

从电影作品看日本物哀文化

杨丽

四川师范大学, 研究方向: 跨文化研究, 858097696@qq.com

摘要: 平安时代日本女作家紫式部《源氏物语》的问世, 是日本文学史上的一个里程碑, 同时也涵养了日本美学的一个重要分支——“物哀”文化。“物哀”是一种难以诉诸笔端的精神层面的感受与体验, 甚至可以说是难以感知的, 颇有雁过无痕的意味。然而也正是这份独特与神秘令人无比神往。本文重点探讨了日本“物哀”文化的渊源、在日本电影中的呈现。本文的最后解释了“物哀”文化和一些社会现象的关系并指出日本人在其影响下所形成的独特人生观。

关键词: 物哀文化, 岩井俊二, 是枝裕和, 日本电影

一. 前言

今年五月下旬, 岩井俊二的电影《情书》再次在国内上映, 作为一部在 1995 年初映的文艺电影, 却还是吸引了无数观影者前往电影院, 或初看, 或再看。一个遗憾夹杂苦涩, 静美动人的故事, 即使距今已有 27 载, 却仍然令人动容。

《情人》之后, 岩井俊二也有不少作品走进国际视线, 2001 年的《关于莉莉周的一切》, 2004 年的《花与爱丽丝》, 再到 2018 年的《你好, 之华》。他的电影风格一直都是很鲜明的, 若隐若现的感伤总是穿插其中, 电影笼罩着一股明媚的忧伤, 用更准确的字眼来表达就是“物哀”文化。

我国知名的日本文学、文化研究专家叶渭渠生前不仅致力于日本优秀文学作品的翻译, 同时也苦心孤诣地探寻日本文化的精神底蕴, 其中在鉴赏日本文学作品时他曾多次提及“物哀”这个概念(见《物哀与幽玄》和《日本文化史》)。以文学作品为载体来认识某个民族的文化尝试历史上并不在少数。本文转换视角, 从可视性更高的电影来走近“物哀”文化。

2789-5165/© Shuangqing Academic Publishing House Limited All rights reserved.

Article history: Received November 04, 2022 Accepted November 22, 2022 Available online November 23, 2022

To cite this document: 杨丽(2022). 从电影作品看日本物哀文化. 艺术与文化研究, 卷 2, 第 2 期, 31-34 页.

Doi: <https://doi.org/10.55375/jacr.2022.2.9>

纵使山海相隔，历史为界，观影者却可以通过镜头去领会一个遗世独立的岛国身上那份明媚的忧伤。在本文的最后，将讨论“物哀”文化对日本社会的更深远影响。

二. 日本“物哀”文化的体现

“物哀”是一种来源于日本的文学理念，本居宣长在对《源氏物语》进行注释中时数次提及“物哀”二字，并对其作出了详细解释。一言以蔽之，“物哀”指代的是精神感受的一种外化，具体指人置身于外部世界时触景生情，睹物溢情，从心底涌出的或喜悦或哀伤或愤怒或惧等多样的情感。

“物哀”文化一直是日式审美的主旋律，最早起源于平安时代，被冠以日本版《红楼梦》盛名的《源氏物语》就写于这个时候。而《源氏物语》的问世除了是日本文学史的一个重要节点之外，也成为了日本人精神世界的部分底色。一定程度上《源氏物语》也是涵养日本审美的重要源泉。

三. “物哀”文化与日本电影

与很多国家一样，日本的文化输出基本依靠影视和文学作品。不可否认，它的文化输出是成功的，而且在国际上也一直倍受认可。川端康成 1968 年凭借《伊豆的舞女》、《雪国》等作品获得诺贝尔文学奖，后来的大江健太郎和石黑一雄也分别于 1994 年和 2016 年问鼎此殊荣。除文学作品外，电影也提供了一个平台，让日本独有的民族文化被更多人知晓：是枝裕和的《如父如子》、《海街日记》、《步履不停》，岩井俊二的《情书》、《四月物语》和《花与爱丽丝》等作品的问世，引领万千影迷剥茧抽丝一般感受日本文化的内涵。

叶渭渠先生曾把“物哀”主要分为三个层次[1]。第一个层次是对人的感动。其中主要指对男女爱恋的歌咏，《雪国》中，主人公岛村在驹子和叶子之间难以取舍，感受着生活的虚无，但也逐渐超脱。第二个层次是对世相的感动，可以理解为我们对于人情世态的感叹，从是枝裕和的《小樽家族》中就可窥见一二：没有户口的几个社会边缘人抱团取暖组成了“一家人”，底层人民的贫穷与无助被一览无遗。第三个层次是对于自然万物的领悟和心动。例如季节更迭给人带来的无常感。日本电影作品尤其偏爱樱花，基本每一部作品都能看见其身影，樱花在这些电影中也被赋予了不同的意义。《四月物语》种绽放的樱花象征着女主榆野充满无限可能的未来，然而《澄沙之味》中的漫天落樱却隐喻着生命的体面流逝。

“物哀”文化不仅是日式审美的体现，同时也表达了一种生死观。导演是枝裕和为了缅怀已故的母亲决定拍摄《步履不停》，这部电影延续了他往日的电影风格，同样聚焦于家庭生活的细碎日常。虽然影片初衷夹杂了导演的私人情感，但对横山一家的塑造，却还是成功引起了观影者的共鸣，因此这部电影也具有一定的社会性。影片中将三代人的误解与隔阂细细道出：父母对于长子纯平早逝的难以释怀，良多对达不到父亲期望的失意落寞，继子淳史初到横山家的小心翼翼……这一家人彼此关爱，却也互相亏欠和伤害。除了对这场家庭聚会中人物的塑造之外，导演也将很多影片镜头给了景物，也彰显着日本万物有灵论的审美意

识:飞舞的纹黄蝶、灼灼的紫薇、细软的沙滩、扑面的海风.....这些事物一定程度上缓和了暗殇涌动的家庭氛围,但从另一个角度而言,一砖一瓦,一草一木,一桥一河也侧面映衬了人生在世的不如意常态:残缺的家庭结构,琐碎的生活日常以及热闹背后沉积多年的矛盾。人生路上步履不停,为何我们却总是慢了一拍?很多人与事物转瞬即逝,终究无法捕捉。已故希腊著名导演和制作人西奥·安哲罗普洛斯(Theo Angelopoulos)曾说过:电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。人生就像蒲公英,看似自由,却也身不由己,就如阳光普照下,也一定会有暗淡的荫凉存在。然而即便如此,次日太阳还是会照常升起,遗憾虽然取代不了遗忘,但树梢上的片片叶枝也预示着不远处就会有碧波荡漾的沙滩以及温暖和煦的阳光。生活总归要要继续。

是枝裕和的另一部作品《海街日记》,同样也成功把“物哀”和对人生的感悟交相辉映,让电影的主题更鲜明透彻。在导演的镜头下,人物的情绪总是慢慢积累,颇有细水长流的韵味,而且即使只是短暂飘过几秒的画面都可以渲染影片氛围。片中静止或流动的景色都在或多或少地暗喻着影片角色的心境变化。点缀街道的樱花、坐落街角的海猫食堂、对门屹立的青梅树、透进窗棂的暖暖微光、轻拍脚丫的潺潺海水……这些景色将悲伤的基调冲淡,无声诉说着四姐妹之间的难言之语。夏夜星空下的绚烂烟花,见证了她们与自己以及和家人的和解。影片似乎在告诉我们:人生本来就是各种情绪的交融,感动夹杂着无奈,温暖但也夹杂着遗憾。这其实就是生活的美,幸福往往就在目光所及之处。“物哀”美学鼓励我们认真凝视生命,并叮咛着人生在世应该把生活中的各种小确幸细心珍藏。

而在电影《情书》中导演岩井俊二将一段无人知晓的暗恋娓娓道来,全片晕染着朦胧、含蓄、哀伤之美。记忆中微微的夏风,如今皑皑的冬雪。一封信件将十几岁的那个夏天与二十年后的今天连结。寡言的少年,青涩的女孩,未被传达的爱意,未说过再见的离别……时光荏苒,物是人非,原本充满爱殇的初恋在岩井俊二的镜头下显得唯美,仿佛一切遗憾像雪一样消融,也令观影者释怀。

四周环岛,清丽樱花,皎白冬雪……一个岛国的清新与浪漫随着屏幕里不断切换的画面满溢出来。仅与极少数国家隔海相望,日本仿佛遗世独立,所有过境的车鸣与风声都被樱花树隔绝。它的一切被蒙上了神秘的色彩。一人,一花,一叶。——它安静,祥和,淡淡忧伤却又自由超脱,拥有着绵延的生命力。

四. “物哀”文化对日本社会的深远影响

“物哀”文化影响着日本社会的方方面面,上至阳春白雪,下至烟火人间。“物”与“哀”的结合是日本社会一个若隐若现的特征。文学方面,以川端康成和太宰治等作家最有代表性。而在艺术方面,“物哀”文化也润物细无声地对其产生着影响:比如建筑装修上,日本人偏爱极简风,钟情于原色。而在美术方面,日本绘画基本摒弃了繁杂的色彩应用,使用线条比较单一且简单。从画家们经常借助画笔来歌颂白雪和白樱上就可见一斑。同样地,日本音乐旋律凄美柔和,所以即使还未看见歌词,听者也能从其旋律上感受到一股淡淡的忧伤。昭和时

代(1926—1989 年)的音乐作品最能说明这一点。这个时期的配乐编曲多为管弦乐,歌词也有点像俳句,曲风总体流淌着一种小调的忧伤。也正是因这种独特性,20 世纪末国内很多音乐人很喜欢重新填词来翻唱日语歌。至于电影,如果多去看几部日本电影的话,会发现日本影视作品对于光影的比例和色彩元素的控制相较于其他国家而言更得体,日本导演镜头下的人物和景色也更自然真实。其中有些元素出镜率极高,比如木桌、玄关、花道、榻榻米、茶道以及庭院等,这些事物都体现着日本人崇尚空寂与自然的美学理念。

五. 结语

日本这个国家主要通过文学和影视作品进行文化输出,而“物哀”文化对于其文学界以及电影主题的选择和表达方式上都起着关键的作用。基于此,本文先探讨了日本“物哀”文化的起源,再围绕知名导演岩井俊二的《情书》以及是枝裕和的《步履不停》和《海街日记》三部电影进一步探究日本“物哀”文化的深层内涵。“物哀”文化不仅是一种审美意识的体现,同时也表现了日本人独特的生死观,毫不夸张地说它影响着日本社会的方方面面。也正是基于这样的精神底蕴,日本人追求和谐沉静的美感,也敬畏自然万物的美好,他们明白人生短暂易逝,但也逐渐释然与超脱。他们感受着失去,拥抱了苦难,也接受着平凡,并从中找到生命的意义以及继续前行的动力。

参考文献:

- [1]叶渭渠(2003). 日本文学思潮史[M]. 五南图书出版股份有限公司.
- [2]叶渭渠(1995). 中日古代文学意识——儒佛道——以《红楼梦》和《源氏物语》比较为中心[J]. 日本学刊, (01):85-101.
- [3]叶渭渠(1999). 日本文明[M], 北京: 中国社会科学出版社.