

《铃芽之旅》：新海诚的本土叙事与跨文化传播的世界共情

程茜

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710105

摘要: 2016年,新海诚导演的《你的名字》一经上映,立马引起了全球热潮。这部电影不仅仅在日本实现了1900万人的观影人次,在全球各地都取得了极高票房,并且引起了相当广泛的话题性讨论,2019年又上映了《天气之子》,今年又上映了《铃芽之旅》。新海诚凭借自己的“世界系”的动画类型片,将灾难化叙事与少男少女的爱情结合,实现了新时期日本电影的跨文化传播。新海诚也被日本媒体誉为“宫崎骏的接班人”。而在《铃芽之旅》这部电影中,新海诚更是直面了3·11东京大地震,新海诚将电影的视角聚焦在日本的本土灾难,并且强调出日本民族的灾难集体记忆。实现了全球性跨文化传播,打破了日本本土叙事的局限,达成了世界性的共情观影。论文将从跨文化传播的角度来分析电影《铃芽之旅》。

关键词: 新海诚; 动画电影; 跨文化传播

Journey of Lingya : Makoto Shinkai's Local Narrative and Global Empathy in Cross Cultural Communication

Qian Cheng

Xi'an Fanyi University, Xi'an, Shaanxi, 710105, China

Abstract: In 2016, director Makoto Shinkai's *Your Name* immediately sparked a global craze upon its release. This movie not only achieved a viewership of 19 million in Japan, but also achieved high box office success worldwide, and sparked a wide range of discussions. In 2019, *Weathering the Sun* was released, and this year, *Ringo's Journey* was released. Makoto Shinkai has achieved cross-cultural dissemination of Japanese cinema in the new era by combining disaster narrative with teenage love through his "world series" animated films. Makoto Shinkai has also been hailed by Japanese media as the successor of Hayao Miyazaki. In the movie *Journey of Ringo*, Makoto Shinkai confronts the 3/11 Tokyo earthquake and focuses on the local disasters in Japan, emphasizing the collective memory of the Japanese nation's disasters. It has achieved global cross-cultural dissemination, broken the limitations of Japanese local narratives, and achieved a global empathetic viewing experience. This paper will analyze the movie *The Journey of Lingya* from the perspective of cross-cultural communication.

Keywords: Xinhaicheng; animated movies; cross cultural communication

0 前言

在跨文化传播的学术研究中,查尔斯·伯格曾经提出“认知模式”,在认知模式的研究中,跨文化传播强调的是个体在认知一个异域文化的过程。跨文化传播的难点就在于,不同文化背后导致信仰与价值观的差异导致认知过程中产生文化冲突。多元文化理论下,跨文化传播领域又诞生了7W模式:

甲文化传播者—传播什么—甲文化编码—用什么渠道传播—文化疆界—乙方文化接受者—用乙文化解码—形成了什么效果。

在跨文化传播的7W模式里,总体上依旧是类似于霍尔的解码编码模式,划分为甲方编码,媒介以及乙方解码。因此,论文也将结合跨文化传播的理论把《铃芽之旅》这部电影划分为传播内容,传播方式以及传播受众这三方面来

进行论述分析。从更好的探究新海诚如何让日本的本土叙事突破文化疆域,实现世界性的情绪共鸣。

1 共情化的叙事内容

斯图亚特·霍尔曾经说过:“文化与文化之间相关表征系统的存在将在他者概念中构建相似的表征系统,文化之间跨际传播的成功离不开其文化框架在与异族文化进行重构时对于不同文化差异下表征系统内涵的透析^[1]。”总而言之,如果想要实现跨文化传播,就必须找到两种文化之间共通的地方,也就是文化的共性。《铃芽之旅》讲述了一个非常本土化的故事,无论是日本大地震还是地震后的创伤,都是日本的民族文化。但是新海诚通过各种叙事策略,来让各国的观众代入这种处境中,通过普世的价值观念来触动不同地域的观众内心最普遍的情感价值观,从而实现跨文化的传播策略。

1.1 “地震”的灾难叙事

《你的名字》《天气之子》以及《铃芽之旅》共同组成了新海诚的灾难三部曲，灾难类型片电影往往将“灾难”与“死亡与生命”直接挂钩，从而促使这些电影有着更为深刻的主题表达。同时，灾难电影因为构建出了灾难危机，这种危机一下子让观众代入角色中的处境，从而迅速拉近异域观众与电影中角色之间的距离，模糊了文化之间的差异。正如封孝伦所言：“体味死亡是感受生命的有力手段，只有当人们面临灾难才能感受到和谐美好的可贵，只有面对死亡人们才会倍感珍惜生的权利与幸福^[1]。”在电影《铃芽之旅》中，电影并没有正面展现地震这一灾难，而是通过铃芽的梦境以及阴影来反复强调地震带来的巨大灾难与创伤。新海诚把地震的残酷设置在铃芽对于母亲的思念中，生死的别离放大了地震带来的阴影。随着电影的叙事，观众一步步代入了铃芽的主观视角，从而让观众也感受到地震这一灾难的痛苦与折磨。灾难片最大的特点并不只是灾难带来的视觉震撼，更重要的是灾难背后蕴含着共通的文化价值。当灾难在电影中出现的时候，这种灾难背后蕴含的文化跨越了国家以及种族。《铃芽之旅》通过灾难叙事表达出了核心主题：人面对灾难最好的办法就是接受灾难，更好的活下去就是幸存者的意义。正如电影最后，电影甚至探索了生命的意义是什么？结局给出了答案：日常的生活。貌似普通的日常生活，却往往是生命最可贵的存在。日本把东京 3·11 大地震后的动画电影称为次世代，这类动画电影往往表现出了唯美以及内敛的治愈风格，同时也抱着对于灾难以及人生的警醒。新海诚的电影是 3·11 后时代最具代表性作品，新海诚电影中日本民族的危机意识更为强烈，但是导演把这种危机意识融入了少男少女的叙事中，形成了世界系的动画类型。

1.2 世界系下的普世文化精神

什么是“世界系”的动画？亚文化的研究学者东浩纪曾经说过：“世界系的动画电影往往会直接忽略整个世界观的描述，而是将故事的重点放在了男女主角的情感线上，从而让少男少女的情感关系影响整个世界的进程^[1]。”世界系的动画尚处于亚文化的板块，但是随着互联网以及二次元的圈层化传播，世界系的叙事结构已经广泛地融入了动画，漫画甚至游戏的创作中。新海诚的灾难三部曲都有着极其突出的“世界系”风格，少男少女的情感关系牵涉到了整个世界的末日危机上，从小的人物关系牵扯到了世界的大危机，从让这两个极端实现微观以及宏观上的剧烈冲突。在《铃芽之旅》中，故事的叙事主线就是草太与铃芽一起关闭一个个往门来阻止地震的发生，这种叙事在电影中途抵达了高潮。铃芽与草太企图关闭东京的往门，东京的门处于不可能被关闭的火车铁轨上，此时草太才醒悟自己从变成椅子的那一刻，成为要石的责任就已经转移到他的身上，他不得不舍弃生命来抵御地震。此时新海诚就把草太与铃芽的爱情与世界灾难联系在了一起，在宏大的灾难面前，无数人的即将牺牲，铃

芽与草太的微观情感线必须解散崩溃。从而展现出了巨大矛盾与冲突，世界系的动画在这种宏观与微观的冲突中实现了普世化的价值观念表达。一方面，“拯救世界”价值叙事，铃芽面对东京成千上万人的死亡，她不得不完成“拯救世界”的行为。这种角色动作符合了普世化的价值。另一方面，铃芽为了拯救世界不得不放弃草太的行为，又完成了情感叙事的破裂，爱情这种普遍情感文化形成了一种同情以及悲凉的情感叙事。正是如此，《铃芽之旅》实现了跨文化的情绪共鸣。

1.3 哲学叙事下主题表达

电影理论学者安德烈·巴赞曾经说过：“本质上来说，电影的思想倾向是体现在电影的表现方式上的。”新海诚的灾难电影的叙事中，都集中体现出了哲学性的深刻主题表达。这种高度哲学性的表达突破了文化的差异，从让不同地区的文化在哲学性的命题表达中实现价值观念的认同。例如，《你的名字》探讨的是人与人的关系以及人与命运的对抗。《天气之子》探讨的个体的梦想与社会发生冲突时候的抉择。而电影《铃芽之旅》则表达了，人在苦难之后应该如何面对接下来人生的问题。在我看来，这几年来，新海诚导演面对灾难的态度也逐渐成熟稳重。从前作的扭转灾难，到《铃芽之旅》中，新海诚借助“铃芽”这个角色直面苦难。铃芽一直生活在母亲牺牲的阴影中，以至于铃芽这个角色长期处于痛苦与压抑中逐渐模糊了身边的现实生活，甚至是迷失了生命的意义。铃芽面对呵护自己成长的姨妈，却一次次的叛逆得回避。因此当与草太相遇后，铃芽大胆地走向了拯救世界的刺激冒险中，铃芽在一次次“关门”行动，逐渐消失了自己对于灾难的回忆。电影中铃芽曾经询问草太：“我们在做很重要的事情对吧？”实际上这句话直接表明了铃芽渴望找到一切事情来证明自己存在的意义，也是在逃避灾难的阴影。直到电影结尾，铃芽找到了童年的自己，勇敢接受并且面对了灾难的痛苦事实。电影反复强调了地震发生的毫无征兆，往门开启的随机性。那么在这个危机不确定的世界里，生命的意义到底是什么？相比起那些逝去的人们，也许活下去就是最好的结果。生命的最大价值就是活在日常生活中。这部电影的哲学性的主题表达，对于生命意义的探索远远超越了地震这个题材本身，而是延展到了生命意义的探索。这些探索都是具有共通意义的，因此才进一步促进了跨文化的传播。

2 跨文化的媒介呈现

霍尔在《电视话语中的编码和解码》中提到：“编码是将信息通过一定的符号载体在一种语言规则内组合起来并使其具有意义的‘决定性时刻’^[2]。”除了内容的呈现，跨文化中的是传播媒介也是极其重要的存在，也就是电影使用怎么样的传播方式进行传播。当然这里不仅仅是指的新海诚的动画电影，更多的是指的《铃芽之旅》的电影风格特征。

2.1 公路片类型片的风格

想要实现跨文化的传播，这就要求着电影必须以全球

普遍接受的方式以及风格来进行叙事。新海诚以往的电影中,大都是采取多线叙事。但是在《铃芽户缔》中,新海诚大胆地采取了诞生于好莱坞的公路类型片。本质上来说,公路类型片是美国电影主导下的电影讲述方式。新海诚积极采取公路类型片的叙事方式,本质上就是迎合了全球性的文化话语体系,通过商业公路片的形式来包裹日本的本土叙事,从而更容易让观众接受。公路片整体上表现出了冒险精神,这种冒险与未知的公路叙事促使公路片成为当下电影的主流类型片之一。而《铃芽之旅》中的公路片前期都是沿着,草太与铃芽关闭一扇扇往门进行的,每关闭一次都如同冒险一样带给观众紧张与刺激的叙事氛围。电影的后半段则是围绕着如何拯救草太展开的旅途,公路片随着路途往往迎接的是一个又一个的全新的场景空间。这就促使公路片能够带来更为直观以及震撼的观影体验,从而进一步实现跨文化的传播。

2.2 符号化的视觉设计

新海诚电影中最主要的风格特征就是他那壁纸版的画面。因为动画美术设计的开放性,导致不同的动画电影的造型差异巨大。而新海诚的电影中,他极其注重对于空间与环境的塑造。以至于新海诚的电影中,精美灵动场景画面成为他的符号化象征。相当一部分国外的观众看新海诚的电影就是因为他极致精美的画面,当受众在感受到这些精美画面带来的震撼时,电影也就实现了跨文化传播。新海诚的美术场景主要呈现出来两个特征,首先是高饱和度的色彩调性,奇异的场景空间设计以及动感的特效塑造。高饱和度促使新海诚的画面总是以明亮,高调的风格。例如,在铃芽与草太第一次相遇的时候,炎热的天气下,湛蓝天空映衬出了极其透亮的影调。这个场景中的塑造出了暧昧的环境氛围。新海诚几乎在每一部电影都会构建出一个奇异造型的意象,在本片中,每次往门打开的时候,巨大暗红色蚓厄笼罩着整个城市,形成了近乎压迫感的场景空间。最具代表性的还是铃芽梦境中星空草地,这个场景中紫色的星空用光效来点缀。新海诚的经常通过特效设计来强化某一个空间特征,从而让这个空间放置在电影的高潮结尾处。新海诚的画面本身就优秀到就突破了文化限制,新海诚的画面风格从另一方面促进了《铃芽之旅》跨文化的传播^[5-7]。

3 二次元文化下的精准受众

传播学者霍米·巴巴提出多元文化主义的改变,他曾经说过:“多元文化主义的背景下,存在着可以直接忽视“文化疆界”的实际文化空间,也就是第三文化空间,这种文化空间具有强烈的互动性^[8]。”《铃芽之旅》能够实现大范围的全球化传播,实际上也是因为多元文化主义的盛行。尤其是随着互联网 WB2.0 下,很多小众文化逐渐走向了圈层化的趋势,比如时尚圈,汽车圈,动漫圈。因为某一种流行文化的盛行,这种文化的爱好者逐渐形成了一种内部的文

化圈层。这就是霍米·巴巴指的“文化空间”。因此从受众的角度来说,因为新海诚的电影受众处于同一种文化圈层,因此才能够轻易地实现跨文化传播。

3.1 ACG 文化下的受众

ACG 是 Animation、Comic、Game 的缩写,也就是指的动漫,漫画以及游戏。ACG 诞生于日本,也就是我们熟知的二次元文化。日本电影本就是 ACG 产业的一部分,新海诚的电影能够实现全球化的传播,离不开日本在全世界发展起来的二次元文化。受众在文化消费的过程中,肯定会受到经验以及理解能力的影响。经验不同,就会导致不同的受众对于同一文化产品形成差异的消费结果。显然,二次元爱好者在新海诚的电影观众中处于核心地位。首先从电影叙事主题上来说,《铃芽之旅》依旧是属于世界系的动画电影,在奇观的世界观构建下,讲述了少男少女如何拯救世界得到自我救赎的故事。从精神层面来说,二次元文化的受众,更能够感受到新海诚电影中想要表达的主题。二次元受众长期观看二次元作品中,对于动画电影永远一定的观影经验,因此也能够轻易的对于《铃芽之旅》这部电影中的审美风格实现深刻的把握。例如,《铃芽之旅》故事具有非常强的奇幻属性,对于地震进行了神明化的虚构,并且设置出了蚓厄这一意象,把地震的原因具象化。并且电影中还将草太一个人的灵魂转移到一把椅子上,这些设置具有强烈的二次元文化特征。因此,二次元受众在观看这部电影的时候,就相当于处在二次元的文化互动空间内,他们拥有优于一般观众的理解能力以及共情能力。以此实现更为高效的跨文化传播。

3.2 受众与新海诚的互动传播

从传播学的角度来说,观看电影应该属于一种单向传播行为。电影的创作者在制作完一部电影的成品以后,观众单向的接受新海诚导演的作品以及信息。但是从受众本体论的角度来说,如果想要实现更为高效的传播效果,就必须尊重受众的需求,传播者最好打破壁垒,倾听受众的意见实现互动化的双向传播。而新海诚就建立了这种传播关系,从《你的名字》开始,新海诚在全球范围内积累了大量的粉丝,因此新海诚制定了一个三年之约,每隔三年就上映一部电影。这就促使当 2023 年的时候,新海诚的粉丝都期待着这下一个三年之约。同时,新海诚甚至在电影上映之前,免费在电视以及网络上放映了《铃芽之旅》前 14 分钟的电影内容。可以说新海诚与他的粉丝建立了一个良好的传播者与受众的良性关系,正是这种关系的构建,促使新海诚在全球各地都有着自己的粉丝观众,这种亲密的互动关系足以跨越文化的隔阂,轻易实现跨文化的传播。

4 结语

论文分别从传播内容,传播方式以及受众的三个角度来剖析了《铃芽之旅》在全球范围内实现广泛传播的策略。随着全球化以及文化多元主义的盛行,跨文化传播的阻隔越

来越低。近年来,无论是奈飞网剧的爆火,漫威宇宙的传播还是新海诚为代表的日本二次元文化,构建一个品牌化以及符号化的影视作品越来越重要。回到新海诚的《铃芽之旅》上,新海诚在这部电影上继续坚持灾难的叙事母题,并且深刻挖掘出东京 3·11 大地震这一民族伤痕,探讨了如何面对灾难的创伤以及生命的意义这一系列深刻主题。无论传播策略怎样变化,优质的,深刻的内容才是能够引发全球化共情的根源。

参考文献:

- [1] 唐瑾.日本世界系动画电影的主题构建与表达——以《天气之子》《企鹅公路》为例[J].视听,2021(7):91-92.
- [2] 黄典林.重读《电视话语的编码与解码》——兼评斯图亚特·霍尔对传媒文化研究的方法论贡献[J].新闻与传播研究,2016(5):15.
- [3] 李晓牧.斯图亚特·霍尔的文化传播与意识形态理论研究[D].金华:浙江师范大学,2012.
- [4] 王小平.后现代“灾难电影”的叙事策略——评近年来灾难片的影像书写[J].廊坊师范学院学报:社会科学版,2010(5):9-15.
- [5] 洪帆,任紫薇.半梦半醒之间——《铃芽之旅》叙事机制分析[J].当代动画,2023(2):28-32.
- [6] 厉泽坤.新海诚动画电影的跨文化传播研究[D].南昌:江西财经大学,2021.
- [7] 朱虹.作者论视域下的新海诚动画电影[J].电影文学,2021(10):95-97.
- [8] 王李霞.论霍米·巴巴“第三空间”文化翻译[J].英语教师,2020,20(22):61-64.

作者简介:程茜(1981-),女,中国湖南衡阳人,硕士,讲师,从事语言文化研究。