

宁夏人民出版社

少女漫画·女作家·日本人

杨伟著

◎

人文
日本
新书

丛书编委会

【丛书主编】 王晓平

【顾问】

中西进 川本浩嗣 乐黛云 严绍盪 文洁若 严安生

【编委】（按姓名笔画排列）

马兴国	卞立强	王向远	王金林	王若茜	王勇
王晓平	刘立善	孙东临	陈生保	严绍盪	李征
陈德文	林少华	邱岭	胡令远	郑民钦	哈若蕙
高文汉	高宁	高伟	高慧勤		

認識の違いは異文化理解の出発点
——『人文日本新書』出版を祝して

认识差异是理解不同文化的起点

——祝贺“人文日本新书”出版

日本大手前大学校长

东京大学名誉教授 川本皓嗣

国际比较文学学会会长

在日本，以前常听到“同文同种”的说法。日本人相信自己 and 中国人没有多少不同的地方。近代以前，那样热心地学习汉学，是因为不是把它当作中国固有的学问，而是认为它是普遍的“人”的学问。但是，其结果，就产生了一个错觉，那就是以为学习同“文”者就具有相同的世界观和价值观，直到近代以后这种错觉仍然存在着。

另一方面，中国人虽然一点也不认为自己像日本人，但就像美国人多觉得加拿大像是美国的一部分或者一个“准州”似的，中国人不也觉得日本文化像是中国文化浮浅的模仿或者派生物吗？

当然，这两方面都是很大的错觉。而且，不用说，对不深知的对手却以为知之，这是极其危险的。没

有看透相互的不同，双方都认准同样的“常识”是通用的，于是便容不得细微的齟齬，对不解的对方态度焦躁起来。

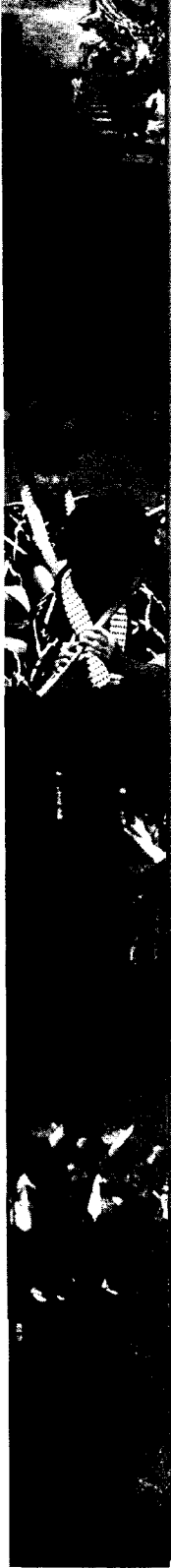
理解不同文化的第一步，就是认识相互的差异。从相互是不同的这一点出发，那么粗看起来是“不当”的“出格”的东西，实际上作为有魅力的、有启发的、至少是可以理解的人的文化的一种形态，正是可以如实接受的。

宁夏人民出版社不久以前出版了钱林森主编的《跨文化丛书·外国作家与中国文化》(全十卷)，在重新审视世界主要文化与中国文化的交往和相互理解方面，取得了划时期的成功。这一次又聚焦于邻国日本文化与中日关系，进而推出更大规模的王晓平主编全数十卷的“人文日本新书”。它们都是第一流的学者新写问世的最新研究成果，以深掘问题所在、精读原典、并面向一般读者好读易懂为主旨。

其中既有和歌、《万叶集》、谣曲，也有大江健三郎、村上春树、吉本芭娜娜；既有日本的敦煌文书、唐诗、《长恨歌》、《三国演义》，也有在唐留学过的高僧空海和最澄；既有东洋学与儒学，也有相扑和漫画；既有原始宗教、民间故事，也有风花雪月、恋爱和旅游，还有对不同文化间误读的研究。真可以说尽善尽美。

这套新书，辨明中国和日本的不同，无疑对于中日关系更加亲密会做出巨大的贡献。有中国方面这样的壮举于前，日本也不能不认真行事。

2004年6月

“人文日本新书”序

王晓平

数到与我国文化关系密切的别种文化，不论是说古代，还是近现代，日本文化都要算其中之一。今天，两国文化结束了以单向流动为主流的文化交流史，开始了更加频繁、更加深刻的相互作用的进程。在许多文化领域里，是你中有我，我中有你，小同而大异。

造成这种现象的原因可以举出很多，最简单的一点，就是两种文化的相邻关系。地球村内，比邻而居。如何看待对方，如何与对方相处，既是每天要解决的课题，又是一个解决不完的课题。因为对方在变，自己也在变。由于相邻，其共同点和相异点的效应都被放大。前者使两种文化彼此发挥着镜鉴和舟渡作用，后者使彼此的摩擦和冲撞频率倍增。

还有一点，那就是中日两国民族都有珍视人文的传统。试想，如果古代日本没有这样一点，中国文化便不会在那里产生那样巨大的影响。同样，如果中国文化没有这样一点，恐怕近代日本文化也不会带给中国文化那样多的新内容。而各自的人文，却有着不同的内涵。我们常常被两国文化的相似点和共同点所迷惑，将它夸大

而且忽视了各自原本不同的背景和文化环境。

更为重要的是，在建构现代文化的过程中，两国传统文化都正在起着重要的作用。尽管两国的非物质文化遗产正越来越引起世界的关注，然而如何利用传统文化资源，以发展国际化时代的新文化，两者面临着相似的挑战，而其选择则往往大相径庭。我们正可以在这同与异的辨析之中，增长很多见识。

对于我们邻国的文化，我们需要有深度认识。

研究日本，不仅是它的政治经济，也包括它的历史传统、价值体系、社会结构、文化特征等，这种必要性是不言而喻的。关于日本文化的特点，日本学者有许多阐释，例如杂种文化论、优生文化论、换装文化论、换车文化论、日本文明论、第五种亚文化论等等。关于与中国文化的关系，日本学者也有很多说法，例如卫星文化论、非卫星文化论、先为卫星文明后为非卫星文明论、同母文化论、异母文化论等等。不可否认，这些说法有的在说明日本文化的某个侧面时曾起到过一些作用，不过它们是否都概括准确另当别论。仅靠这样的判断，能否深刻说明日本文化的传统和现代，是很值得怀疑的。日本文化在吸收外来文化的时候，又通过各种思潮的合力始终与其保持着距离。日本文化不仅历史上独自走过了漫长的路，而且今天也与我们各在一途。一句话，用我们自己的眼睛把日本文化看清楚，用我们自己的话把它说个明白，研究出深度，是我们必须要做的事情。

这种研究，首先是为了中国文化的发展。西方世界虽然对中国与日本都有不少出色的研究成果，值得我们研究与吸取，但是从总体上，没有跳出西方价值中心的

圈子，用的还是从西方文化中抽取出来的框架和概念。中国学者应该对日本研究做出自己的贡献。凝眸中国，守住本土情怀，是今天日本文学研究的生命线，而我国悠久的学术文化传统，义理、辞章、考据之学的优厚积累，则是我们能在这一领域内掘进的推动力。

同时，今天我们发展经济的大文章，是在市场日益国际化的环境下做的。发展民族文化的大文章，也要在多元文化共存的背景下做。这两篇大文章跟国家的“硬国力”和“软国力”有很大关系。不断应时而变，调整与别种文化的关系，显得格外重要。在今天，研究域外文化，已经不仅是为了实施“拿来主义”，为了“洋为中用”，因为我们不能“拿来”，或者暂时不能“拿来”，不能为我所用的，有些也需要我们去跟它打交道。做好自己的事情是在前所未有的大环境中自处和发展的基础，同时也要有更大的眼界、更敏锐的洞察力、更强的免疫力和应对能力。

从这一点出发，我们就不仅期望有“人文日本”，而且更期望有“人文印度”、“人文阿拉伯”等等。在我们不断推出自己研究成果的同时，倾听他者的声音也是必要的，这样，像“人文日本译丛”这样的选题，相信也在期待之中。来自外部的“单边主义”或者变相单边主义的压力、锁进不锁出的新“锁国心态”和内部对多元文化共存现实的“不适应征”，不会因为经济的强盛而自然消失，需要的是不懈的沟通磨合和彼此对视，这一点不论是对发达国家还是发展中国家，其实都是一样的。

从学者个人来说，恐怕也不难感受到学术环境的变化。社会文化结构变化剧烈、雅俗界线模糊、生活节奏

加快、信息需求猛增，知识分子对非专业知识需要的范围在扩展，而可能用于阅读的时间却在减少。学术著作，不仅需要以严整透彻的面孔登场，也需要以比较轻捷亲切的面孔，走进大众中间。在把学术书写“正”之外，再要求写短，写得耐读，就又要多下一层功夫。像日本的很多事情，在等着有人能给我们说个明白，哪怕把足够真实充分的背景材料提供给我们也好。

我们希望，收入这套丛书的每一单册，能够不炒旧饭，小题精做，拿出作者真正属于自己精心思考过的东西来，就一个日本人文题目说清楚来龙去脉。我们有心切实为文化发展做事情，就有理由相信，这套书会越出越精彩。

甲申年五月
(2004年7月)

序 言	序 言		001
上 编	前 编	日本少女漫画面面观 日本少女漫画の全貌	001
	第一章	少女漫画的轮廓 少女漫画の輪郭	003
	第二章	少女漫画中的恋爱观 少女漫画における恋愛観	018
	第三章	少女漫画中的家庭观 少女漫画における家庭観	053
	第四章	少女漫画中的双性同体与少年爱 少女漫画における少年愛と両性具有	071
	第五章	少女漫画中的女同性爱 少女漫画におけるレズビアン	099
下 编	後 编	日本少女漫画与女流文学 日本少女漫画と女流文学	119
	第六章	少女漫画向女流文学的渗透 女流文学に対する少女漫画の浸透	121
	第七章	吉本芭娜娜：漫画与文学 吉本ばなな：漫画と文学	143
	第八章	山田咏美：漫画与文学 山田詠美：漫画と文学	175
主要参考书目	主な参考文献でした		218
后 记	後書き		219

序言

无论是在东京那些霓虹闪烁、行人如织的街头，还是在通往偏远小镇的支线上，都可以看到无数日本人聚精会神翻阅漫画的情景。其中有老有小，也有男有女。而走进日本的大小书店，会发现漫画专柜的规模远远超过了陈列其他各种书籍的柜台。林林总总的漫画书，让人大有步入丛林迷景之感，怪不得仅新宿车站附近就有好几家漫画连锁店取名叫“漫画的森林”。日本人对漫画的无限痴迷由此可见一斑，以至于人们把日本称之为“漫画的王国”。日本漫画的影响力和消费量之巨大，足以雄踞世界之首。特别是经过50余年的锤炼和积蓄，日本的漫画业已从同人杂志的形式跃升到了企业规模化的程度。而且在制作技术和表现手法上，都形成了具有日本独特风格的漫画体系，同时对世界漫画业的发展起到了推进作用。正如日本漫画评论家吴智英所指出的那样：

漫画乃是日本足以向全世界进行夸耀的最高文化。^①

日本的漫画经历了几十年的发展，作为一种独特的文化不仅席卷了整个日本，也风靡了包括中国大陆、台湾、香港及韩国在内的众多国家或地区，并逐渐在美国、欧洲等地生根开花，培养了一大批日本

^①见吴智英：『現代マンガの全体像』，双葉文庫，1997年，第307页。

> 陈列在漫画专柜上的漫画书籍近景（其中包括了经典名著《凡尔赛的玫瑰》的最新版等）

漫画迷，也催生了众多的模仿者。我国近年来漫画业也有较大的发展，一大批新漫画家——诸如阿恒、杨帆、千叶子、自由鸟、胡蓉等人——也创作出了不少的优秀作品，但无可讳言的是，我国漫画业的发展显然还停留在初期阶段，远远不能和日本相提并论。中国漫画尚未形成自己的独特风格，所以，无论在人物的造型或是表现手法上，都多多少少带有日本漫画的烙印，而日本漫画的盗版书充斥中国市场，也印证了日本漫画在中国与日俱增的人气。

日本的确无愧于“漫画王国”的称誉，每年的漫画杂志和单行本的发售高达20亿册之多，占据了全部印刷品的三分之一。其中，周刊杂志《少年JUMP》每期的发行量就超过了500万册，足以让中国的同行们瞠目结舌，艳羨不已。而且，与中国漫画动辄10元、20元的不菲定价相比，日本漫画可以说是惊人的廉价，以至于人们看完后可以毫不怜惜地信手丢弃在电车的货架上，或是月台的垃圾箱里。低廉的价格固然得益于发行量庞大，成本相应降低的因素，而在某种意义上，低廉的价格又反过来促成了漫画的更加大众化。据说日本作为出版大国，其发行的定期刊物有2000种，而漫画就占了其中的150种左右。诚然，从20世纪80年代中叶开始，日本各种杂志连连创刊，从而使杂志的数量急速攀升，但漫画的出版却并不仅限

于杂志，其单行本的出版也是突飞猛进，据说仅1983年一年的销售额就较前一年陡然增加了20%。不过，漫画这一庞大市场的70%却是由集英社、讲谈社和小学馆这三大出版社一手垄断的。

漫画发行量的巨大也意味着读者群惊人的广泛性。漫画最初不啻孩子们的读物，可在20世纪60年代以后，逐渐成为了青少年们的阅读媒体，并且，随着这些读者的长大成人，由他们形成了当今一个庞大的“漫画世代”。不仅如此，在20世纪80年代后期出现了面向依靠退休金生活者的漫画杂志，专门以退休后的第二人生为表现的主题。而

> 明显带有日本漫画痕迹的中国漫画

在20世纪80年代的漫画市场上涌动的另一股新浪潮，则是以25岁~29岁之间的女性为主要读者群的“レディース・コミック（Lady's Comic）”。据称这个年龄层的女性是漫画市场瞄准的最后一个黄金目标。这一崭新潮流的始作俑者，乃是1980年由讲谈社创刊的杂志《BE·LOVE》。到1984年，同类的杂志上升至4种，而1985年则猛增到17种，1986年又增加到了21种，其平均发行量也高达20万册。

随着读者阶层的扩大，漫画的多样化也日趋加速。这种多样化并非单单意味着适应各个读者阶层的杂志与系列漫画的大量出版发行，也意味着漫画种类的丰富多彩。换言之，除了动画片之外，各种各样的漫画——从单幅漫画、四格漫画到情节漫画——全都被冠之以“漫画”这一名称。而所谓的情节漫画，则既包括了改编自文学作品的大部头漫画小说，也涵盖了漫画版的实用手册类书籍等等，以至于工薪族、学生们和主妇们都爱不释手，从阅读漫画中轻松地掌握着原本陌生的知识。而从漫画表现的题材和内容上看，也是林林总总，多种多样。主要可以分为少年漫画、少女漫画、武术漫画、SF漫画、体育漫画、历史漫画、色情漫画等等。

进入20世纪80年代以后，漫画完全承担起了现代日本文化一翼的角色。尽管在中国，漫画依旧没能摆脱孩童文化的胎记，只是作为一种亚文化处于文化的边缘地带，可在日本，漫画已经抛却了原来那种文化上的低俗色彩抑或边缘色彩，与电视、录像、视觉媒介一起，成了最强有力的大众媒体之一，并渐渐作为一种独特的文化受到了人们的承认。虽然在20世纪70年代，阅读漫画还仅仅是一种

无聊的娱乐方式，甚至被认为有可能给孩子们带来负面的影响。但如今漫画却得到了普遍的认可，以至于关于漫画的评论与讨论政治、文学的文章同时见诸报端杂志，成了一道见惯不惊的日常风景。当然作为漫画赢得市民权的明确标志，还是当数1983年大友克洋的漫画《童梦》被授予日本SF大奖。授奖词中的一句话足以表明漫画地位的跃升和人们对漫画的新认识：

漫画的表现力可以超越小说的表现力。

如今，尽管漫画还是被一些自视清高的文人学者嗤之以鼻，但它确实已经走进了不少高等学府的课堂，成为大众文化论课程中的一大主角，而有关的研究著作也不断付梓面世，逐渐为漫画步入高雅的文化殿堂扫清了理论上的障碍。其中比较有代表性的论著，有勾勒出日本漫画概史，对日本漫画的评论现状加以批判，从而对现代漫画展开综合性和原理性考察的《现代漫画的全貌》^①；有从消费社会论和战后漫画表现手法的革新等视野探讨漫画的《战后漫画的表现空间》^②；有从大众文化与视觉文化的可能性研究日本漫画，进而探讨日本文化美学之独特性的《漫画王国日本》^③；还有从小说家

> 大友克洋被授予日本SF大奖

©大友克洋（原案） 角川书店

- ①吴智英：『現代マンガの全体像』，双葉文庫，1997年。
- ②大塚英志：『戦後まんがの表現空間』，法蔵館，1994年。
- ③ジャンクリーヌ・ベルトン：『マンガの国ニッポン』，花伝社，1994年。

的感性出发，再辅之以评论家的睿智，专门探讨少女漫画的杰作《如花少女的炒牛蒡丝》^①；等等。

在日本的众多漫画种类中，少女漫画无疑是一个最重要的分支。进入20世纪70年代中叶之后，一批出生于昭和二十四年（即1949年），因而被称之为“二十四年组”的少女漫画家们——萩尾望都、竹宫惠子、大岛弓子、山岸凉子等创作出了一批带有崭新倾向的漫画作品。尽管其中不乏灰姑娘故事的现代翻版，但更多的作品则弥漫着强烈的幻想色彩，浸润着浓郁的文学性，具有着坚实的结构，并在题材和内容上进行了前所未有的革命，出现了大量以寄宿高中为舞台，描写少年爱的作品。这些被统称为少女漫画的作品，因其浓厚的文学性和题材的前卫性，擢升了漫画的形象和地位，开启了漫画更大的门扉，将此前处于漫画外围或是与漫画无缘的人也揽入了自己的怀抱，使少女漫画成了讨论日本漫画时不可逾越的重要课题。

而就在少女漫画从成长期进入黄金期，并逐渐走向衰退，从而向成人女性漫画过渡的同一时期，日本女流文学也迎来了它的第三个高潮期。这固然与日本的经济高度增长、社会生活中出现的种种促成男女平等和妇女解放的重大事件——比如1975年11月国际妇女年日本大会的召开，同年12月联合国宣布自1976年至1985年的10年间为“国际妇女的十年”，1986年日本实施男女雇用机会均等法，1999年日本实施男女共同参与社会基本法等等密切相关，使少女漫

^①橋本治：『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』，河出文庫，1984年。

画和女流文学的繁荣和深化具有了社会学上的保障。当男性作家在急剧变化的现实面前，无论在作品的主题，或是创作手法上，都大有黔驴技穷之感时，女作家们的文学活动构成了文坛上一道靓丽的风景线。一大批女流作家——津岛佑子、松浦理英子、高树信子、山田咏美、吉本芭娜娜、柳美里等人以各自的作品构筑起了女流文学第三个高潮期的象征性存在。以至于诺贝尔文学奖获得者大江健三郎也不得不感叹道：

不久的将来，在日本，能够构建新小说思维或思想性小说这种文学世界的，唯有年轻的女性们……^①

由此可见，日本女流文学业已成为日本当代文学中最活跃的部分。对日本现代文学的研究无疑离不开对日本当代女流文学的研究。也正是基于这个原因，日本国内对其女流文学的研究著作可以说是层出不穷。

综上所述，我们不难理解日本各大书店里占据着显著位置的柜台为什么会是女流文学的专柜了。就像日本评论家原善所说的那样：

书店里的女作家专柜，与其说是性别歧视，毋宁说证明了女作家的读者群的大量存在，甚至可以说女作家们被特权化了。^②

①见山田咏美《床上的眼睛》总序，许金龙《新小说思想或思想性小说的构建者》，中国文联出版社，2001年第7页。

②见原善《现代日本女作家的幻想性》一文，载于《百花洲》2002年第2期。

这一结论或许同样适用于漫画的现状吧。

的确，日本漫画在本国，乃至包括中国在内的世界各地的超级人气是有目共睹的，而日本女流文学在日本当代文学中的重要位置也是毋庸置疑的。但只要仔细研读，就会发现两者之间存在着某些惊人的相似之处。特别是当我们把目光从广袤的漫画森林锁定在少女漫画这一独特的分野上，从它们对日本当代女流作家，尤其是像吉本芭娜娜、长野真由美等一批被称之为少女感觉的作家所产生的影响中，可以发现日本当代女流文学爆炸性人气的秘密所在，以及在创作手法上和创作题材上的新意之渊源。正如有人把吉本芭娜娜等女作家的作品叫做“漫画世代的纯文学”一样，当我们阅读她那篇风靡了全日本的小说《厨房》时，眼前会不由自主地浮现出大岛弓子、岩馆真理子等人的漫画。无论是她的那种言语感觉，还是她对空间的处理，抑或对家族和人的视角。而因《妊娠日历》获得芥川文学奖的小川洋子，其作品里也漂漾着少女漫画的影响。无论其主题，还是文体，俨然就是少女漫画本身。而作为装饰工艺家的长野真由美，更是以宫泽贤治的童话风格，使其代表作充满了漫画般的氛围。还有以漫画家出道，最终却选择了小说创作的山田咏美，无论是其描写始于性爱的现代爱情模式的作品，还是那些描写在沉闷的学校生活中几近窒息的初、高中生的校园小说，都始终直面着少女漫画中那些反复出现的主题。

鉴于上述原因，我们不妨断言，尽管可以从各种不同的角度来探讨日本的漫画或是女流文学，而且事实上也不乏成功的研究范例（就像前面提到的那些研究著作一样），但本书却选择了另一种方法