

微信扫一扫
关注该公众号

收录于话题

#后生笔记 1 #ACG文化 1 #身体 6 #男性凝视 1 #女性成长 1

《魔卡少女樱》、《美少女战士》、《魔法少女小圆》，这些耳熟能详的作品以魔法和超能力为主题，在动漫世界中层出不穷，也成为了许多人的经典回忆。**敢在下，我们该如何看待这一特定类型的动画作品对女性角色的呈现？**（后主价值曾发布过少女漫画相关的分析文章：爱情的脚本为谁而写？日本少女漫画中的女性角色天平👉[戳此回顾](#)）

魔法少女发展史：从少女到战斗英雄

笔记制作 | 小翼

编辑 | 千秋

文献档案

● 笔记名称：

魔法少女动画发展中的不同阶段

● 议题标签：

二次元（ACG）

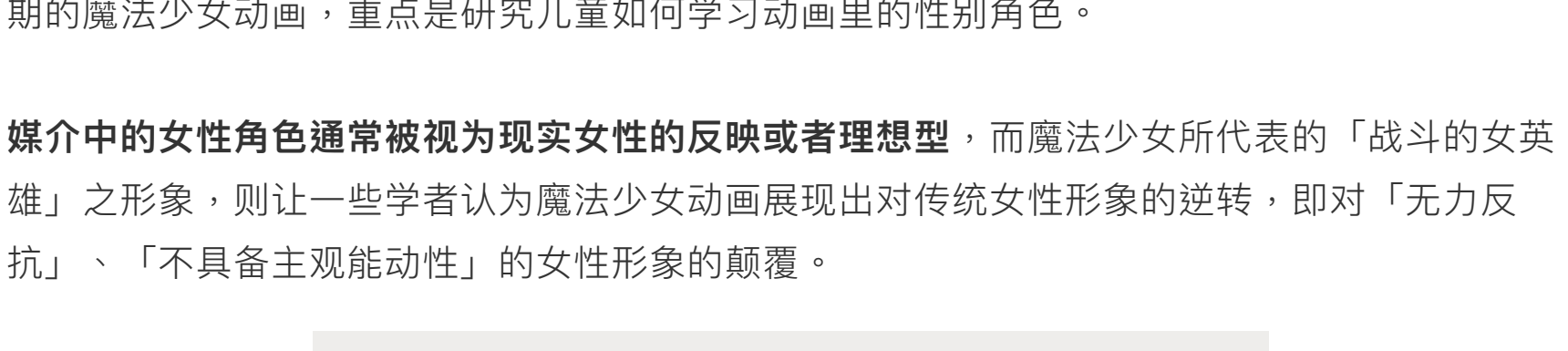
性别观念

● 文献简介：

本文献通过分析「魔法少女动画」不同的发展阶段，着重介绍了两类观点：「魔法少女动画的性别观念是不稳定的」与「**观看魔法少女动画是对年轻女性身体的凝视**」。文献还分析了魔法少女动画如何展现出性别观念在日本社会的转变。

魔法少女动画研究概述

魔法少女类型动画作为日本ACG（Anime、Comics and Games，动画、漫画与游戏的总称，一般可理解为「二次元」）作品中的代表流派，典型剧情为：**9-14岁女孩作为主角，平时表现为普通少女，有与魔法相关的吉祥物陪伴，通常在变身后可以利用魔法来解决危机事件等**。

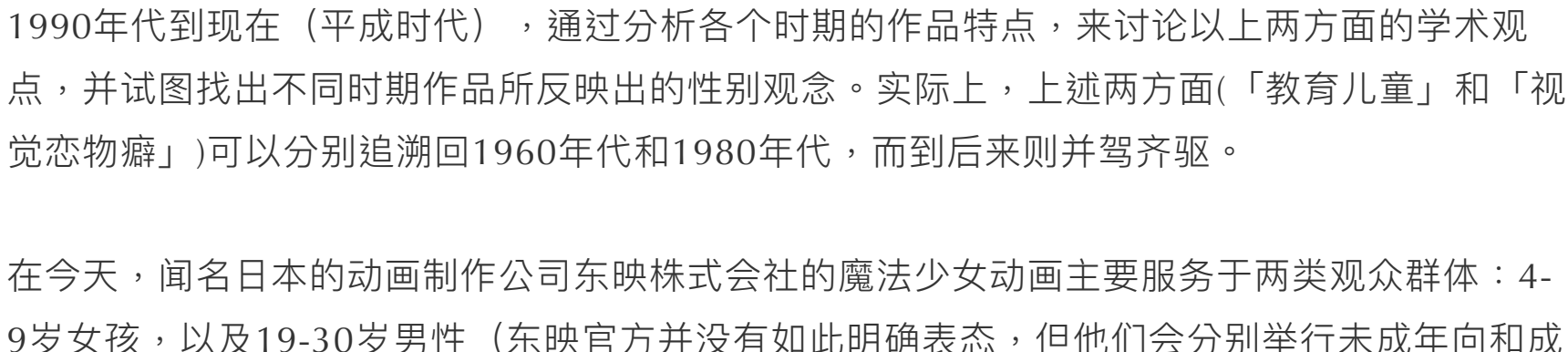
▲ 动画《魔卡少女樱》中的魔法少女小樱及其吉祥物。小樱本身并没有使用魔法变身的设定，但收集卡片时会穿上其好友大道寺知世设计的不同服饰，符合魔法少女动画的变身惯例。

关于魔法少女动画，学界主要存在两个方面的观点，一方面是：**「魔法少女动画的性别观念是不稳定的」**，有些人觉得，魔法少女动画有利于打破性别刻板印象，也有观点认为，这一类动画反而加强了刻板印象；另一方面是：魔法少女动画含有对年轻女性身体的「视觉恋物癖」。

👉 魔法少女动画的性别观念并不稳定

起初，魔法少女动画是主要面向4-9岁女孩的子供番，以销售玩具为主要利润点。研究这个时期的魔法少女动画，重点是研究儿童如何学习动画里的性别角色。

媒介中的女性角色通常被视为现实女性的反映或者理想型，而魔法少女所代表的「战斗的女英雄」之形象，则让一些学者认为魔法少女动画展现出对传统女性形象的逆转，即对「无力反抗」、「不具备主观能动性」的女性形象的颠覆。

▲ 《魔法公主明琪桃子》中主角明琪桃子是12岁的少女，从梦境之国来到地球上，带着让地球上的人们重新充满梦想，从而拯救梦想之国的任务。明琪桃子主要的魔法能力是变身为16岁的成年女性。

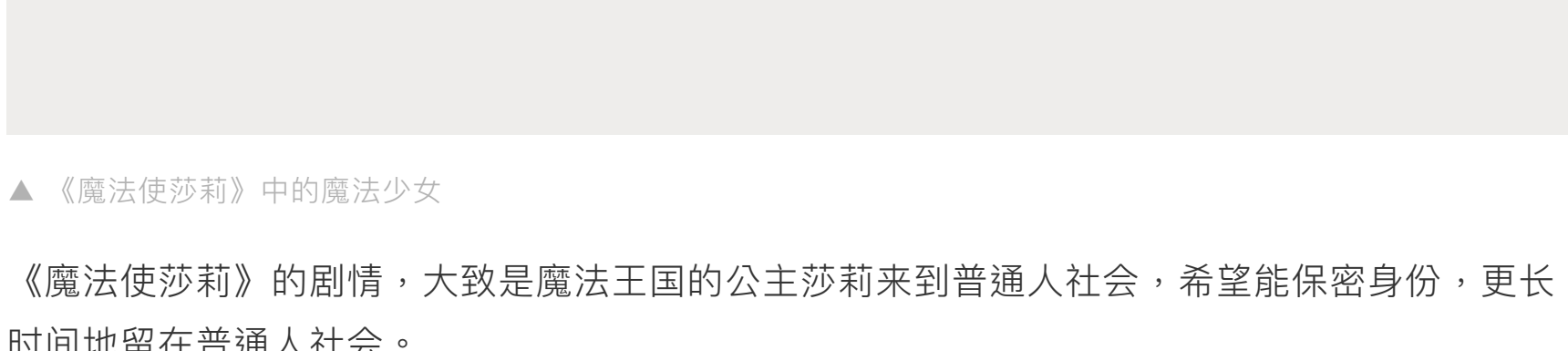
也有学者认为，魔法少女的「变身」更多是**改头换面而不是成长**。有不少魔法少女动画似乎仍更推崇传统的女性气质。在这些动画中，**反派通常是追求浓妆、沉迷于工作、还未成为贤妻良母的成年女性**。这似乎是在教育少女要以婚姻和家庭生活作为成年后的人生目标，在婚前追求时尚、浪漫和消费，在婚后则回归家庭，待在家里当贤妻良母。

👉 对年轻女性身体的视觉恋物癖

1980年代初期，御宅族——一种新型的粉丝消费者出现在社会大众之中，他们积极接触ACG作品，并对作品投注自己的性幻想。但有学者认为，**动画中的性元素，不一定是动画消费者或生产者现实欲望的反映，而是在一个虚拟世界中产生并消费的象征征，这种性消费反而可能会降低消费者的现实性欲**。（不知道这些学者会如何看待JM的帝国漫画？）至于对虚拟少女的消费将如何改变观看者在现实次元里凝视女性的姿态，论文作者并未展开叙述。

文献选定了三个时期——1960-70年代（昭和40年代），1980年代（昭和50年代至末期）和1990年代到现在（平成时代），通过分析各个时期的作品特点，来讨论以上两方面的学术观点，并试图找出不同时期作品所反映出的性别观念。实际上，上述两方面「教育儿童」和「视觉恋物癖」可以分别追溯回1960年代和1980年代，而到后来则并驾齐驱。

在今天，闻名日本的动画制作公司东映株式会社的魔法少女动画主要服务于两类观众群体：4-9岁女孩，以及19-30岁女性（东映官方并没有如此明确表态，但他们会分别举行未成年向和成年向的粉丝活动）

▲ 1960-1970年代东映的魔法少女系列。中间两个，右边是莎莉，左边是亚子，而其他四个是1970年代作品的主角。可以看出，整体画风更偏向于少女/女童的，是少女漫画风。

在魔法少女动画经历了3个阶段后，**儿童向和成年男性向作品并存的状况业已形成**，其中既有为成年男性粉丝设计的、更偏向传统性别气质女性角色，也有考虑到女性受众而专门设置的「反传统」性别元素。

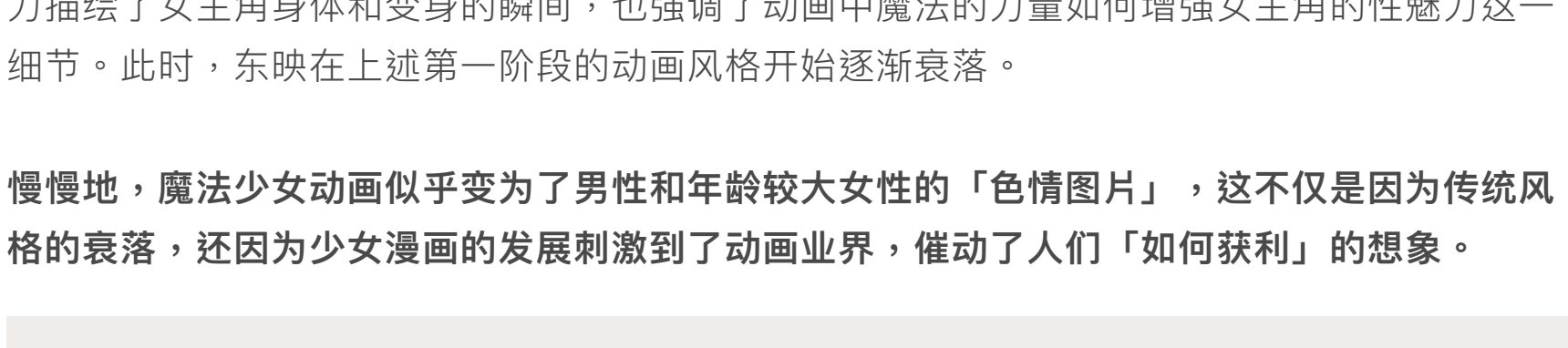
魔法少女动画的不同发展阶段

1. 女孩的榜样：1960-70年代的东映作品

1962年，日本开始出现TV动画。1966年，东映制作了第一部女性主角的动画，也是第一部魔法少女动画：《魔法使莎莉》（1966-1968），之后紧接着便制作了《甜蜜小天使》（1969-1970）。

少女是介于成年和儿童的年龄段，第一阶段的魔法少女动画，**建立在对「少女」和「妻子/母亲」的严格区分之上（比如成年后就失去魔法）**。

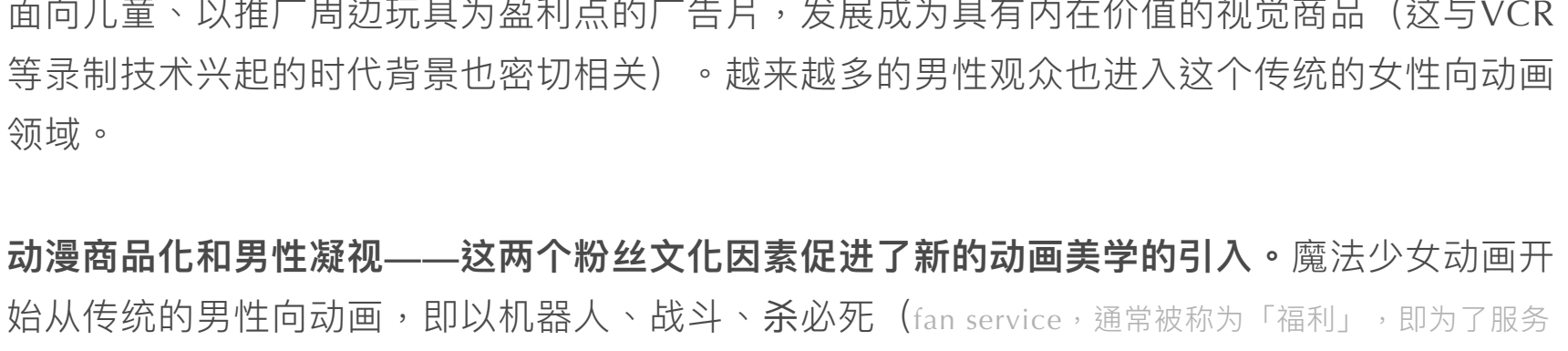
《魔法使莎莉》，《甜蜜小天使》等作品描绘了日本经济高速增长背景下社会对女性的期待。主角与父母的关系是典型的父权制家庭模式。此时的女主角形象，有着苗条的四肢，大大的圆眼跟像图片里的洋娃娃。

▲ 《魔法使莎莉》中的魔法少女

《魔法使莎莉》的剧情，大致是魔法王国的公主莎莉来到普通社会，希望能保密身份，更长时间地留在普通社会。

《甜蜜小天使》中，主人公亚子具有变为任何人或任何物品的超人能力。这对于当时正在经历马克思主义学运的日本而言，是会具有革命性意义的，片中的设定富含「女性解放」的潜力。但亚子的这种超人能力从未用于改变旧社会性别文化的禁锢，而是用于服务他人，并最后以失去超人能力为代价拯救了她的父亲。她一直梦想成为公主、新娘、女老师，而没有考虑其他更丰富的可能性。**动画所体现的赋予女性以超人能力的激进想法，和它对女性自我牺牲精神的固执强调，并不匹配**。

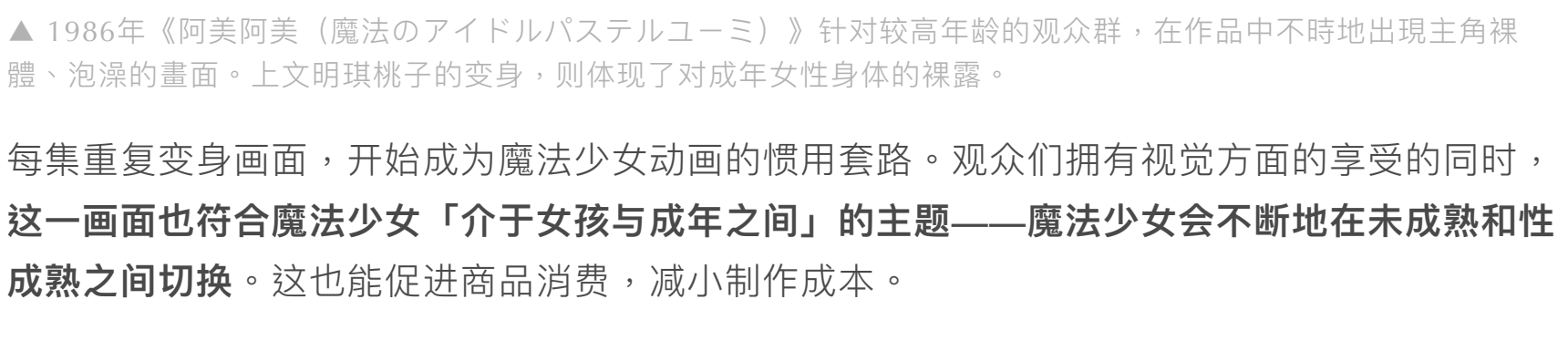
▲ 《甜蜜小天使》中的亚子可以通过镜子变为任何模样。

魔法少女的概念为少女们带来更广阔的想象空间，但这似乎只是在成年之前的暂时欢乐。很多动画会着重强调婚前的「少女」过渡期，**这一过渡期使女孩可以暂时免于承担妇女的义务**。动画中的女主角没有体现对爱情的严肃追求，没有对性的自我意识，这些也增强了魔法少女作为一个性别离空的临时阶段的属性。动画将对女性气质的讨论（甚至会有革命性的想法）局限于少女阶段，维护了婚姻、成年女性的传统含义。

2. 少女文化和动画美学：1980年代御宅族的兴起

1970年代，魔法少女题材作品中的成功作品《神奇糖果》、《甜心战士》，和《小仙女》，都着力描绘了女主角身体和变身的瞬间，也强调了动画中魔法的力量如何增强女主角的性魅力（这与VCR等录制技术兴起的时代背景也密切相关）。越来越多的男性观众也进入这个传统的女性向动画领域。

慢慢地，魔法少女动画似乎变为了**男性和年龄较大女性的「色情图片」**，这不仅仅是因为传统风格的衰落，还因为少女漫画的发展刺激到了动画业界，催动了人们「如何获利」的想象。

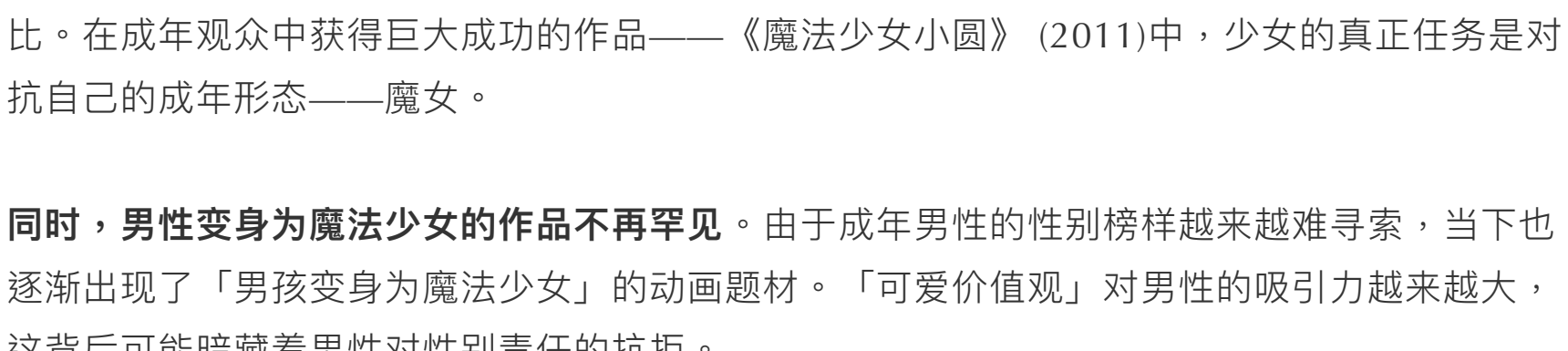
▲ 《甜心战士》的原作漫画，图中即为「色情图片」画风。

此外，东映以外的动画工作室进入了魔法少女题材的创作领域，一方面使魔法少女动画从主要面向儿童，以推广周边玩具为盈利点的广告片，发展成为具有内在价值的视觉商品（这与VCR等录制技术兴起的时代背景也密切相关）。越来越多的男性观众也进入这个传统的女性向动画领域。

动画商品化和男性凝视——这两个粉丝文化因素促进了**新的动画美学**的引入。魔法少女动画开始从传统的男性向动画，即以机器人、战斗、杀必死（cut service，通常被称为「福利」，即为了服务某些读者而出现让人可意淫的场景）为中心的动画中，借鉴而来。

1980年代，对可爱（即后来的「萌」）的消费偏好也兴起。如《甜甜仙子》（又译为《魔法公主明琪桃子》）的主角明琪桃子（Minky Momo），新时代的魔法少女形象是可爱风格的。而可爱（萌）风的流行，一方面可能是对社会所期望的女性角色的推迟与拒绝；另一方面，则还是与男性对女性的凝视有关。

在这些文化背景下，「变身」依然是魔法少女动画的关键。变身时的性变化，对萝莉控倾向的男性观众具有格外的吸引力。

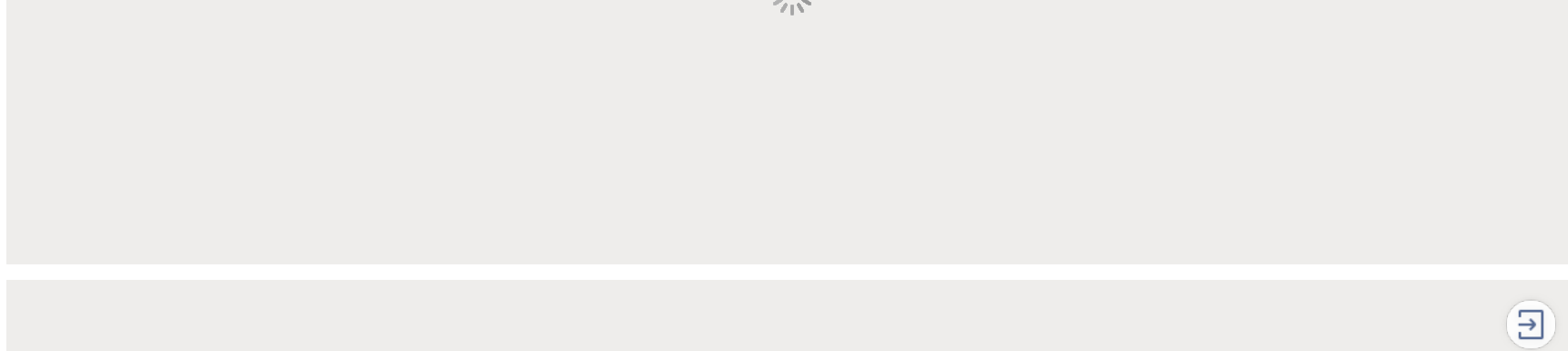
▲ 《我，要成为双马尾》中，男主角变身为萝莉，成为战斗英雄。

同时，专门针对成年男性观众的魔法少女动画也变得越来越多，如《魔法少女沙罗曼》（1996）、《魔法少女奈叶》（2004）。这些作品主要作为深夜动画播放，因此与儿童向市场的观众相分离。这一类作品中，最受欢迎的是后宫题材。

在这一时期的魔法少女动画中，少女借助于魔力来变身从而实现成长、成熟（性与社会）的视觉语言惯例已经失效了。魔法少女的变身不再是从小女孩到成年（>16）¹，很少涉及实际的身体成长，这可能是为了规避对动画恋童癖倾向的指责。

这一阶段的作品中，成年女性作为反派，而少女作为具有正面形象的主角，这两者形成鲜明对比。在成年观众中获得巨大成功的作品——《魔法少女小圆》（2011）中，少女的真正任务是对抗自己的成年形态——魔女。

同时，男性变身为魔法少女的作品不再罕见。由于成年男性的性别榜样越来越难寻求，当下也逐渐出现了「男孩变身为魔法少女」的动画题材。「可爱价值观」对男性的吸引力越来越大，这或许可能暗藏着男性对性别责任的抗拒。

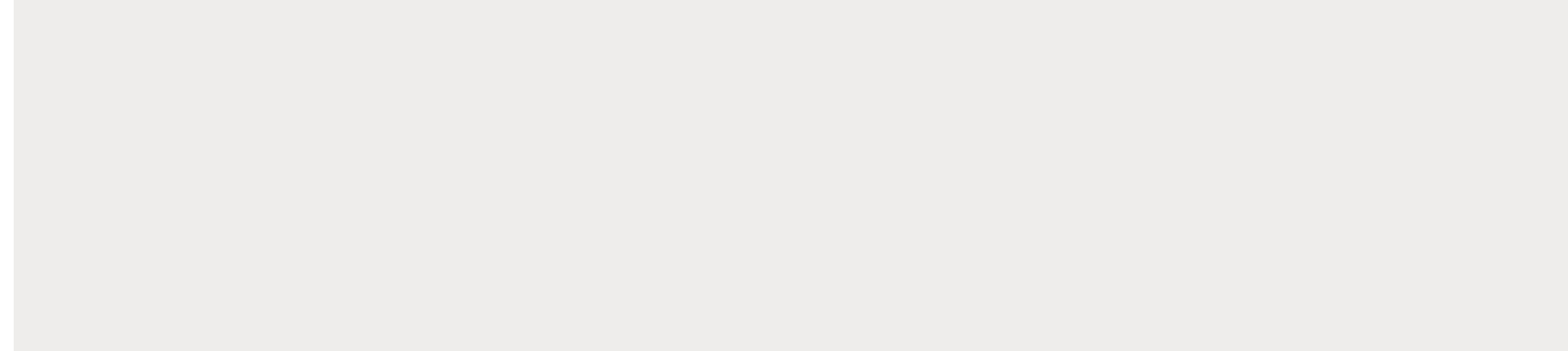

参考资料：

Saito K. Magic, Shōjo, and metamorphosis: Magical girl anime and the challenges of changing gender identities in Japanese society[1]. The Journal of Asian Studies, 2014, 73(1): 143-164.

图片来源：

均来自于网络。

如需获取文献原文，请关注公众号「后生价值」，并在后台留言「魔法少女」，我们已准备好PDF文件等您~

