

漫友

酷
评

4

ANIMATION
& COMIC
COMMENT

落落堂兄
高朝面堂
血亮泡泡
伊谢尔伦的风
薮菜

黑龙江美术出版社

琥珀，你就在那里。青春四重奏，四面铮铮大风歌。桃之夭夭，那片凋的尽头/灰色之青春/十八岁开始苍老。没有KISS，天蒙蒙不醒。我渴望得到幸福。宛如梦幻。他们都性情凉凉可怕。本能。快音。杂烩。庸俗也很美。ONE SWEET DAY，逛尽天地。我有我爱你，你的是我的，我的还是我的。封神之旅，千亿之光，再看，再看我她把你吃掉。甜腻中凝固的苦涩与真实。无一物/沧海桑田/长路行，非一般流年。生活在别处。灵魂或清或醉。我们的生命，绯红之契，谁说谁与谁的灰/深红，没有河，没有岸，东京森林，蜘蛛本事，不息的生，未圆的环。

© 集英社，《NANA》by 矢泽爱

IN
THE
NAME
OF
COMICFANS

漫友之名

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

漫友之名·动漫酷评40 / 漫友文化传播机构编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005. 9
ISBN 7-5318-1435-8

I. 漫... II. 漫... III. 漫画—艺术评论—中国—现代 IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第103625号

漫友之名·动漫酷评40

MAN YOU ZHI MING · DONG MAN KU PING SI SHI

-
作 者	漫友文化传播机构
出版发行	黑龙江美术出版社
(哈尔滨道里区安定街225号 150016)
www.hljmss.com
经 销	全国新华书店
责任编辑	金海滨
出 品 人	金城
策划编辑	王玫
文字编辑	陈静
设计制作	彭浩 欧爱明
制版印刷	深圳市金星印刷有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/32
印 张	7.5
版 次	2005年10月第1版
印 次	2005年10月第1次印刷
定 价	19.80元
书 号	ISBN 7-5318-1435-8/J · 1436
-

版权所有·侵权必究

007

008 - 012
013 - 018
019 - 024
025 - 029
030 - 036
037 - 042
043 - 048
049 - 052

第一章·青春

琦琦，你就在那里
青春四重奏
四面铮铮大风歌
桃之夭夭
那片海的尽头
一些爱情在盛开
灰色之青春
十八岁开始苍老

053

054 - 059
060 - 065
066 - 071
072 - 078
079 - 083
084 - 089
090 - 092

第二章·爱

没有KISS，天堂睡不着
我渴望得到幸福
山樱若是多情种，今岁应开墨色花
SHALL WE DANCE? SHALL WE TALK?
宛如梦幻
他们都说情歌最可怕
本能

093

094 - 098
099 - 104
105 - 109
110 - 112
113 - 118
119 - 123
124 - 130

第三章·乐趣

快餐、杂烩、庸俗也很美
ONE SWEET DAY
逛尽天地，我有我爱你
你的是我的，我的还是我的
封神之旅
千亿之星，千亿之光
再看，再看我就把你吃掉！

131

132 - 138
139 - 143
144 - 148
149 - 155
156 - 160
161 - 166
167 - 172
173 - 178

第四章 · 感怀

甜蜜中凝固的苦涩与真实
无一物
沧海桑田
长歌行
菲一般流年
另一端是天空，这一端是哪里？
And that's all……？
生活在别处

179

180 - 184
185 - 192
193 - 196
197 - 203
204 - 209
210 - 215
216 - 219
220 - 226
227 - 230
231 - 236

第五章 · 活着

灵魂随波涛沉睡
我们的生命
绯红之契
谁说谁与谁的灰
深红
没有河，没有岸
庄周梦蝶，谁又可知
东京森林
蝴蝶本事
不息的生，未圆的环

漫友

酷
评

4

ANIMATION
& COMIC
COMMENT

落落堂兄
高朝面堂
血亮泡泡
伊谢尔伦的风
薮菜

黑龙江美术出版社

琥珀，你就在那里。青春即道场，四面静大风欲。桃之夭夭，那片凋的尽头/灰色之青春/十八岁开始苍老。没有KISS，天空睡不着。我渴望得到幸福，宛如梦幻。他们都爱情欲似可怕。本能。快音。杂音。庸俗也很美。ONE SWEET DAY，逛尽天地，我有我爱你，你的是我的，我的还是我的。封神之旅，千亿之光，再看，再看我谁把你吃掉。甜蜜中凝固的苦恋与真实。无一物/沧海桑田/长路行，非一般流年。生活在别处。灵魂随波逐流。我们的生命，谁红之契，谁说谁与谁的灰/深红，没有河，没有岸，东京森林/蜘蛛本事/不息的生，未圆的环。

© 集英社，《NANA》by 矢泽爱

ISBN 7-5318-1435-8

9 787531 814351 >

ISBN 7-5318-1435-8/J · 1436

IN
THE
NAME
OF
COMICFANS

漫友之名

图书在版编目(CIP)数据

漫友之名·动漫酷评40 / 漫友文化传播机构编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005. 9
ISBN 7-5318-1435-8

I. 漫... II. 漫... III. 漫画—艺术评论—中国—现代 IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第103625号

漫友之名·动漫酷评40

MAN YOU ZHI MING · DONG MAN KU PING SI SHI

作 者 漫友文化传播机构
出版发行 黑龙江美术出版社
(哈尔滨道里区安定街225号 150016)
www.hljmss.com
经 销 全国新华书店
责任编辑 金海滨

出 品 人 金城
策划编辑 王玫
文字编辑 陈静
设计制作 彭浩 欧爱明
制版印刷 深圳市金星印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/32
印 张 7.5
版 次 2005年10月第1版
印 次 2005年10月第1次印刷
定 价 19.80元
书 号 ISBN 7-5318-1435-8/J·1436

版权所有·侵权必究

007

008 - 012
013 - 018
019 - 024
025 - 029
030 - 036
037 - 042
043 - 048
049 - 052

第一章 · 青春

琦琦，你就在那里
青春四重奏
四面铮铮大风歌
桃之夭夭
那片海的尽头
一些爱情在盛开
灰色之青春
十八岁开始苍老

053

054 - 059
060 - 065
066 - 071
072 - 078
079 - 083
084 - 089
090 - 092

第二章 · 爱

没有KISS，天堂睡不着
我渴望得到幸福
山樱若是多情种，今岁应开墨色花
SHALL WE DANCE? SHALL WE TALK?
宛如梦幻
他们都说情歌最可怕
本能

093

094 - 098
099 - 104
105 - 109
110 - 112
113 - 118
119 - 123
124 - 130

第三章 · 乐趣

快餐、杂烩、庸俗也很美
ONE SWEET DAY
逛尽天地，我有我爱你
你的是我的，我的还是我的
封神之旅
千亿之星，千亿之光
再看，再看我就把你吃掉！

131

132 - 138
139 - 143
144 - 148
149 - 155
156 - 160
161 - 166
167 - 172
173 - 178

第四章 · 感怀

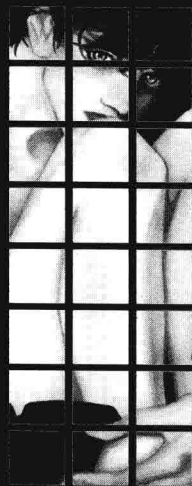
甜蜜中凝固的苦涩与真实
无一物
沧海桑田
长歌行
菲一般流年
另一端是天空，这一端是哪里？
And that's all……？
生活在别处

179

180 - 184
185 - 192
193 - 196
197 - 203
204 - 209
210 - 215
216 - 219
220 - 226
227 - 230
231 - 236

第五章 · 活着

灵魂随波涛沉睡
我们的生命
绯红之契
谁说谁与谁的灰
深红
没有河，没有岸
庄周梦蝶，谁又可知
东京森林
蝴蝶本事
不息的生，未圆的环

青春行走在烂漫的金色里。

在它停滞的时分，看见灰色的影子拖长向太阳的另一边，

在它叹息的时分，看见一头长发吹散拂成画卷，

在它奔跑的时分，看见肆无忌惮的爱吹弹欲破像真正的梦想，

在「青春」只是「青春」的时候，看见无数我们正要出发。

第一章 青春

琦琦，你就在那里 —— 来自《魔女宅急便》的速递 / 落落

于是，我们在童年的梦中醒来。——题记

时间一去不复还，我们停不了脚步，只有跟着懵懂地走、懵懂地成长、懵懂地学着爱。时间却又让每一秒都凝固起来，像举办画展一样逐一放出，赤橙黄绿青蓝紫。

一幅十二宫的构想、一幅棒球场上的喧哗、一幅夜晚鬼魅的定格、一幅游戏世界里的追逐搏杀，还有一幅静悄悄地在角落观望，透着简单直接的光。有夜色的低沉，也有星光的斑斓；有树丛的回声，也有长笛的呼应。

“小魔女”，它的名字；“琦琦”，她的名字。

《魔女宅急便》的世界就像天圆地方般，是一段传说中美好的想像，大人小孩都不用为战争或医疗保险而担心，也不会出现家庭暴力事件或学生集体逃亡的社会新闻。那日出而作日落而息的每一天，都迎着云间轻柔的暖风，而主角琦琦就是生活在那个世界里的一个幸福女孩。

我们说她是幸福的，虽然她未必觉得，就像别人夸我们家庭和睦，但我们总会反驳说父母这个月又扣了零花钱。

出发

琦琦是没发觉，她那样安安稳稳地过下来，12年里衣服一件件穿不下，叠

在箱子里成为寂寞的过客。而这种安稳，小小的女孩子又怎会满足？她们的心早在出生的那一刻就被风筝带往了遥远的南国，以后注定要像大雁一样飞去寻找。

13岁时，琦琦就要出发了。

起初对故事的设定有所误会，琦琦那么迫切地要远行也就罢了，为何她的父母也这样自然地放开了一直牵着她的手？妈妈甚至没有流泪，爸爸也只询问了自己的收音机。难道魔女们的世界就是这样轻描淡写的？可事实并不是这样，宫崎骏的作品总会在最温情脉脉的时候保持一点冷静和理性。

魔女们一代一代都是如此，在13岁的时候，由父母身边飞往自己选择的城市，完全陌生，完全无知，只能靠自己去寻找栖身的地方和可以交换“爱”的人。琦琦的妈妈就是这样，幸福地来到了这里，幸福地找到了爸爸，现在又要幸福地送自己的女儿离开。

当然是舍不得的——爸爸把女儿拥抱了良久，妈妈为孩子整了整衣角，然后，就是分别。

飞吧

分别的时候，是夜晚。

或许白天会变得慵懒，而夜晚隐约的恐惧才能让世界变得兴奋起来。琦琦爬上房顶，脚下是父母亲戚朋友甚至陌生的客人，一个魔女就要出发，扫把会撒下金色的碎屑，大家都兴奋着，算是见证了一段生命新的起程。

就这样，飞吧！

我们一直幻想自己能长出翅膀，这样的渴望比起能拥有“熊的力量、豹的速度、鹰的眼睛”还要来得强烈——有一对鸟的翅膀，就能成就几千几万年来人类的期待。在飞机上看见大小馒头般的云，不小心还会被毫无遮掩的太阳射伤；降落伞是不可靠的搭档，只给自己短短几分钟的惊悚体验；热气球毫无诚意，坐在里面和叫辆出租有什么区别——只有真正意义上的飞翔，才是心中的最爱。

而琦琦，那样一个魔女，有扫把和她相伴一生，虽然想想都觉得屁股有点疼，可那是欢乐过度的证明。

飞了，出发，琦琦从屋顶去往不知名的地方。山脚或是海滨，总有一个地方，会容纳下自己那么渺小的一个人、那么渺小的生活和那么渺小的幸福……即便是魔女，也有如此惶恐的期望。

抵达

后来，她找到了。

地点是普通的小镇，一半在山腰一半绵延到海滨，有个很庞大的广场，更多的是砖石小路，藏着青苔的各种模样。琦琦觉得这里不错，虽然不知道是不是一路上最大的玉米，但光泽鲜艳、颗粒饱满，就决定把它收下，熬一锅美味的汤。

她在面包店找了份工作，晚上睡在屋顶的天台上。严格来说，那是我们的世界中所说的童工不良待遇，但在宫崎骏的世界里，一切又都合情合理。她的工作总是充满着麦香，屋顶上看着日出日落把影子拉成长长短短，虽然GIGI这只爱情至上的黑猫离自己而去，但琦琦的寂寞还没有破土而出，虽然有点儿蠢蠢欲动。

生活，就这样平淡地开始。我们的小魔女在天台眨着眼睛，有些事情，想不明白，就不用去想。

第一次受人表扬的感受，在这陌生的地方显得尤其美好。不过是把客人落下的面包送到她手上，但看见一张生涩的面孔因为自己而展露了笑颜，小魔女的脸红得和蝴蝶结一样。

从开始我们就知道，这个故事不会如《平成狸合战》般充满了对现实的批判，也不会如《红猪》般是关于英雄本色的大写意。《魔女宅急便》，名字就很温顺的它，应该是童话集里一抹被印刷在纯白纸张上的暖色。

起伏

故事逐渐进入了高潮阶段。你想像中的高潮会是什么样呢？突然爆发的人类对魔女的敌视和憎恶，甚至会有火光熊熊的镜头？——历史严肃题材看太多了，以后不妨跟着我们多看动画吧。

琦琦认识了汤博，也认识了欧索娜。这两个性格相近的男生女生，热情、大方，在可能的范围里关注着自己那不可思议的魔女朋友。

汤博从第一眼见到琦琦起，就对这个坐着扫把从空中降落的女生很感兴趣。大人们只是惊讶地扫了一眼就匆匆离开，可汤博不是，他是脑子里充满科学幻想的小男生，从架在鼻梁上厚厚的眼镜片就看得出他的时间大部分用到了哪里。

由高山南配音的欧索娜，和声音一样成熟却依然跳跃。她带着琦琦去看森林中的房子，好像一朵绿色的蛋糕花；她把琦琦的手拉过来，变成一个温暖的整体；她的声音在琦琦寂寞的房间里回荡，于是一切好像又变了样。

在路上的时候，真的只需要一个很简单的依靠而已，尤其对我们这个能飞翔的小魔女来说。

琦琦把老婆婆做的温暖的蛋糕在风雨中送给了她的外孙女，却吃了很长时间的闭门羹和一句冷冷的回应。尽管如此，她还是回去，告诉那个眼神中满怀期待的老人——她的孙女非常开心。然后带着一身的冰冷和伤痛回家——如果

你想要变得成熟，就一定得准备好用伤疤去迎接。

受寒生病的琦琦，没有了黑猫的陪伴，连飞的能力也跟着消失，幸运的是她还有朋友，还有两位在这个已经熟悉的地方认识的伙伴。

于是，到最后终于挺过了难关，我们甚至想不出故事还能发展成什么样，而这一回却是不过如此了——城市的飞艇被钟楼挂住出了故障，在这危难之际，小魔女琦琦救了这个城里的人们。

那里的琦琦，那里的你我

以前曾在网络上见过一个关于“你最喜爱的宫崎骏作品”的统计，《天空之城LAPUTA》、《风之谷》、《千与千寻的神隐》和《龙猫》反复上榜，但没有人提到《魔女宅急便》。

去问“为什么”，回答是“太普通”。

嗯，确实是很普通的片子。主角形象那么大众，起承转合那么清晰，既没有《天空之城LAPUTA》在当时的社会效应，也没有《风之谷》催人泪下的人格魅力。但它还是让人喜欢，让人淡淡却长久地喜欢着，就像小学里一墙的爬山虎，永远在心里蔓延。

原因很简单，我们都是路上成长的一个个小魔女和小魔男（确实很难听……），我们长着幻想的翅膀在小卖部和教室走廊里飞来飞去，因为考试成绩不好而被老爸用扫把揍疼屁股，一心一意幻想着要离开家人，却总会在迷路的时候第一个想到他们。

我们是没有扫把的琦琦，用自己的胳膊飞翔。

所以，对于这一部生活剪辑式的动画，虽然心里没有大风大雨，但某一天的某一缕阳光照在身上，也是很快乐的感受。

撇去结局不说，宫崎骏依然在那个简单的故事里埋下了很多成人才懂的小刺：琦琦的世界和别人是那么不同，但他们却漠然地接受了魔女们的存在，而只有可爱的男主角才会红着脸想套近乎；外孙女和奶奶之间的遗忘和期盼则是更普遍的现象，琦琦见到了，难受，然后生病，飞不起来——我想这其中是藏着监督的隐喻的。

就在那温暖的故事与琐琐碎碎的细节里，我们的魔女一天天长大，骨头嘎嘎作响，提醒着她明天要飞到更远的地方。

好运，琦琦。你永远在我们的视线里。

End