

宫崎骏动漫中的物哀美学

林渝竺

(巴中职业技术学院, 四川 巴中 636600)

摘要:“物哀”是日本一种非常有地方特色的美学观念,物之美作为一种独特的审美基调贯穿着日本动画发展的始终,尤其以当代著名动画大师宫崎骏的作品为代表。宫崎骏继承了历史传统中幽暗的伤感情结,并将与生死有关的主题和审美特色融入作品中,集中展示了悲情主题和审美特色。

关键词:日本动漫;物哀美学;宫崎骏;内涵赏析

动漫类的动画片是一种综合性的艺术集合体,它有着一个国家的历史传统和民族文化的集中表现。与此同时,审美意识的多元化也不断赋予着动画全新的时代内涵,并向人们传达着直观的情感体验。物哀美学在日本本土以其特有的审美思维注入动画艺术,使日本动画艺术与众不同,展示了独特的东方美学艺术画卷,呈现出极具日本民族特色的价值观。正如日本有句俗语:“一明一灭,孤单又何尝不是。”日本动画电影以它千变万化的场景和瞬息万变的情感体验来表现世事的沧海一粟,这是一种悲哀,是一种孤独又是何物。在日本动画中,感情经验恰如其分地体现出动画中的人文精神,突破了传统的价值观,突显出了强烈的普遍价值,对当今日本物哀美学的构建和表现有着极为重要的意义。

一、何谓物哀

由《万叶集》到《源氏物语》,“哀”的审美观念一直延续到文学作品之中。物哀一词最早为日本国学家本居宣长所提,是日本平安时代美学观念的概括。也就是说,在人们种种深沉的情感中,只有痛苦、哀伤等情感和那些不尽如人意的悲情事情才能深深地打动人们的内心。事物不只是“物”,还可以是人、自然景物、人生百态;“哀”也不只是“悲”,还指被“物”感动而产生的喜与悲。这一物之美广为渗入日本文学创作,成了日本文人雅士历来的审美追求,也是日本民族共同的审美。

二、宫崎骏作品的物哀

它不只是情感的表现,更是日本人所追求的一种艺术情趣。在多部电影中,宫崎骏的作品往往没有迪士尼那种鲜明的色彩和节奏感,而是用清新质朴的图画展现出来。从剧情、人物、背景来看,宫崎骏承袭了日本传统审美追求,以“物”的精神为主导,思索生命、自然等深层次命题,体现人对自然与生活万象的真情实感。这类感情的哀愁是最真实的,在宫崎骏的作

品里,有一种柔和的色调,一曲明快的音乐,却总是充满了情调。这份感情的传递,带着一种日本特有的烙印,引导我们感受到“真实”。

(一) 遗憾之美——事物哀乐的表现

遗憾,是一种悲哀。伤感源于不完美之情。在宫崎骏的每一部作品中,主角在生活中总会有一些瑕疵。有一部剧中主角波鲁科本是红猪里的王牌飞行员,但在一场残酷的战争之后,他变回了自己,变成了一只猪。有时他自己否定自己,过着懒散的生活,试图寻求存在的意义,但不能执著爱。在菲欧给予他真挚的感情后,他才重获生命之爱。电影描写了中年人艰难的生活,描绘了社会的动荡,充满了不安与无力,这也是那个年代社会所面临的现实。电影开拍之初,就为这部电影定下了基调:“昭和20年9月21号晚上,我去世了。”穿着破烂的年轻人,慢慢地走到了生命的尽头。清太和节子由于战乱而失去母亲,物质匮乏使他们不能到亲戚家居住,最后节子因饥寒交迫离开弟弟,战争结束后,弟弟也死去。艰苦的环境下,仅仅是一颗糖就可以带给她快乐,会让她绽放灿烂的微笑,让她体会到痛苦中的一丝丝快乐。这部电影无疑是悲哀的,但由于两人之间的亲情夹杂着一丝温暖的情感,让两种极端的情感交织在了观众的心上。

(二) 甜蜜爱恋中物哀美的体现

“执子之手”与“终成眷属”,在中国人的爱情观中是最美好的结局。但是,在宫崎骏的作品中,爱,常常难以触及。在宫崎骏作品中的男女主角之间,没有你我、没有什么山盟海誓,命运往往走向一场失败。他说:“在这个时代,梦想会弯曲,烦恼也没用,生存必须继续。这种命运,同样也是我们每个人的宿命。”二郎和菜穗子的一次见面,两人相爱了。他们俩在这个无战乱、无狡诈的净土上度过了美好时光。任何时候都不会止步于此,二郎回来继续研发战机,

身患肺结核的菜穗子为了支持二郎的梦想，来到二郎身边，两人互相依靠，共同对抗病魔。菜穗子最终未能战胜病魔，却用自己有限的生命支持着二郎的梦。在小说中，爱情一直都带有悲凉色彩，这种悲哀的寂寞与思念，正是一种悲凉美学对爱的诠释。

（三）对于动漫中女性物哀的表现

在日本文学史上，女性形象是众多且复杂的，对于女性美的描写常常不拘一格。由物哀美的集大成者《源氏物语》到“物哀美”的日本作家川端康成，一幅幅生动而富有血肉的女性人物形象，展现了一幅伟大的人格画卷。此外，以爱和憧憬为主题，宫崎骏塑造了一个又一个有勇气、有气魄的女性形象。小姑娘千寻在《千与千寻》里，自卑怯懦、任性，平平淡淡，似乎是我们每个人的缩影，可最后她为改变自己，顽强前行，打破魔力，与家人团聚。在《魔女宅急便》中，魔女琪琪把猫咪带到修炼的路上，靠自己的善行来让人承认自己。但一次偶然的事使她失去了飞翔的能力，最终琪琪帮助朋友克服心中的恐惧，重新飞翔。电影里琪琪为了再次飞翔，无数次的操练，无数次的失败，却只能独自面对困境的寂寞和痛苦，让观众既同情又无可奈何。

（四）若隐若现、救世脱俗的物哀色彩

根据日本人的观念，自然界不仅孕育万物，而且还蕴涵着生命的百味，四时花香尽染，尽显日本人的审美情趣，成为与审美意识不可分割的一部分，正如苏轼所言：“哀思之心，垂垂老矣。”面对千百年来天人合一的大环境，日本人体到生活中的不可预知，使他们对自然有着极其强烈的敬畏意识和感伤情操，当绚丽多姿的樱花凋零，奔腾不息的江水逝去，他们既叹为观止，又感慨万千。这样一种由崇敬而生的幽怨，历久弥新。正如谷崎润一郎所言：“美，并不存在于具象之中，夜明珠置于黑暗处，会放出光亮，宝石便会失去魅力，使之成为永恒。”基于这种传统，宫崎骏在其动画电影中加入了物哀情结并加以发挥，真正做到了“哀而不伤”的情感表现和浓厚的人文色彩。

纵观宫崎骏的动画发展历程，我们不难发现，他的每一部作品都牵涉到亲情、友情、爱情，体现出人们对人的陌生、疏离、熟识、亲近，使观众在淡淡的忧伤中感受到爱与希望，在这一点上进行深化，让人触动更深的思绪。与此同时，宫崎骏的动画片也没有表现出震撼人心的情感和场景，其中蕴藏着丰富的情意，让观众在徐徐展开的情节中感受到，“内敛自持的思想情感在时空的变迁下显得微不足道，而蕴藏在深深的思绪

之中，让人感受到了一种温情的温暖”。同时，体现“人文性”既是救赎视域下物哀主题的表现，也是贯穿整个宫崎骏创作的一个基点。

三、结语

动漫技术的日新月异、时代发展导致物欲横流的审美情趣，文化精华在传承中不断发展，融入生活的各个方面。动画电影作为一种精神文化产品，蕴含着丰富的人生体验和人生思考，也反映出自己国家特有的文化内涵。在传统物哀美学的影响下，宫崎骏构建了一种独特的物哀观，并通过动画来表现，使其作品的审美空间得到进一步提升。宫崎骏的漫画关注现实，虽表达悲哀，但是他并没有流于表面，而是用一种温情的力量去感动人们，真正达到了“怨而不怒，哀而不伤”的境界。

参考文献：

- [1] 吕明霞. 深掘宫崎骏动画的精神内核——物哀[J]. 祖国, 2016(11): 109-110.
- [2] 杨晓燕, 周晓霞. 动画片中的审美意象及价值传播研究——以宫崎骏动画为例[J]. 西部广播电视, 2015(20): 88-91.
- [3] 李明星. 国际舞台上的日式变奏——从宫崎骏动画看文化融合[J]. 新闻世界, 2013(03): 134-135.
- [4] 郭磊. 动画场景设计的意象空间研究[D]. 武汉纺织大学, 2015.
- [5] 杨株楠. 从宫崎骏到新海诚[D]. 上海师范大学, 2013.
- [6] 曾静. 高畑勋动画电影现实主义问题研究[D]. 中国科学技术大学, 2010.