

中国科学技术大学计算机学院
《日本文化导览》课程论文

论文题目：唯有努力生存_____

学生姓名：郭耸霄_____

学生学号：PB20111712_____

完成日期：2021 年 12 月 10 日

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

摘要

本篇文章主要论述“环境与我们的生活”这一问题。采用了例证与分析结合的方法。展现了自然环境及社会环境对人们生活的影响。得出了在新时代社会中生存时的一些现实启示。

关键词 宫崎骏 日本文化

目录

1 引言	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 文明与灾害	2
3.2 先进与落后	3
3.3 理性与疯狂	4
3.4 生活与事业	6
4 现实启示	8
4.1 适应环境	8
4.2 改变环境	8
5 结语	8

1 引言

日本文化，是指在日本列岛上形成的在关于思想、行为、生活、教育、信仰及价值观等等的一系列实体或非实体的事物或象征。社会文化是与基层广大群众生产和生活实际紧密相连，由基层群众创造，具有地域、民族或群体特征，并对社会群体施加广泛影响的各种文化现象和文化活动的总称。我选取《起风了》这部有关日本社会文化的动画电影，来论述“环境与我们的生活”。

2 作品简介

2.1 作者简介

宫崎骏（1941 年 1 月 5 日 - ）是日本动画师、动画导演、及漫画家。大学毕业后踏入动画制作工作，日后成为日本知名动画厂吉卜力工作室的核心人物之一。其执导过 11 部长篇动画电影，多次宣布退休，2013 年 9 月时是第 7 次宣布退休 [1]，2016 年再度复出。现任吉卜力工作室董事、德间纪念动画文化财团理事长、三鹰市立动画美术馆馆长。

2.2 情节概括

那是一个动荡的年代，战争、饥饿、疾病、天灾，死神的阴影笼罩全球，却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎迷恋游弋长空的飞机，梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼成为朋友，享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震，二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子，短暂的相逢，无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下，被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师，他和前辈同侪共同努力，绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首，另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想，并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代，风雪飘摇之中步伐从未停止……本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。

3 内容分析

环境包括自然环境和社会环境。对于《起风了》这部作品而言，环境对人物生活的影响、对主旨的展现主要是通过文明与灾害、先进与落后、理性与疯狂及生活与事业四对矛盾体现。

3.1 文明与灾害

作品的前半部分讲述堀越二郎与里见菜穗子相逢的场面时，描绘了关东大地震的可怕情景。在大地威力释放的时候，地面上人类的文明痕迹被肆意地摧毁、撕裂。人们几世几代建立的财富顷刻间化为乌有，成群结队的人从燃着熊熊烈火的家园逃离，在自然面前，人们实在太渺小了。但是在这种危机时刻，有两处作品中的细节发人深思。

图 1: 堀越二郎背起受伤的女士

第一个是接受高等教育的堀越二郎，看到身边的陌生女士由于脚受伤走不了路，毅然决定背着把她送回家。这种场面展现了是地震发生后人类群体的应对措施，即同舟共济、共度难关。地震可以摧毁人类的物质文明，但是不能摧毁人类的精神文明。在发生灾害这种自然环境的作用下，人们的生活会立刻发生改变，社会性会得到唤醒。

图 2: 人们正在搬运图书馆的书籍

第二个场面我认为具有一定的象征性。地震引发了火灾，人们在尽力灭火，图书馆的书都被搬到了较为安全的位置。书籍是人类文明的一种主要载体，那么人们努力地保护书籍不被焚毁，也体现了人们下意识地对文明的保护。看到图书馆与火，很容易就会让人联想到发生在公元 642 年的一场文明浩劫——亚历山大图书馆的全部藏书被当作公共浴池的燃料全部焚毁。人类也是在不断的试错中前进，逐渐地认识到了在灾难面前拯救文明传承的重要性。

3.2 先进与落后

作品的背景是第二次世界大战前夕，当时日本与德国结盟，派遣技术人员赴德深造。彼时的日本跟德国仍然有很大差距，有两点体现的非常明显：

图 3: 德国先进的飞机工厂

第一点是在堀越二郎一行人参观德国飞机工厂的时候受到震撼的场面。在他工作的工厂，每次试飞飞机需要用牛车花两天时间把飞机拉到试飞场，而德国的工厂旁边就是试飞场，打开巨型机库飞机就能立刻起飞。以及类似的生产力方面的差距。

图 4: 堀越二郎据理力争

第二点是堀越二郎对在德国居住的住所供暖设备的好奇。体现出当时德国不仅是在工业生产上领先于日本，在民生保障上也是。

在如此大的差距下，德国人会有些瞧不起日本人。这在堀越二郎一行人参观德国飞机工厂的场景展现了出来：工厂的工作人员不让他们靠近观察飞机，但是堀越二郎据理力争，得到了博士的赞赏与许可。他们受到的震撼与轻蔑便是“落后国家人处于先进国家”这种环境对生活造成的影响。要从根本上消除这种影响，就得靠国家富强；但是减轻这种影响，可以靠自尊自爱、不卑不亢，正如作品中堀越二郎的据理力争。

3.3 理性与疯狂

当故事情节发展到堀越二郎回国时候，日本国内环境已经十分紧张。作品诙谐地展现了当时社会高层的疯狂，以及中下层的理智：

图 5: 黑川先生为堀越二郎提供保护

处于备战时期社会环境难免黑暗，秘密警察到处抓人，已经给人们生活造成了极大困扰。这种时候很多人都怕引火烧身，不会给被调查的人保护，但是公司为了保住堀越二郎不惜代价。黑川先生安排堀越二郎到他家住，主动承担了保护他的责任。但是堀越二郎的生活难免受到了影响，甚至因此让错过了菜穗子的信。

图 6: 七嘴八舌的军官

图 7: 沉着冷静的堀越二郎

此外，作品展现军部官员叙述对飞机要求的时候，采用的是很多人七嘴八舌，但没有任何配音的画面，体现他们疯狂的想法；而堀越二郎听罢只回应一句“我会尽力而为”，体现他的冷静与理智。

在一个疯狂而黑暗的社会环境中，能维持理性的人少之又少。能不参与到疯狂的行为中，已是不易；能抵制这种行为，真属勇士。更重要的是，靠社会高层掌控的社会环境具有滞后性，只有他们发现对自己的生活产生影响时，或者某天良心发作的时候，才能把情况改善。在这种社会环境下，个人的生活会失去极大自由，可是对每个渺小的人来说，又有什么办法呢？

3.4 生活与事业

堀越二郎的生活给人的感觉就是只有事业，而没有生活。虽然他看起来温和正直，但他给人一种薄情的感觉。

图 8: 妹妹评价堀越二郎

里面妹妹反复说的话就是“兄上の薄情者!”。每次妹妹来他都会忘记，让妹妹等上好几个小时，却只是一句“ごめん、わすれてしまっていたよ”。

图 9: 堀越二郎看望菜穗子当晚返回

不仅对妹妹如此，对他爱的菜穗子其实也是颇为无情的，她吐血卧床时他虽然去看了她，却是当夜就回；知道菜穗子的病应该在疗养所休养，其实也可以选择他周末去看望她的，但他却没有；一起生活后，虽说我们珍惜每一天的时光，却每次都深夜回家一早出门。^[2]

与其说这种生活是他自己的选择，不如说是整个社会环境的裹挟。当整个社会都在朝一个方向前进的时候，大部分人的个人生活都是被牺牲的。甚至有更多人以这种牺牲为荣，可实际的痛只有自己知道。当整个社会归于平静以后，人们才会认识到完全放弃个人生活，去追寻所谓的社会认同是得不偿失。不过，逆着潮流的人，有多少人可以乐在其中？

4 现实启示

一部好的作品，其现实启示必不可少。在我们分析过环境对生活的影响之后，看看我们能有什么现实启示。

4.1 适应环境

当下的主要自然环境可以说是新冠疫情了。我们已经发现，在病毒面前，人类毫无还手之力。无论我们采取深居简出还是主动防护，都没有很好的效果。已经持续两年的疫情已经深刻地改变了人们的生活。我们所习惯的交往方式也渐渐开始改变。我们应当主动适应这种环境的改变，在新环境下积极生活。正如上文所言，在疯狂的社会中寻求理性，以及在事业为上的内卷环境中平衡生活，都需要认真思考以得到解决方案。

4.2 改变环境

更进一步地说，新冠疫情甚至是一种社会环境。在我们适应这种环境以后，我们就要想办法改变它了。想维持这种严密的防控措施，也就是维持低熵的状态，比如扫码、测温、隔离等，需要大量社会负担，也就是大量的能量注入。新时代的社会，到处是一片赞颂声，或许已经不习惯议论声了吧。[3] 但我仍要尝试表现常态化防控社会的一些 Warnings：人类社会始终处于一种矛盾状态：整个社会变得更加有序和严密的同时，无序和混乱也在暗处不断滋长。我们只是依靠更大的能量输入，在压制熵的累积。迄今为止，人类一直能够找到足够的能量，解决熵带来的混乱。但是，这种解决方式正变得捉襟见肘。如果我们继续像现在这样加速发展，那么终有一天会出现能量缺口，地球上的能量不足以解决熵，那时一切就会发生逆转，仿佛细小的裂缝演变成巨大的雪崩，秩序开始崩塌，世界走向混乱。[4]

5 结语

环境与我们的生活是相互依赖、相互影响的。我们从《起风了》中学到感受到的环境与生活的关系仍然适用。新时代已经到来，充满着机遇与挑战。我们做的，也就是：

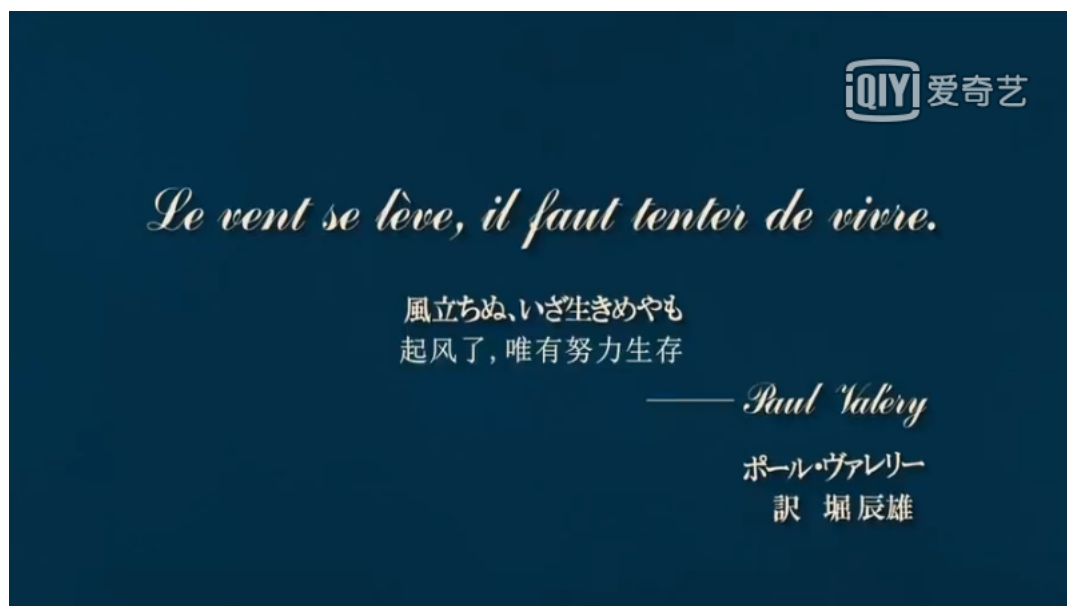

图 10: 起风了，唯有努力生存。

参考文献

- [1] 劉宇. 日本動漫大師宮崎駿即將退休 [N]. 亞太日報,2013-09-12
- [2] 有鹿名念. 風立ちぬ、いざ生きめやも [N]. 豆瓣,2013-08-26
- [3] Songxiao Guo.H3Z in 2020 CEE[N].SONGXIAO'S TOPBLOG,2021-10-21
- [4] 王振龙. 熵：宇宙的终极法则 [N]. 博客园,2018-02-01