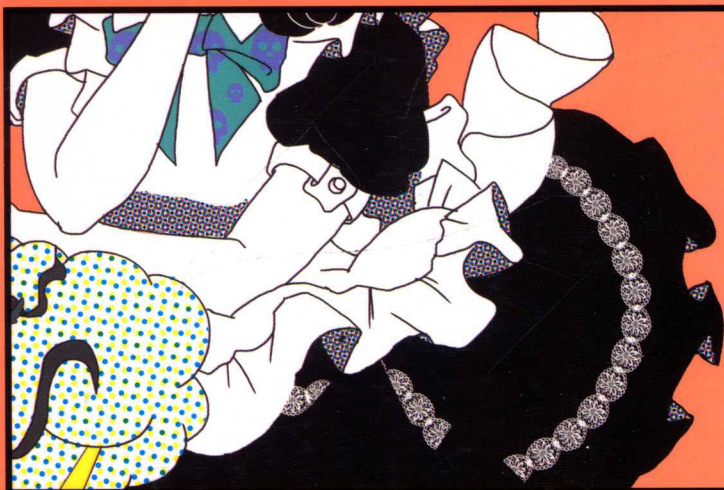


另眼看 御宅



跨
媒
體
傳
播
下
的
日
本
文
化
剪
影



國立交通大學通識教育中心 編著

另眼看御宅

跨媒體傳播下的日本文化剪影

國立交通大學通識教育中心編著

另眼看御宅：跨媒體傳播下的日本文化剪影 / 國立交通大學通識教育中心編著. -- 初版. -- 新竹市：交大出版社，民 103.01

面；公分. -- (御宅文化研究系列叢書)

ISBN 978-986-6301-62-9(平裝)

1. 次文化 2. 網路文化

541.3

102025794

御宅文化研究系列叢書

另眼看御宅－跨媒體傳播下的日本文化剪影

編者：國立交通大學通識教育中心

主編：胡正光

執行編輯：程惠芳、程芷萱

格式校對：廖宏霖

出版者：國立交通大學出版社

發行人：吳妍華

社長：林進燈

執行長：黃育綸

行政編輯：程惠芳

封面設計：黃暉鵬

封面插畫：汪瑋婷

排版：振基興業股份有限公司

地址：新竹市大學路1001號

讀者服務：03-5736308、03-5131542

(周一至周五上午8:30至下午5:00)

傳真：03-5728302

網址：<http://press.nctu.edu.tw>

e - m a i l：press@cc.nctu.edu.tw

出版日期：103年1月初版一刷、103年7月初版二刷

定價：280元

ISBN：9789866301629

GPN：1010300008

展售門市查詢：國立交通大學出版社<http://press.nctu.edu.tw>

或洽政府出版品集中展售門市：

國家書店（台北市松江路209號1樓）

網址：<http://www.govbooks.com.tw> 電話：02-25180207

五南文化廣場台中總店（台中市中山路6號）

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw> 電話：04-22260330

著作權所有 侵權必究

【推薦序】

遇見御宅族，看見日本文化

2011 年交通大學通識教育中心胡正光老師聯絡了一群網路上的寫手，希望能集合這群人來辦一場論文發表會。不知是幸還是不幸，當時在場以漫畫遊戲 ACG 領域的御宅族佔了大數，尤其是我這個不論自己看來、或是別人看來，橫豎都是個資深重度阿宅講話特大聲，使得「台灣的日本文化研究論文研討會」超具歷史意義的第一場，主題就以「日本動漫的現代社會文化意涵」這麼訂了下來。當時我安慰胡老師，若沒什麼人參加，就當成開同樂會好了。

當我規劃的「御宅學」課程在交通大學 2012 年的秋季正式開設時，第一屆「台灣的日本文化研究論文研討會」也在 10 月 13 日假綜合一館 B1 的階梯教室開幕了。場面遠遠超乎我們預期的盛大，不但邀請到日本早稻田大學的御宅學研究權威－東浩紀教授擔任開幕演講貴賓、日本文化交流協會的林香織主任蒞臨指教，且有超過 200 多位來自全台的與會者擠爆現場！從早到晚，興趣盎然全程參與。這場以鼓勵業餘研究為宗旨的論文研討會，深深鼓動了一直渴望與社會大眾溝通的動漫御宅族之心，我們熱血地撰寫成千上萬字數的論文，期盼且主動積極向一般人士介紹動漫世界的美麗及博大精深。

這股熱情延續到了 2013 年，第二屆研討會「娛樂媒體中的日本社會顯影」熱鬧展開。除了既有宅領域的動漫研究主題，如機器人代表的國家情懷、美少女戰士與宅男神團體 AKB 48 的交叉分析、金田一推理漫畫及推理詭計敘述的研究之外，社會學研究主題也躍然登場，如探討日本戲劇中女性警探所象徵的城市印象、觀眾對戲劇呈現

小確幸的集體需求心理、及女女愛戀的百合情結等。而在國內極罕見的，以文創產業角度探討日本輕小說如何在作品與商品間突圍、及劇情類型藝術的創作鏈共生結構與發展，非但珍貴且極具實用性的啟發，對文創產業研究或有志於此的人來說，絕對是不可多得的研討範本。

如今透過網路傳播力量，以上論文發表實況皆可藉由網路搜尋「日心又新」網站瀏覽。而更屬難得，感謝交通大學出版社的支持，這些精彩論文得以原汁原味、詳文全貌以紙本形式與讀者們相會，為御宅族眼中的日本通俗文化觀點留下意義非凡的紀錄。

而交通大學通識教育中心於 2013 年秋季正式通過「數位動畫文創學程」，在被戲稱「宅男大學」的基礎之上建立起御宅族文化研究與實踐的重鎮，這本論文集只是個開端，未來會有更多御宅學發展的可能性一一萌芽、成長。

讓我們期待與未來的御宅族相遇，看見更多、更深入、更有趣的文化研究。

傻呼嚕同盟召集人

Jo-Jo

【推薦序】

懷舊與未來

初讀這本書時，一種故舊相逢的感覺湧了上來，書裡滿滿提起的那些年我們一起追的動漫、日劇、偶像，早在不經意之間，與我的記憶緊密交織了一張纏繞無解的網。《金田一少年之事件簿》比《名偵探柯南》更有人性的深度；為了《交響情人夢》貢獻給古典音樂大把鈔票；X-JAPAN 成就了西門町在我青春歲月中的刻痕；松本零士的「宇宙戰艦」型美女，曾經是我課本塗鴉時最愛模擬的對象，當然不能忘記還有鬆鬆金髮生著雀斑的小甜甜……

剝掉了日本大眾文化，我的人生記憶可能就只剩下坑坑洞洞。而我想，我應該不是唯一的那一個。

無論是在地下化的時期，或是哈日風潮的 90 年代，或是多元爭寵的現在，日本大眾文化一直都在台灣的社會中，或隱或顯，但從來沒有離開。不論是叫《千面女郎》還是《玻璃假面》、不論是叫《科學小飛俠》還是《科學忍者隊》，日本漫畫、動畫、連續劇、偶像、遊戲交會了日台閱聽人們共通的記憶。當有人舉起手說「代替月亮懲罰你」時、當有人喊著「小宇宙爆發了」時，我們會心一笑，那就是我們共同的回憶。

雖然日本文化在我們的生活中留下了深深的痕跡，而 90 年代的哈日風潮也帶來了許多相關的研究與評論，但在 2000 年代中之後，隨著哈日熱潮的消退，深刻評論也淡出了書市。然而，評論卻始終是文化場域中極為重要的一環，它扮演的不只是觀察與分析，更是開拓

新領域的前鋒，沒有動畫評論的出現與發展，日本動畫界的經典作品「鋼彈」或許早已因市場因素成為人魚的泡沫。

也因此，《另眼看御宅—跨媒體傳播下的日本文化剪影》有了它的重要性。這本書雖然不是學術規範下的論文，但卻透過觀察與論述這兩個面向，立體地勾勒出了 70 年代以來日本大眾文化在台灣의 痕跡，除了懷舊的美好時光之外，也讓未曾來得及參與那個時代的年輕讀者，能一窺日本大眾文化的過往風華。第二部分更進一步從動漫、日劇的文本與迷群消費者兩個角度切入，以論文的條理與分析方式，將日本文化呈現的意象盛宴，端到了讀者的面前，指出除了「內行人看門道、外行人看熱鬧」之外，還有另一種充滿著愛與詮釋深度的閱聽方式。

文化不是高高在上，而是刻劃在我們的日常之中。文化的消費也不是用過即丟，而可以有更多的參與、實踐與討論。當 2003 年動畫《鋼之鍊金術師》結束，那句貫穿全作的「人沒有犧牲就什麼都得不到，若想要得到什麼，就必須付出同等的代價」，並不會隨著劇終而消散，我們思索、談論著作品中沒有明示的種種疑問：究竟什麼樣的價值可以算是同等？愛情與生命，要以什麼才能作為代價？人與人造人之間無法跨越的鴻溝是靈魂還是精神？層層疊疊的言談之中，故事的意義已刻在了我們的生命之中。

掩卷之餘，也深深期許這本書，能帶領起台灣的文化評論風潮。

政治大學台灣史研究所副教授 李衣雲

【編者序】

喚起業餘研究的潛力

本書收錄的是 2013 年交通大學通識教育中心主辦的「娛樂媒體中的日本社會顯影研討會」部分論文。自 2012 年起，本中心即開始舉辦以業餘研究者為主體的論文發表會，因為根據統計，台灣的碩士以上學歷人口已有一百萬，也就是說，有一百萬人曾受過專業學術訓練，學過如何寫論文，做知識生產，但其中大多數無法留在學術單位工作。這群人拿到學位證書之後，寫論文從此與他們的人生不再有任何關連，也等於台灣社會放棄了這些人口潛在的知識生產力，不能不說是極大的遺憾。

事實上，與開發程度更高的國家比起來，台灣民間對於普及知性嗜好的動力也比較不足。以日本學院外的素人研究者為例，他們在自己興趣領域方面的知識生產，有時根本不輸學院內的學者，甚至可以引領學院內的研究，「御宅學」就是如此源於民間的一門學問，先有「素人學者」如岡田斗司夫的努力，才讓「御宅學」跨進學術殿堂。因為不會受到學術體制的束縛，民間的知識生產力有時反而更有發揮餘地，學院外的素人學者其實就是知識經濟的生產大軍。早稻田大學東浩紀教授於 2012 年本校第一屆「台灣的日本文化研究」開幕演講時就曾說，日本雖有學院內的御宅文化研究，但以成果而言，學院外的表現反而比較好。

可見研究並非學者的專利，尤其學院的興趣常常與社會現實有落差。以這兩年研討會的主題——「日本文化」——而言，學院內外的焦點就呈現了很大的差異。台灣 ACG 次文化受到日本很大的影響，浸淫

於日本本次文化風潮的人口當在百萬以上，完全無法忽視。反觀學院內的研究取向，受限於審查及升等，仍然不脫傳統的範疇（不論文學或政治社會領域），非常少學術論文去探討日本本次文化，與台灣一般大眾風靡的「日本文化」天差地別。

改進之道並非要求學術資源的重分配，而是培養已具備基本研究能力的素人學者，以嚴謹的眼光來檢視、批判自己所愛好的興趣，形成自己的觀點，並能透過更多管道與同好交流。就像本書的作者群，都不是專任的學術工作者，卻可以提出各自的觀點，供讀者品評。

由於正規的學術論文格式非常嚴謹、繁瑣，不利一般人閱讀，所以研討會的論文並未要求一定以很正規的學術格式寫作，毋寧企圖以比較淺顯易懂而且不拘束的形式，推廣民間自發的研究風氣。假如說，有著清爽明快風格的「輕小說」、「輕推理」已經成為大眾認可的文類，那麼，本書的內容即為有別於傳統學院論文沈重、繁瑣形式的「輕論文」，以知識的創作、傳播為目的，不讓知識的生產受限於格式。

這種在台灣屬創新形式的論文研討會，除了得到諸位發表人的論文支持之外，願意與「素人研究者」共聚一堂，給予指導的交大楊永良教授、元智大學應用外語系廖秀娟副教授、中原大學通識教育中心皮國立助理教授、美國紐約市立大學社會學博士王佩迪、日本戰國史專家，也是知名作家的洪維揚先生、蜆樓出版社總編輯鄭聖勳博士、國立師範大學博士班的曾谷百合子、臺灣推理作家協會的路那、還有一起在交大推廣數位文創學程的傻呼嚕同盟，都是必須感謝的對象。統籌研討會大小細節的助理馬欣小姐、當天協助會務的工讀生、免費提供場地的交通大學數位內容製作中心、以及交大通識教育中心的同仁，在此也要一併致謝。此外；交大出版社的程惠芳小姐、通識教育

中心計畫助理程芷萱小姐，在非常緊迫的時程中，讓本書得以出版，必須致上最大的敬意。

誠然，這本論文集在各個方面都有許多待改進之處，不過，仍冀望以此書為發端，今後逐漸喚起台灣民間業餘研究的潛力。

胡正光 2013/12/24
於交通大學通識教育中心

目錄

推薦序—遇見御宅族，看見日本文化	Jo-Jo	i
推薦序—懷舊與未來	李衣雲	iii
編者序—喚起業餘研究的潛力	胡正光	v

達人觀察

娛樂媒體中的日本社會顯影—日劇所教我的事	小葉日本台	003
《金田一少年之事件簿》與台灣推理閱讀創作	林斯諺	027
日本輕小說的初步觀察：一個文化商品的突圍與限制	淺色貓	047
當詭計變成影像，眼見也不能為憑？	寵物先生	065

論文探討

【ACG文化】

承載國家情懷的日本機器人動漫	梁世佑	091
劇情類藝術「創作鏈」的共生發展	秀霖	113

【社會寫真】

呈現城市印象的女性警探「東」、「西」軍	江素慧	131
不只是「小確幸」—日劇裡的療癒力量	邱子珉	155

【迷群研究】

女性主體的變身與戰鬥—步上百合之道的魔法少女動畫	半成品	177
從戰隊精神談AKB48的究極少女形象	張憶華	211

特別收錄

我的日本研究歷程：從與日本文化接觸談起	楊永良	235
---------------------	-----	-----

達人觀察

娛樂媒體中的日本社會顯影 —日劇所教我的事

松嶋菜菜子在《家政婦女王》最後一集的破例微笑，創造高達40%的夢幻收視率；堺雅人化身《半澤直樹》，大喊「10倍奉還」，激起無數日劇迷狂力按讚。如何從日劇窺看日本社會，且看小葉日本台的觀察。

文 | 小葉日本台

台灣的觀眾對日劇一點都不陌生，甚至可以說很熟，在韓流未來襲之前，哈日劇、瘋日偶更是一種顯學，所謂「日劇教我們的事」，反映社會現象、帶動流行風潮或引爆爭議話題，這類的題目一直很普遍，上網 google 一番，不缺沒有素材。但，一個基本前提，即日劇本質依舊是電視台製播的商品，是娛樂節目，要的是收視，是廣告，是賺錢，這才是電視台的最高指導原則。換言之，能否呈現多大的社會顯影，可以是商業考量下的附加價值，但應非製作初始之目的。

從龜山千廣、大多亮接掌富士電視台大權談起

如果你是重度日劇迷，或許對龜山千廣和大多亮這兩位 ACE 級的製作人不曾陌生，前者龜山單靠那部《大搜查線》就足以讓他光宗耀祖，走跳江湖十五年，為所屬的富士電視台賺進大把大把白花花的

銀兩；後者大多亮同樣不遑多讓，片單翻開，《東京愛情故事》、《101次求婚》、《一個屋簷下》、《小孤島大醫生》、《白色巨塔》……，無一不是膾炙人口的日劇經典。2013年，龜山千廣榮升富士電視台社長一職，¹大多亮也當上常務董事，這個階段他們接掌電視台大權，背負的使命是擦亮富士日劇檔的招牌，重現1990年代的日劇榮光。

所以，眼尖的日劇迷或許已發現，這陣子以來富士電視台製播的日劇似乎有著頗為明顯的改變，一堆90年代日劇「美好時光」的熟面孔像山口智子、鈴木保奈美、織田裕二、江口洋介、飯島直子、小泉今日子……相繼登板亮相；又或者是續篇如《庶務二課》、《急診室女醫生》等的再推新版，怎麼看都像是在喚醒日劇魂，找回失落已久的日劇迷，只是初階段幾部日劇所開出的收視率，山口智子的《Going My Home》平均7.24%，有鈴木保奈美的《家族遊戲》平均12.96%，江角真紀子《庶務二課2013》平均10.85%，而亮出織田裕二的《Oh, My Dad!!》更慘，平均只有9.23%，稍堪合格的《救命病棟24小時5》也只達14.55%……，雖說戲的評價未必得和收視率成正比，不過，顯然只想靠回味日劇美好時光的招式，觀眾似乎不怎麼領情喔！

以上，之所以拿富士電視台的人事為例，是因為富士台向來是日劇迷心中的朝聖首選。新人新政新招，看來龜山千廣榮任後的第一仗，被檢討是免不了，但不論是前人的下台一鞠躬還是這回的新官上任，關鍵字無非「收視率」三字，這是電視台另一面向的真實，先提供大家參考。

1 視聴率争いで苦戦のフジ「踊る」亀山新社長就任で再浮上なるか？

<http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/05/15/kiji/K20130515005807820.html>

日劇類型的三多：刑事多、病棟多、校園多

日本各大電視頻道每年量產的戲劇多達上百部，要撐起如此大的量，最費心費神的就是找題材。於是，歸納後日劇類型的三多：刑事多、病棟多、校園多，於焉產生。何以如此？因為這三多題材相對容易採「個案開始，一話完結」模式，對於腳本的提供不僅方便，只要口碑不錯，一季接一季的演下去都不成問題。比如刑事推理的金字招牌《相棒》，2013年十月將堂堂跨入第十二季；比如人氣醫療劇《急診室女醫生》同樣在2013年七月再推第五季；至於校園風，不管是走暗黑系還是青春熱血，種類更是五花八門，而且校園劇向來是經紀公司的最愛，因為可以讓大批菜鳥新人有曝光的舞台管道。

雖如前述，日劇能否呈現多大的社會顯影，說穿了可能只是商業考量下的附加價值。不過，既然1990年代以降的日劇相當程度被稱為所謂的趨勢劇，題材要完全不食人間煙火，倒也不致於與現實脫節。以上述列舉的三多類型為例，像校園劇中有關霸凌、怪獸家長的描繪；病棟醫療裡對於第一線急診室和偏遠地區資源匱乏的探討；或是如刑事推理《相棒》會與時俱進的將日本才實施的陪審團制度、社群網站犯罪和人肉搜索等話題加入劇情裡頭；這些，或多或少，仍屬社會顯影的部分呈現。²

2 本文將試著從所謂的「帶動流行風潮」、「引爆話題討論」、「社會現象的反映」、「女性角色轉變」等四個面向做解析，企盼能從中找到日劇與現實社會的連結，不過，這也僅是身為日劇迷的經驗分享，非嚴謹的學術研究，請多包涵，歡迎參考。

日劇教我們的事—帶動流行風潮

老實說，一部日劇要能引爆風潮，難度真的很高，天地人之外可能還得加上強運。這類爆紅的作品沒什麼公式可循，即便複製成功案例也未必會得到滿意的結果，多半的情形是 *fu* 對了，觀眾的感覺對上了，風潮就此一發不可收拾。《長假》、《大搜查線》、《交響情人夢》這三部，史上經典，也是日劇帶動流行風潮的代表型。

(一) Don't Worry, Be Happy — 《長假》

《長假》／1996.7 月／富士電視台

- ・編劇：北川悦吏子／監督：永山耕三
- ・演員：木村拓哉、山口智子、竹野內豐、松隆子
- ・平均收視率：29.5%
- ・最高收視率：36.7%

有網友形容 2013 年春季檔那部《最後的灰姑娘》是 21 世紀版的《長假》。的確，是有那個味道，女大男小老少配，櫻（篠原涼子飾演）最後選擇廣斗（三浦春馬飾演），就如同當年的小南（山口智子飾演）選擇瀨名（木村拓哉飾演），但這也只是就題材劇情而言。要說《長假》的輝煌史，特別是延伸出的流行風潮，現在談或許叫傳說，可能很夢幻，但就因為躬逢其盛，往事歷歷在目，至少沒有這部《長假》，個人不會因此深陷日劇，當然也就不會有這個跟了本人快廿年的「小葉日本台」稱號了。

誇張嗎？一點也不。說《長假》是富士電視台「月九」時段播的，日劇迷會認為理所當然，不用查也猜得到，但這個富士台主攻年