中国科学技术大学微电子学院《日本社会文化解读》课程论文

论文题目: 在青春的遗憾中成长

学生姓名: 卞耀亮_____

学生学号: PB22151784

完成日期: <u>2023 年 6 月 19</u> 日

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

摘要

本篇文章主要论述"时间的推移与平行世界"这一问题。采用了例证与分析结合的方法, 展现了青春与成长总是伴随着遗憾,得出了在成长过程中的一些启示。

关键词 平行世界 日本文化 青春 成长 遗憾

目录

1	기 급			1
2	作品	简介		1
	2.1	作者简介		1
	2.2	情节概括		2
3 内容分析				2
	3.1	青涩与懵懂		2
	3.2	迟疑与遗憾		4
	3.3	穿越与成长		5
	3.4	平行世界		5
4 现实启示			7	
	4.1	勇敢去追,	不留遗憾	7
	4.2	爱与成长		9
5	结语			10

1 引言

平行世界是指存在于与我们现实世界并行但相互独立的多个现实之间的概念。它意味着在这些平行世界中,可能有不同的历史事件、人物和环境条件。每个平行世界都有自己独特的规则和现实构架,可以存在不同的时间线、地理位置和文化背景。我选取《升起的烟花,从下面看?还是从侧面看?》这部有关平行世界的动画电影,来论述"时间推移与平行世界"。

2 作品简介

2.1 作者简介

新房昭之(1961年 9 月 27 日一)是日本动画导演、动画演出、原画师,毕业于东京设计家学院。1981年,在电视动画《福星小子》中担任原画师,由此正式进入动画界。1992年,在电视动画《幽游白书》中担任演出、分镜,开始受到关注。1994年,执导个人首部动画片《重装甲少女组》。1999年,执导电视动画《宇宙战舰山本洋子》。2004年,执导OVA动画《柯赛特的肖像》;同年,执导电视动画《魔法少女奈叶》。2006年,由其执导的电视动画《魔法老师》播出。2007年,执导电视动画《向阳素描》;同年,由其执导的电视动画《再见!绝望先生》在日本首播。2009年,执导了"物语系列动画"的第一部作品《化物语》。2010年,执导电视动画《荒川爆笑团》。

2011年,执导现象级电视动画《魔法少女小圆》,该片获得第15届日本文化厅媒体艺术祭动画部门大奖、第16届神户动画奖最佳电视动画等奖项。2012年,由他执导的《魔法少

课程论文

女小圆》剧场版前后篇在日本上映。2013年,执导电视动画《物语系列 2nd season》。 2014年,由其执导的《魔法少女小圆剧场版[新篇]叛逆的物语》获得第37届日本电影学院 奖的优秀动画作品奖、第19届神户动画奖最佳剧场映画作品。2016年,开始执导《伤物语》 剧场版动画三部曲。2017年,由其参与执导的动画电影《烟花》在日本上映。2018年,执导 "物语系列动画"《续·终物语》。

2.2 情节概括

暑假,某个海边小镇。在烟花晚会之前,热热闹闹地聊着"升空的烟花从侧面看是圆的?还是平的?"这样的话题的同班同学。与此同时,典道暗恋着的奈砂,因为奈砂的母亲的再婚对象已确定所以要转学了。"我们私奔吧"奈砂向典道发出了一起逃出小镇的邀请,却在那之前被母亲带走了。而典道只是眼睁睁地看着这些。"如果,那时候我…"没有救下奈砂的典道,因为心中的苛责而丢出了奈砂在海中捡到的不可思议的珠子。就这样,不知何时起,时间被倒回到了奈砂被带走之前的时候。一次又一次被重复的一天,奈砂与典道的命运会?本片根据岩井俊二执导的电视短片《升起的烟花,从下面看?还是从侧面看?》及同名小说改编。

3 内容分析

对于《升起的烟花,从下面看?还是从侧面看?》这部作品而言,主旨主要通过青涩与懵懂、迟疑与遗憾、穿越与成长及平行世界四个方面来展现。

3.1 青涩与懵懂

作品的前半部分讲述了: 男主人公(典道)是一位天然呆的小伙子,处于青春期年龄的他对影片中的女主人公(奈砂)产生了好感,但是碍于同为同班好兄弟的"祐介"已经向自己表明了其对"奈砂"的爱意,因此,典道的那份倾慕之感就只能够窝藏起来,甘愿做一位默默在远方驻足凝望女主的"痴汉"。是的,就是"痴汉",这一词语一点都没有过度用力,影片中典道偷瞄奈砂的那一幕幕特写镜头,一次又一次地展现了典道的青涩与懵懂。

图 1:祐介向典道表明对奈砂的爱意

终于到了当天的下午(整部影片的故事都发生在**8**月**1**日这一天"夏祭"时间里),事情 开始变得不再稀松平常了。 23 系 22级 1班

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

图2: 蜻蜓落到了在泳池边休憩的奈砂脸上

作为今天清洁泳池的值日生,典道和祐介这对好兄弟就来到了游泳池里边,也在这里 意外地发现了在此休憩的奈砂,见到自己倾慕的对象就在眼前,而且还是身穿着泳衣的态 势, 典道和祐介这两位宅男, 理所当然的反应就应当是面红耳赤吧? 典道算是按部就班地 做到了,可是祐介却表示出"想去拉大便"的想法(意思就是见到心仪的对象,膀肛就会萌 生出一股"大便意"。)

图3: 三人进行游泳比赛

此后,在他们三人的一番交流后,兴起之下就在这个游泳池上开展了一场游泳比赛。 而按照奈砂提出的条件,获胜的那一位将会得到她于今晚一同观看烟花的诚邀。 最终典道 因为紧张过度而落败了,相伴女神前去约会的资格也只好拱手相让给了好兄。就在不禁为 了这一位呆头呆脑的男主感到揪心之际,事情的发展却发生了180度的转折,在游泳场上 因为奈砂的邀请而倍感陶醉的祐介,竟然有意地在约定时间点躲开了奈砂,并全心全意地 做起了撮合典道和奈砂的媒人。

图4: 祐介向典道表明自己不会赴约

其次,奈砂于今晚的"相约"并不是前去看烟花,而是对老妈的"改嫁"行为,以及即将要面临的"转校"事实深感厌恶,于是在一怒之下作出了"离家出走"的行动。与同班的男生结伴,其实就是一场明晃晃的"私奔"!而在男女主人公的相见过程中,奈砂也喜出望外地向典道坦诚了自己喜爱的人其实就是他的事实,也表示了对典道输掉比赛的愤懑。可就在双方感情尔侬我侬之际,奈砂的妈妈出现了,她因为察觉到奈砂的"离家出走"行为而勃然大怒,猛用力地将奈砂往家里拽回去。

图5: 奈砂被妈妈拽走

彼时的男主因为突如其来的状况正目瞪口呆,到了反应过来的时候,奈砂已然消失在 眼前了。

3.2 迟疑与遗憾

适逢奈砂消失之际,同班的各位小伙伴也都同时到来了此地,也看到了刚才的经过。可是这时候同为喜爱奈砂的祐介却表现得似乎就在看热闹,以及稍带点"揶揄嘲笑"的表情,典道看到了,一怒之下给祐介揍上了一拳,并在接下来的舒泄愤懑的行径中,怒掷出了奈砂赠予的"玻璃球"。

3.3 穿越与成长

课程论文

23 系 22级 1班

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

随着一声"如果,比赛我赢了"喊声的落下,时间竟然重置回到了"游泳比赛"进行的时候。而就在这一次,揣怀着"胜利"目的的典道,如臆想般的就赢下了这场比赛,随后的故事就围绕着这么一场"私奔"以及反反复复的"时间穿越"展开,而这样的"穿越"也使得典道能够一次比一次更为顺利地携带奈砂"私奔"。 从因为胆怯而与女神的相约失之交臂,到因为懦弱,而致使在临上列车之际被奈砂父母强行带走女神的状况。再到因为粗心大意而被众人看到其携带奈砂"私奔"的事实,并且受到"追捕",直到最后与女神于水中相拥在一起,在漫天斑斓的烟火之下,大团圆结局。这部动画一共用了3次"穿越",循序渐进地描绘出了整个男主弥补心中"遗憾"的过程。 也同时在这么一个"私奔"过程中,让男主逐渐成熟了起来,敢于为争取挚爱而迈出了那"曾经犹豫不决"的步伐。

图6: 典道带奈砂跳下电车, 奔向大海

3.4 平行世界

这部动画电影的原作是岩井俊二的小说《少年们想从侧面看烟花》,小说采用了平行蒙太奇手法,剧情好像一个个单元格,是如果能够重来的世界和不同的结局。"你会跟谁一起看烟火升空呢,看烟花铺满天空,像是充实了我的梦境;如果喜欢的人就在我旁边,而眼前是难得一见的转瞬即逝的美好的东西;如果那是最后一次一起看烟火的机会,如果这就是最好的瞬间,希望不是最后一次,但你我都知道,没有下一次了,这样才显得重要,不是吗?"这是典道对奈砂的喜欢。

正因这份喜欢,典道才会在看到因为自己的迟疑而被母亲掳走的奈砂不开心的样子后一次又一次地自责,"如果我当时……"如此强烈的愿望借助丢出的玻璃球得以实现,典道也进入了自己创造的平行世界中,回到过去自己迟疑导致奈砂被母亲掳走的那个时刻,通过新的选择使这场"私奔"更加顺利。

然而虽然典道能借助玻璃球回到过去,改变一些事,但即便他能看到不同的结局,他 看不到奈砂的少女情怀,所以他不会明白奈砂有多喜欢他,直到奈砂在电车上坦露了自己 的心意,"我知道我不可能离家出走,也不可能和你私奔,但无论如何,今天我只想和你 一直在一起"。 23 系 22级 1班

2023年 6月 19日

图7: 在玻璃球的碎片中典道看到的未来

这部作品的平行世界中,并不是回到过去改变过去,而是进入一个新的世界过去的某 个时刻,主人公的记忆也是一点一点恢复的,这是岩井俊二原作运用的"平行世界"不同于 此类题材作品的地方。但是,主人公之间的相互暗恋确实自始至终贯穿,直到最后勇敢地 向对方表达。即使他们都看到了烟花奇怪的形状,知道自己所处的是典道所创造的平行世 界,他们仍然愿意在这个世界中相守相依后勇敢地回到现实世界,迎接终将到来的分离。

图8: 奈砂向典道解释离家出走的原因

人生也好,故事也好,其实从某种意义上来说,都是在不停地做选择。主人公可能已 经选择了道路A,但是如果他选择B会怎么样呢?这个电影就是要把A和B两种不同选择的结 果都表现出来。这就是将玻璃球命名为"If如果"的意义。主人公选择道路A后所经历的人 生,和选择道路B后所经历的人生,两者肯定是截然不同的。虽然不同的人生并不会在平 行世界共存,但我们总是要考虑到多种可能性,呈现出两个不同的结局、两个不同的故事。 A线故事的结局是奈砂被母亲无情地拉回家了,典道只能不知所措地站在原地目送她们离

23 系 22 级 1班

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

开; B线则是奈砂和典道私奔的故事。[1]要让这两条线在"lf如果"中并存,用普通的叙事方式是难以成立的。而岩井俊二通过贯穿平行世界的青春爱恋将两条线成功地连接了起来。

图9: 奈砂在平行世界中向典道告别

4 现实启示

一部优秀的动画作品,不仅仅在于画面的丰腴,大多时候,我们对它的要求更是在于 能否弥合我们过去的遗憾,而且在这一过程中,呈现出"感同身受"之情来引起我们的共鸣。

4.1 勇敢去追,不留遗憾

现实中的我们又不曾具备"时空穿越"的能力,那这部拥有这一时空媒介(玻璃球)的动画又能带给我们多少实际意义呢?答案就在于"时空穿越"这一能力的体现上。

初一看,会以为这是一部类似于《穿越时空的少女》那般的,往复回到过去时间节点上,并对过去心存遗憾的事情通通进行修正的作品。但随着典道"穿越"次数的增多,可以发现很多匪夷所思的事情,比如在"本来时空"中虽对奈砂略有爱意,但最后还是为成全好兄弟而放弃约会的祐介,其在男主悉数"穿越"回去的时空中,都表现出了对男主"鸠占"奈砂的恼火情绪。再比如最后一次穿越后,男女主角乘坐的列车,竟然按照着典道的意愿驶向了海上轨道之上。

这真是从"现实世界"中穿越到过去那么简单吗?或者说,这一切的"穿越"都只不过是主角典道的一场"遐想之旅"呢?(祐介之后所表现出来的恼火,实则就源于典道为自己此番的作为而感到亏欠了兄弟的情绪)

所以这部动画的故事,展现的可能就是一个正值青春期的男生的心理活动。

适龄的我们,每一个人都曾有过无数次的让自己事后倍感晦气的抉择,或许在一回嘴角上因为脑短路而不知如何辩驳;或许在一场考试中因为粗心大意而错失了入读理想学校的机会;抑或是在大学期间未敢鼓起勇气向心仪对象表白,以致毕业之后长存在心底的那份遗憾;我们曾无数次地回想这一系列的遗憾,也曾一次又一次地为抚慰那凋敝的心灵而道出了那句"如果……"。

这一幕的景象也在《烟花》这部动画的最后,当"玻璃球"误被当做烟花,燃放到夜空中炸裂开来后,于海湾现场的所有人都从"碎片"中见到自己曾经"遐想"过的生活景象一般,得到了完美的展现。

23 系 22 级 1班

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

"烟花,从侧面看究竟是扁的?还是圆的?"这一个贯穿着整部影片的问题,似乎也在这一刻得到了诠释---不同的人,会有不同的答案!

图10: 祐介发现了所处的是平行世界

《烟花》在呈现主角典道"弥合遗憾"的过程中,向我们每一位观众都发出了这样的一阵呼喊:"去不顾一切地追逐自己想要做的事情吧!即便是做坏了,那也不会坏得到哪里去的

是的,相比于事后无尽的自责和懊悔,过程中的这些损失又算得了什么呢?

图11: 奈砂的感悟与内心独白

4.2 爱与成长

按照正常的思路,这部动画就从男主的视角来开展的,弥合其与女主奈砂情感遗憾的故事。但如果真按这个方向去思考,那么其中就会出现几个问题:比如祐介明明就对奈砂怀有爱意的,怎么又会作出将这份爱情拱手相让的行为呢?

如果说"见到女主就有大便意"与"刻意回避女主"都是站在为兄弟着想的角度,那么为何要在见到奈砂被其妈妈强行掳走之时会表现得如此镇定自若,并且有点"揶揄嘲讽"的情绪呢?其次,如果真如奈砂所说的"我一开始就想着要邀约典道去看烟花(一同私奔)",那

23 系 22 级 1班

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

么为何又要作出先选择祐介,并且等待祐介表白的举措呢?再者,在"私奔"的旅途上,奈砂反复地强调了"私奔其实是不可能的事情",她只是希望能在明天到来之前(明天就要转校离开了),尽自己所能与典道待在一起,相守相依。

图12: 奈砂私奔的愿望

但问题是,这真的会是一个满腔热血,同时行为表现如此一往无前的小孩所会理性思 考得到的觉悟吗?

综上所述,猜想就是:这个故事其实并不是基于男主角的"臆想"来开展的,相反,男主的悉数行径都是女主想要见到的"结果",其实这一切,会不会都只是女主奈砂的一场"想象"呢?

真正倾慕于对方,但却因为胆怯以及将要转校离别的原因而未能鼓起勇气前去表白的,正是奈砂!

而接下来男主的一系列"成长",则就类似于现已成为每一位女生心底里永恒愿望的,最先经由"紫霞仙子"道出的那一句期盼一样:"我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现,身披金甲圣衣,脚踏七色的云彩来娶我!"

图13: 奈砂和典道在一起

卞耀亮 PB22151784

2023年 6月 19日

5 结语

现实中是没有平行世界的,或者说我们终究是生活在现实世界中。所以这部作品告诉我们的就是:勇敢去追,不留遗憾!努力去爱,去成长,去珍惜身边的每一个人!活在当下,做好每一个选择。因为我们,没法回到过去!

图14: 我们没法回到过去

参考文献

- [1]少年们想从侧面看烟花[M]. 岩井俊二
- [2]部分内容来自百度百科,哔哩哔哩