

论日本当代动画电影中的夏日空间建构

作者¹⁾：周琳皓

1) 作者单位：云南师范大学，联系邮箱：1538807924@.com

摘要：列斐伏尔的“空间生产”理论因给当代人文社科领域的相关重大问题带来了新的研究方法而备受推崇，其中“社会的空间是社会的产物”这一概念近年来也被艺术学界所借鉴，成为艺术研究的新视角。本文既从这一新视角出发，结合列斐伏尔的空间理论，以日本当代动画电影这一艺术题材为例，探讨当代日本动画电影是如何在作品中建构出极具日本文化特色的“夏日空间”，以及“夏日空间”与日本文化中夏日情结的相互关系。

关键词：空间理论，日本当代动画电影，夏日空间，夏日情结。

1 空间理论与动画电影研究

亨利·列斐伏尔是法国著名的社会学家、哲学家。列斐伏尔致力于对空间问题进行研究，并于1974年在其专著《空间的生产》中提出和系统说明了自己的空间理论，在当时的学界引领了“空间转向”的风潮。空间理论自诞生起一直就是学术界研究的核心问题，其被社会科学研究的各个领域广泛应用，为各类学术研究提供了多元化的视角。

1.1 列斐伏尔的空间理论

列斐伏尔的空间理论中的核心概念是空间的社会生产——即社会的空间是社会的产物。这一概念的提出是建立在两重批判的基础上的，一是对传统容器空间观的批判，另一是对经典马克思主义作家忽视空间要素及其作用的批判。[1]基于这一概念，列斐伏尔还提出了一种全新的空间研究范式，即“空间的三元辩证法”，它将空间理解为由三个相互作用的维度构成，分别为“空间的实践”、“空间的表征”以及表征性的空间”，[2]根据翻译表述的不同，也可以理解为物理空间、精神空间和社会空间。其中，物理空间是指实际存在的且人们可以用感官直接感受到的空间，如现实生活的世界；精神空间是一种概念化的空间，是人们基于对物理空间的洞察后利用符号、概念、常识等表达出人们对空间的自我意识，如校规；社会空间是一个生活化的开放空间，由社会中各种社会关系所组成。这一空间离不开人们亲身经历的社会生活，既依赖于物理空间的存在，又承载着人们所构想的精神世界，最终形成充满着各种矛盾的社会空间。这三个空间维度不是孤立存在的，它们之间存在着相互作用和辩证关系。这种关系体现了空间的具体性和互相连接性，强调了空间的社会性和历史性。

“空间的社会生产”这一核心概念与空间的三元辩证法一起组成了列斐伏尔的空间理论。简单来说，在列斐伏尔理论中，空间不仅是物理的、物质的存在，也是形式的存在，是一个复杂的社会建构——基于某种价值观和意义的社会生产。[3]空间具有其物理和物质属性，但它绝不是与人类、人类实践和社会关系毫不相干的物质存在，正因为人类活动涉足其中，空间才显示出意义。[4]

1.2 空间理论与动画电影研究的结合

列斐伏尔的空间生产理论使空间不再是一个单纯的物理容器和地理环境以及纯粹的科学对象的范畴，赋予了空间丰富的社会属性和内涵。空间中人类的各种生产活动、生产关系和社会关系被重视起来，空间也正是被这些要素所生产、所建构出来。现如今，列斐伏尔的空间理论已被国内外众多学者广泛运用到各个学科的实践研究当中，它常以一种跨学科的意识介入，这极大地丰富了研究内容和方法，建构出更多元、更跨界、更

有价值的空间视角。然而，目前很少有学者将空间理论的目光投向于艺术领域，利用空间理论研究动画电影这一艺术形式的学者更是少之又少。

空间理论对于艺术研究的价值和意义是重大的。列斐伏尔的空间理论给艺术研究开辟了新路径。基于这一理论，我们在面对一件艺术作品时，不再拘泥于研究艺术作品中的自然和物理意义上的空间，转而开始思考艺术作品中的主角与其他人物、其他要素的关系所建构的空间及其背后所隐藏的社会文化含义。以绘画作品《清明上河图（局部）》（图1）为例，列斐伏尔的空间理论使我们不再拘泥于研究画面中的人与城市空间的关系，而是开始注意到路人与其他路人、商贩、街头艺人等他们之间的各种关系所建构所生产出来的社会空间。

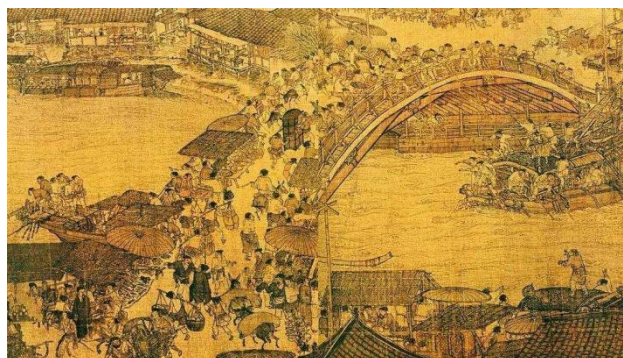

图1 《清明上河图（局部）》

动画电影作为一种结合了绘画、电影、戏剧等多种艺术特点的综合艺术形式，以空间视角对其进行解读可以发现许多值得研究的新问题。动画电影的叙事依赖于由剧中各种要素、各种角色之间的相互关系所建构出来的空间来呈现、剧中的情节和角色活动也在赋予空间意义，而空间也承载着动画电影蕴含的表现力，影响着作品最终呈现的效果。将列斐伏尔的空间理论引入动画电影的研究，这种跨界的空间话语会使二者相互作用，探讨动画电影在空间的实践、空间的表征和表征性的空间这三个维度中的建构与呈现，不但为动画电影的创作和研究提供了新视角，而且动画电影的一些创作理念和研究发现同时又可以反作用于空间理论。本文基于空间理论对日本当代动画电影进行的研究主要涉及两方面：其一依据空间理论发现出日本当代动画电影是如何在影片中建构出独具日本文化特色的“夏日空间”；其二是之一“夏日空间”对于日本动画电影来说有何意义。基于空间理论，通过以日本当代动画电影作为例子进行这两方面分析，我们可以发现列斐伏尔的空间理论对于动画电影研究方面的价值所在。

2 日本当代动画电影中的夏日空间概念及其文化背景

日本当代动画电影在全球动画产业中占据着举足轻重的地位。自上世纪中叶以来，日本动画电影凭借其独特的艺术风格、丰富的题材内容和精湛的制作技术，逐渐走向世界舞台。在日本当代动画电影中，夏日空间是一个极具特色的存在。它并非单纯指自然季节中的夏天场景，而是通过动画创作者的精心设计和艺术加工，构建出的一种充满日本文化韵味的特殊空间。

2.1 日本当代动画电影概况

第二次世界大战后，日本动画界试图营造“东方迪士尼”风格。到了1980年代，宫崎骏和吉卜力工作室等人对日本动画进行电影化的探索，日本当代动画电影的发展便由此拉开帷幕。[5]现如今，日本的动画电影已经成为世界上最具影响力的艺术形式之一。日本当代动画电影的剧情可谓包罗万象，从神话到科幻、从展现普通人的日常到对热点社会问题的严肃讨论、从纯真的童话到复杂且深刻的成人类故事，我们都可以在日

本当代的动画电影中观看到。优秀的剧情叙事加上其强大的情感表现力和文化输出能力,使得日本当代动画电影也越来越成为世界各国动画从业者和研究者去学习借鉴的动画电影类型。

2.2 日本当代动画电影中的夏日空间概念

日本当代动画电影成功的重要原因之一就在于,通过动画电影这一艺术形式成功地对世界各国进行了文化输出。其中我认为输出得最成功也是最具日本文化特色的元素,就是“夏日”。

这里所说的“夏日”并不仅仅是一种时间概念,而是作为一个名称来指代在当代日本动画电影中体现出来的、所有独具日本文化特色和日本夏日特征的元素。“夏日”代表了日本当代动画电影中“夏日空间”的这一空间所存在的时间、地点,以及物理和物质的要素。然而根据列斐伏尔的空间理论,空间不仅是物理的、物质的存在,也需要人类活动、人类实践和人类社会关系的参与,这样空间能显示出其意义。[3]所以,这里所探讨的日本当代动画电影中的夏日空间,就不仅仅是片中出现夏天日本的某一座城市、某一座村镇这种传统意义上的地理空间,而是由一些独具日本文化特色和日本夏日特征的元素、一些在日本动画电影中经常用夏日来作为叙事背景来表现的故事情节或主题、角色之间的关系、角色的情感变化等各种要素,与夏季的城市或村镇或某个地理环境所一起建构出来的独具日本动画电影特色的“空间”。

2.3 夏日空间的文化背景——日本文化中的夏日情结

当代日本动画电影中之所以有那么多独具日本文化特色和日本夏日特征的元素,是因为日本有着独一无二的夏日文化:日本当代动画电影之所以如此喜欢采用夏日为叙事背景,也是因为日本人普遍都具有浓重的夏日情结——即日本文化中对夏天这个季节有着特殊的情感寄托。

日本人夏日情结的产生又是多方面的,主要与日本的自然环境、日本传统文化中宗教祭祀习俗、日本的社会结构与集体主义、日本人的审美意识等有关。

2.3.1 夏日情结的成因一: 日本的自然环境

日本是一个位于板块交界处的岛国,耕地稀少,四季分明。独特的自然环境使得渔业和发展有限的农业成为古代日本最主要的粮食和经济来源。夏季是日本水稻生长和渔获的关键时期,因此古代的日本人会在夏天举行许多祈求农作物和渔业丰收的仪式。夏季对于日本来说也是传染病容易传播的季节,因此在夏天,日本各地都会举行节日来祈求驱除疾病。这些由古代日本人在夏天所举行的各种仪式不但在潜移默化地影响了一代又一代日本人对于夏季的认知,使他们认为夏天是一个无比特殊珍贵且重要的季节,而且也随着时代的发展慢慢演变成了今天日本在夏天举办的各种庆典活动。例如,京都的祇园祭和大阪的天神祭最初都是作为驱除瘟疫的仪式起源的。

2.3.2 夏日情结的成因二: 日本传统文化中的祭祀习俗

隋唐时期,日本派遣到中国的外交使节、留学生、僧侣、商人等人把大量的中国典

籍和中国传统文化习俗传播到日本，日本开始受到中国古代传统儒家文化佛教文化的全面影响。中国文化中一些在夏天会举行庆祝典礼的节日如七夕节，以及佛教中一些也同样是在夏天举办仪式的节日如盂兰盆节也都被当时的日本人所继承并庆祝。这些受到中国影响的夏季节日庆典与日本本土原来就存在的夏季祭祀活动一起，逐渐形成了日本独特的夏日祭典文化，并逐渐发展成了今天在夏季围绕神社或寺庙展开的拥有集市、歌舞表演和烟花大会的夏日祭（图2）这些活动也逐渐变成了日本传统文化的象征。

图2 夏日祭场景（作者2019年8月摄于东京）

2.3.3 夏日情结的成因三：日本传统的社会结构和集体主义

日本古代受到中国儒家文化的深远影响，形成了等级分明的社会结构和强调集体主义文化环境。而在日本夏季所举办的各种节日庆典中又包含了许多集体活动，如盆踊和花火大会等，这些都是集体主义精神的表现。日本人倾向于在团队中寻求认同和支持，而在日本夏天所举办的诸多活动则为其提供了一个增强社区联系和团队精神的平台。

2.3.4 夏日情结的成因四：日本人的审美意识

日本作为一个自然灾害频发的岛国，火山、地震、海啸等不稳定因素塑造了日本国民性格中的一种超然态度。在目睹周遭景象的消逝时，他们孕育出了一种以悲为美的审美观——即物哀之美。这种美是日本文化中一个独特的审美理念，它深刻地反映了对生命无常、世事变迁的感悟，以及在这些无常和变迁中所感受到的哀愁与美感。物哀之美，不仅表达了哀愁，更蕴含了对刹那间消逝之美的感慨与赞赏。它引导人们在其中领悟生命之深意与价值，进而唤起一种超越平庸的感性体验与审美情操。这种审美情操亦深刻影响了日本人对夏日的感知。对他们而言，夏季是生命力的盛放，是农耕与渔业的黄金时期，亦是众多节日庆典的热闹时节，无疑是一个充满魅力的季节。然而，在日本，这样美好且生机勃勃的夏季仅持续三个月，这使得深受物哀美学熏陶的日本人对这短暂而绚烂的夏日怀有更为浓烈且复杂的情感。

2.4 夏日情结的定义及其对日本动画创作的影响

受自然地理特征、传统风俗习惯、社会阶层观念以及特有的审美情趣等多种因素的共同作用，日本人对夏季怀有一种特殊的情感。这种情感在日本文化中孕育出了一种独特的夏日情结。日本人的夏日情结深植于其文化和历史之中，它不仅包含了对季节更迭的赞美、对生命易逝和世事无常的深刻体悟，还涵盖了对传统文化的传承、传统节日的欢庆、对青春与成长的追忆，以及对家庭和社区的珍视等多重情感。这种情怀通过夏日庆典、烟火大会、风铃声、七夕节等丰富多彩的活动和象征物得以展现，成为日本文化中不可分割的一部分。因此，在日本人眼中，夏季成为了美丽且短暂、青春与成长、爱情与冒险的代名词。在日本文化里，“夏天结束了”这句话蕴含着微妙的寓意，它象征着青春的消逝、未竟的爱恋，以及对成长和时光流逝的无限感慨。

这种夏日情结也深刻地影响了日本当代动画电影的创作。在日本当代动画电影中，

夏日情结通常通过特定的视觉元素和叙事手法得以体现。例如，动画中常见的夏日场景包括蔚蓝的天空（图3）、波光粼粼的海面、翠绿的草地和五彩缤纷的烟火（图4）。这些元素不仅为观众带来视觉上的享受，也传达出夏日的轻松与愉悦。同时，动画中的角色往往在夏日的背景下经历成长和变化，这些故事线索与夏日情结中的青春与成长主题相呼应。此外，日本动画电影中对夏日的描绘往往带有怀旧色彩，反映出对过去美好时光的怀念和对未来的憧憬。通过这些手法，日本当代动画电影不仅建构出了一个个充满夏日气息的视觉场景，同时也创造了一个情感丰富、充满回忆和梦想的夏日空间。

图3 电影《通往夏天的隧道，再见的出口》截图1

图4 电影《天气之子》截图1

3 日本当代动画电影中的夏日空间建构

日本文化中独特的夏日情结深刻地影响了日本当代动画电影的创作，使得日本当代动画电影都会在作品中建构出颇具日本文化特色的夏日空间。要研究这一夏日空间是如何被建构出来的，我们便需要借助列斐伏尔在其空间理论中提出了一种全新的空间研究范式，即“空间的三元辩证法”。

3.1 “空间的三元辩证法”与夏日空间建构

将空间理解为由三个相互作用的维度构成，分别为“空间的实践”、“空间的表征”以及“表征性的空间”，[2]也可以理解为物理空间、精神空间和社会空间（这三组概念所代表的含义已在文章第一部分说明）。这三个空间维度不是孤立存在的，它们之间存在着相互作用和辩证关系。

依据这一空间研究范式进行分析，日本当代动画电影中的夏日空间也是由三个相互作用的空间维度构成的，分别是：视觉维度、听觉维度和叙事维度。日本当代动画电影中的这三个空间维度与列斐伏尔提出的“空间的三元辩证法”中的三个空间维度相呼应：视觉维度指的是夏日空间中的场景与元素，与“空间的三元辩证法”中的空间实践（物理空间）相对应，即实际存在的且人们可以通过感官直接体验的空间；听觉维度涉及夏日空间中与视觉元素相辅相成的音效与配乐，它们渲染气氛、带动情绪，与“空间的三元辩证法”中空间的表征（精神空间）相对应，即空间的概念化和精神层面的抽象表达；叙事维度则涵盖了夏日空间中的故事主题、角色关系、人物成长、情节发展以及情感表达等，与“空间的三元辩证法”中表征的空间（社会空间）相对应，即由社会中各种社会关系构成的空间。

接下来，本文将具体探讨这三个空间维度是如何在日本当代动画电影中共同建构夏日空间的。

3.2 建构夏日空间的视觉维度

视觉维度是指在日本当代动画电影中，具有夏日特征的场景与元素，是属于看得见摸得着且可被人们直接感知的物理层面，也是建构夏日空间的最基础、最重要也是最具代表性的组成部分。视觉空间又可以细分为夏日的场景与自然环境、夏日的活动与符号

两个方面。

3.2.1 夏日的场景与自然环境

指的是阳光、蓝天、积雨云、绿树荫、大海、湖畔、草地、向日葵等能代表夏日的自然景物，以及日本乡下的农田、专为前来山中避暑的游客准备的温泉旅馆、街道旁因暴晒而显得有些褪色的自动贩卖机等具有日本夏日特色的场景，常于片头出现，交代了故事发生的时间和地点。这些夏日的场景与自然环境不仅为观众提供了视觉上的享受，而且通过它们的组合和布局，营造出一种特有的夏日氛围，是建构夏日空间的基础要素。

例如，《铃芽之旅》的开头片段（图 5、6）通过细腻的画面和情境塑造了一个充满夏日气息的场景。穿着夏季校服的铃芽在上学途中，骑着自行车穿过看得见大海的斜坡，晴空下亮晶晶的海面与宁静的小镇构成了一幅美丽的画面。湛蓝的大海、清新的海风、明媚的阳光，日本乡村夏日的宁静与美丽气氛以及铃芽青春活力的形象，共同营造出一个既清新又充满冒险气息的夏日开场。

图5 电影《铃芽之旅》截图1

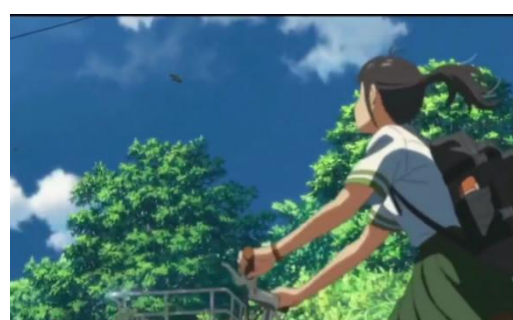

图6 电影《铃芽之旅》截图2

再以《若能与你共乘海浪之上》的开场片段（图 7、8）为例，该片段通过展现夏天、阳光、沙滩和海浪这些典型的夏日元素，运用鲜艳的色彩和生动的动画表现手法，传达出一种轻松愉悦的氛围。

图7电影《若能与你共乘海浪之上》截图1 图8 电影《若能与你共乘海浪之上》截图2

为影片有效地营造了一个充满浪漫和活力的夏日开场，也为观众带来了一种清新的夏日体验。

3.2.2 夏日的活动与夏日符号

除了描绘夏日的自然风光，日本当代动画电影中的夏日空间视觉维度还涵盖了诸多具有日本传统特色的社会活动，例如夏日祭典、烟花大会、修学旅行和百物语等。以及其他和这些社会活动一起出现的颇具日本夏日特色的场景，比如傍晚时分，身着浴衣的男女漫步于庙会之中；烈日当空，街道上树荫下穿着水手服和短袖白衬衫的学生们相互交谈；以及月光下，神社巫女在篝火旁和蝉鸣声中进行的祭祀仪式。这些活动和元素共同构成了日本夏日独有的文化符号。

例如，《你的名字》中就出现了这样一个片段（图 9、10）：女主角宫水三叶身着传统的巫女服饰，在夏日夜晚的神社中跳起了祭祀舞蹈。她手持神乐铃，随着清脆的铃声，跳着缓慢而优雅的舞步，每一个转身和步伐都透露出对神明的敬意和祈祷。这个舞

蹈被称为神乐舞，是一种在日本神社在夏天举办祭典时跳给神灵的舞蹈，旨在通过舞蹈与神明沟通，祈求神明的庇护和祝福，是一种独具日本特色的夏日文化活动。

图9 电影《你的名字》截图1

图10 电影《你的名字》截图2

在动画电影《天气之子》中，一个场景生动地展现了日本夏日最具特色的活动——烟花大会（图 11、12）。影片里，主角们在夏季的东京，身着浴衣，参与到了烟花大会的筹备和庆祝活动中。随着夜幕的降临，绚烂多彩的烟花在深邃的夜空中绽放，与都市的霓虹灯光交相辉映，营造出一种既现代又充满传统韵味的浪漫氛围。每当日本当代动画电影的剧情涉及夏日，烟花大会几乎总是不可或缺的元素。这背后的原因在于，日本夏季举办烟花大会的传统历史悠久，可追溯至 1733 年江户时代的“两国川平”，当时是为了悼念隅田川饥荒和瘟疫的罹难者而举行。随着时间的推移，烟花大会逐渐演变成一种流行的娱乐方式，并在全国范围内普及，成为日本夏季的传统习俗之一。烟花大会不仅是纪念和祈福的活动，它也是日本盂兰盆节文化的一部分，人们在夏季点燃烟花，以迎接祖先的灵魂并举行追悼仪式。此外，烟花大会还与日本人对瞬间美的追求和刹那主义的审美观息息相关，烟花的短暂与绚烂象征着生命的易逝和宝贵，这与日本文化中对自然和季节更迭的敏感性相契合。因此，烟花大会不仅是一场视觉上的盛宴，它也是日本文化中对生命、自然和季节变迁的深刻体悟，成为了日本夏日文化一个标志性象征。

图11 电影《天气之子》截图2

图12 电影《天气之子》截图3

在动画《萤火之森》中，一个场景生动展现了日本夏日传统活动——夏日祭典（图 13、14）。在星光黯淡的夜晚，森林被庆典的灯火点亮，妖怪们身着传统的浴衣，戴着各式面具，营造出一种既神秘又温馨的氛围。女主角竹川萤与男主角银，同样身着浴衣，站在捞金鱼的摊位前，银细心地为萤系上布带，以防她迷失方向。两人间的互动宛如一场甜蜜的约会。空气中弥漫着淡淡的烟花的味道，微风中传来孩童们的欢声笑语，夏日祭的热闹与青春的悸动交织成一幅生动的画面。夏日祭是日本夏季的传统庆典，通常在 7 月至 8 月间举行，与日本酷暑季节相契合，它不仅反映了当地的文化和历史，还是一个有着多元文化历史背景的盛大节日。夏日祭的起源可追溯至古代日本的宗教仪式，最初目的是为了祈求五谷丰登、商业繁荣和家庭幸福。随着时间的流逝，这些活动逐渐演变成内容丰富的民俗庆典，包括游行、舞蹈、音乐表演以及各种社区活动。在夏日祭期

间，日本人会穿上和服或浴衣，参与节日庆典。祭典上还会有各种小吃摊位，如炒面、章鱼小丸子、鲷鱼烧、棉花糖等，以及捞金鱼、捞水气球、套圈圈、投球投标等传统游戏。夏日祭不仅是社交聚会的场所，更是传承日本传统文化和历史的重要途径，它已经成为日本夏日的代表性元素和日本文化中不可分割的一部分。

图 13 电影《萤火之森》截图 1

图 14 电影《萤火之森》截图 2

日本夏日的自然景观，如波涛汹涌的海浪、壮观的积雨云、宁静的乡村和树荫下的清凉，与独具日本特色的夏日文化活动如夏日祭、烟花大会，以及日本夏日的代表性服饰如浴衣和水手服等符号元素，共同构成了日本当代动画电影中夏日空间的视觉维度。这些不仅为观众带来了丰富的视觉享受，而且在情感层面与日本人对夏日的情感纽带紧密相连，唤起了人们对美好夏日时光的回忆和憧憬。

3.3 建构夏日空间的听觉维度

听觉维度，即在日本当代动画电影中所呈现的那些象征着日本夏日风情的音效与配乐，同样是在动画中建构起夏日空间的不可或缺的元素。这一维度涵盖了与视觉元素相得益彰的音效与配乐。动画电影是视听的艺术，除了视觉元素外，那些与画面同步的音效与配乐能够极大地提升观众的沉浸感和体验感，它们在渲染氛围、激发情感方面发挥着至关重要的作用。

3.3.1 音效

动画音效是除了对白和音乐之外，动画中所有声音的统称，几乎包括自然界中的所有声音。[6]若论夏日最具代表性的音效，非连续不断的海浪拍击岸边礁石的声响莫属，还有盘旋于海空的海鸥的鸣叫与振翅声，风吹过树叶的沙沙声，绿荫下蝉儿的鸣唱，以及玻璃瓶装汽水瓶盖被撬开时发出的清脆“啵”声。这些音效在日本当代动画电影中也有出现，为建构起影片中的夏日空间发挥了重要作用。以《烟花》中的一个场景为例，女主角及川奈砂静立于海边（图 15、16），背后是无垠的大海和

图 15 电影《烟花》截图 1

图 16 电影《烟花》截图 2

晴朗的天空。微风轻抚，阳光洒在波光粼粼的海面上，构成了一幅迷人的夏日海景。轻柔的海浪拍打着岸边，成为这一场景中最引人注目的自然声音。这声音不仅复现了真实

的海边环境，还为观众带来了一种宁静与放松的体验。此外，夏日的海风声和海鸟盘旋鸣叫的声音，进一步增强了场景的真实感和氛围感，仿佛让观众与女主角一同漫步在夏日的海边。夏日海边的自然音效——海浪声、海风声和鸟鸣声，共同营造出一种轻松、宁静的夏日氛围，这使观众能够更加身临其境地感受故事发生的背景，增强了观影的沉浸感。

除了这些自然音效，诸如太鼓、三味线、日本琴、尺八等日本传统乐器的演奏声，更是日本夏日最具代表性的声音。这些乐器通常仅在夏季的祭典活动中演奏，它们的旋律与节奏与夏日的氛围相得益彰。这些传统乐器的音色独特，能够唤起人们对夏日祭典的回忆，以及与之相关的各种活动和情感。在动画电影中，这些音效的运用不仅丰富了场景的情感层次，也加深了观众对日本夏日文化的理解和感受。例如，在《四月一日灵异事件簿》中，有一个片段描绘了男主角四月一日君寻和男二号百目鬼在参加夏日祭的过程中误入“百鬼夜行”的场景（图 17、18）。两人周围是熙熙攘攘的妖怪，与人类一同享受着这个夏夜的狂欢。景音效中，日本传统乐器的音色若隐若现，如三味线的急促拨弦声、太

图 17 电影《四月一日灵异事件簿》截图 1 图 18 电影《四月一日灵异事件簿》截图 2 鼓的沉稳鼓点以及尺八的悠扬笛音，这些声音交织在一起，营造出一种既神秘又热闹的夏日祭典氛围，与画面中的和风元素相得益彰。三味线的拨弦声带有一丝紧迫感，与百鬼夜行的紧张气氛相呼应；太鼓的鼓点则给人以强烈的节奏感，让人感受到夏日祭典的活力与热情；尺八的笛音则增添了一种超脱和神秘的色彩，与动画中灵异事件的主题相契合。整体上，这些音效共同作用，不仅营造出了独具日本特色的夏日氛围，也为整个场景增添了一层浓厚的文化底色，使观众仿佛置身于那个充满传说和神秘的夏夜之中。

3.3.2 音乐

除了这些能代表出日本夏日特征的音效外，建构起夏日空间的听觉维度中还包括了影片里配合夏日的场景所出现的音乐。动画画面可以具体再现故事情节，而动画音乐则是主要表现人的情感，当两者结合时，音乐可以强化画面的感染力，画面则赋予音乐以具体内容，二者相辅相成、相得益彰。这些音乐包括声乐或人声演唱的歌曲，配合夏天的场景、画面的出现，可以恰到好处的渲染和烘托出剧情中所要表达的情感，让观众与影片中的角色达成情感共鸣。

以《龙猫》的开场为例（图 19、20），这一片段的配乐是久石让创作的《散步》。在演奏中，弦

图 19 电影《龙猫》截图 1

图 20 电影《龙猫》截图 2

乐器的音色清澈且充满活力，与画面中日本夏日乡村的阳光明媚和翠绿田野相互映衬，营造出清新和生机盎然的气氛。《散步》的旋律轻快而简洁，与小月和小梅两姐妹在田野中奔跑、探索的场景相得益彰，共同勾勒出夏日特有的无忧无虑和自由自在的感觉。这让人联想到我们放暑假回家时的心情，轻松而愉快。《龙猫》的开场通过音乐的巧妙运用，确立了影片温馨愉悦的情感基调，渲染出日本夏日乡村的宁静和谐与轻松自然的氛围，引领观众进入一个充满夏日气息的世界。

《你的名字》以夏日为主要叙事背景，在影片的第 82 分钟，剧情来到了高潮部分（图 21、22）。男主角立花泷与女主角宫水三叶在山顶上相遇后又很快失散，这时彗星即将摧毁女主角宫水三叶居住的小镇，三叶和朋友们努力让镇上的人们避难，而立花泷和三叶在失散后正逐渐失去关于对方的记忆。

图 21 电影《你的名字》截图 3

图 22 电影《你的名字》截图 4

这时，插入歌《火花》响起。《火花》的旋律捕捉到了剧情中人物紧迫和悲伤的感觉，将灾难的壮观奇景与人物的情感交织在一起，形成一种带有独特感性的物哀之美。且《火花》的歌词直接触及了电影的核心主题，如“说了再见之后，约好在最遥远的地方相见吧”和“让我们互相眺望着你我的沙漏一边接吻吧”，这些歌词与立花泷和宫水三叶的相遇、失散和记忆的丧失相呼应，增强了情感的表达。

海浪的低语、树叶的沙沙声、蝉鸣等夏日自然音效，与风铃的叮咚、太鼓的节奏、三味线的旋律等日本传统乐器音，共同构筑了日本动画电影中夏日空间的听觉维度。这些声音不仅重现了夏日的氛围，还能与剧情画面相辅相成，渲染情绪，丰富影片的情感层次，强化故事的情感表达。这使得观众能够更加深入地体验和感受影片中的夏日空间。通过巧妙运用听觉维度，动画电影能够超越视觉的界限，触动观众的听觉神经，激发深层的情感共鸣，从而在观众心中构建起一个生动、立体的夏日世界。

3.4 建构夏日空间的叙事维度

根据列斐伏尔的空间理论，空间不是与人类、人类实践和社会关系毫不相干的物质存在，正因为人类活动涉足其中，空间才显示出意义。所以，日本当代动画电影想要在影片中要建构起夏日空间，只靠视觉维度和听觉维度是不够的。还需要融入影片中发生

在夏日故事主题与情节，以及其中的各种人物关系、人物活动和情感的表现等所组成的叙事维度，这样日本当代动画电影的夏日空间建构才算完整。而叙事维度又由主题与情节、情感表现两个部分组成。

3.4.1 主题与情节

由于日本文化中蕴含着独特的夏日情结，因此在日本当代动画电影中，夏日常常被用作叙事背景，以此来描绘青春与成长、邂逅的爱情以及神秘的超自然事件等主题。

炙热又充满生命活力的夏季似乎很适合当做青春与成长这一故事主题的背景。而且在日本人看来，人们经历成长的季节就是夏季。日本当代动画电影中有众多表现这一主题影片，例如《穿越时空的少女》（图 23）。电影讲述了女主角绀野真琴在 17 岁的夏天意外获得了能穿越时空的能力，她开始用这个能力去改变生活中的一些小事。但随着时间的推移，她意识到每一次的穿越都要付出代价，她必须勇敢地去面对现实和自己的成长。通过真琴的穿越经历，电影传达了“时间不等人，珍惜当下”的信息，提醒观众要珍惜时间，不要因为逃避现实而错失生活中的美好。再以《虞美人盛开的山坡》（图 24）为例，影片的故事背景设定在 1963 年夏天的日本横滨，讲述了女主角松崎海与她的高中同学风间俊，为了捍卫学校古建筑“拉丁区”免遭拆除，与校方及拆迁方展开了一场斗争。在这个过程中，他们不仅学会了坚持与勇气，还实现了个人的成长。

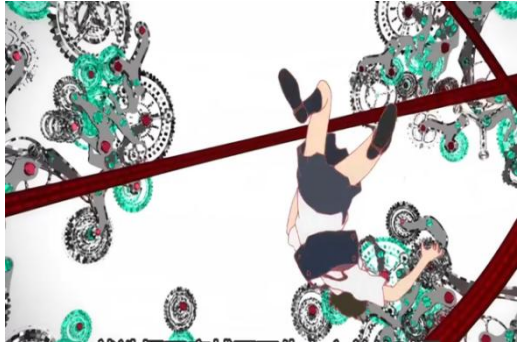

图 23 电影《穿越时空的少女》截图 1

图 24 电影《虞美人盛开的山坡》截图 1

爱情是人类永恒的主题。日本当代动画电影中也少不了对这一主题的表达，而且在日本人看来，似乎最难忘的邂逅、最浪漫的恋情都源于一个阳光明媚的盛夏。前文中提到的《萤火之森》、《烟花》、《若能与你共乘海浪之上》、《你的名字》等影片讲述的都是一个发生在夏天的爱情故事，其中《你的名字》最具代表性。影片讲述了讲述了乡下女高中生宫水三叶和东京男高中生立花泷在一个夏天于梦中意外交换身体的故事（图 25、26）。随着时间推移，两人在对方生活中留下影响，并逐渐产生情

图 25 电影《你的名字》截图 5

图 26 电影《你的名字》截图 6

感。可两人并不知道他们之间有着三年的时差。一颗千年一遇的彗星即将造访地球，而三叶所在的小镇正处于彗星碎片的撞击范围内。泷意识到这一点后，努力跨越时空去拯救三叶和小镇

居民。最终，他们成功改变了悲剧，但彼此的记忆却逐渐模糊。电影最后，他们在东京相遇，询问彼此的名字后相认，有情人终成眷属。

盛夏的阳光似乎总能激发一些神秘的超自然事件，同时也刺激着人们的想象力和探索欲。例如，电影《千与千寻》（图 27）的剧情正是围绕着主角千寻及其家人在夏季意外穿越一个神秘洞口，进入一个奇幻的异世界而展开的。《烟花》（图 28）的剧情也是随着男主角典道在夏季海滩边以外获得了一颗具有穿越时空功能的玻璃球而展开。

图 27 电影《千与千寻》截图 1

图 28 电影《烟花》截图 3

《天气之子》（图 29、30）的剧情则是根据女主角阳菜在某一个夏天意外觉醒了可以控制天气的异能力来展开的。时空穿越、异界空间的探险、鬼怪的遭遇、异能力的展现、以及在人间游荡的灵魂等都是日本动画电影热衷于在夏季描绘的故事背景之一。

图 29 电影《天气之子》截图 4

图 30 电影《天气之子》截图 5

3.4.2 情感表现

指的是日本当代动画电影通过讲述一些发生在夏天的故事情节而表现出来的情感。主要有怀旧与乡愁、欢乐与自由、悲伤与失落等。

暑假回到老家，不自觉的就会回忆起过去，《岁月的童话》（图 31、32）就很好的表现出来这种情感。电影讲述了 27 岁的妙子在都市生活中感到迷失，于是在一个夏天请了十天假回到自己老家的乡

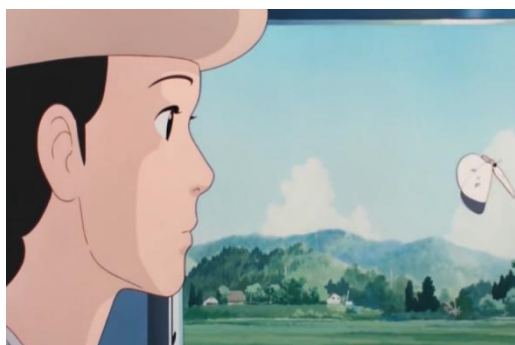

图 31 电影《岁月的童话》截图 1

图 32 电影《岁月的童话》截图 2

村休息。在乡间，她不断回忆起自己五年级时的往事，与乡村小伙伴俊雄的相遇让她开始反思自己的生活 and 未来。电影通过妙子的回忆和现实生活的交织，展现了她对童年的怀念以及对成年生活的探索。最终，妙子在乡村的体验中找到了自己的方向，决定改变人生。

盛夏时节，同样象征着快乐。就像《春宵苦短少女前进吧！》（图 33、34）这部影片所描绘的那样，一个名大学学长单恋着一位黑发少女新生，在京都的奇妙夏夜，他追逐着少女的踪迹，经历了一

图 33 电影《春宵苦短少女前进吧！》截图 1 图 34 电影《春宵苦短少女前进吧！》截图 2
系列魔幻现实的冒险，从伪电气白兰地酒到诡辩之舞，再到火锅地狱，影片以一种轻松诙谐的方式探讨了爱情和生活的意义，充满了欢乐和自由的气息。

世上不存在完美之物，即便是记忆中难以忘怀的盛夏，也难免伴随着些许遗憾。就像《通往夏天的隧道，再见的出口》这部影片所讲述的那样（图 35），高中生塔野薰和转学生花城杏子在某个夏天为了调查一个神秘的隧道而缔结了合作关系。这个隧道以时间为代价换取任何想要的东西。两位主角在探索神秘隧道的过程中，虽然彼此产生好感，但薰的过去和杏子对未来的担忧让他们的心意始终平行，这种情感的微妙变化和内心的挣扎是青春期迷茫的写照。影片通过这段奇妙的夏日经历，展现了青春期的迷茫和痛苦、以及对过去的怀念和对未来的不确定感。

图 35 电影《通往夏天的隧道，再见的出口》截图 2

青春与成长、邂逅的爱情以及神秘的超自然事件等主题与怀旧与乡愁、欢乐与自由、悲伤与失落等情感表现一起组成了建构日本当代动画电影中夏日空间的叙事维度，使得夏日空间不仅仅是一个简单的背景设定，而是成为了影片推动故事发展、塑造角色性格和深化主题的重要手段。

4 夏日空间对日本当代动画电影的影响

夏日空间在日本当代动画电影中具在促进文化传播、激发艺术创作灵感、有较高的市场吸引力等多方面影响，但也不乏出现了“符号化”趋势。

4.1 日本当代动画电影中建构夏日空间的意义

夏日空间不仅为日本当代动画电影提供了一个充满活力和情感的背景，而且它还承载着深层的文化意义和情感价值。在这些作品中，夏日空间往往与人物的成长、情感的转变以及对未来的憧憬紧密相连。它成为了一个象征性的场所，反映了日本社会对于季节变化的敏感性和对自然美的崇拜。夏日空间的建构，通过其独特的视觉和听觉元素，以及与之相匹配的叙事手法，为观众提供了一种逃离现实、体验不同生活的机会。这种空间的建构方式，不仅丰富了动画电影的表现力，也加深了观众对作品主题的理解和共鸣。此外，夏日空间在日本当代动画电影中的意义还体现在它对文化传承和创新的作用上。通过动画这一现代艺术形式，日本传统文化中的夏日元素得以被重新诠释和展现，赋予了新的生命力和时代感。同时，夏日空间也为动画创作者提供了一个广阔的创作平台，激发了他们的创意灵感，推动了日本当代动画电影艺术的不断发展和创新。

总之，夏日空间在日本当代动画电影中扮演着至关重要的角色。它不仅是故事发生的背景，更是推动情节发展、塑造角色性格、深化主题的重要手段。通过对夏日空间的建构和表现，日本当代动画电影不仅展现了其独特的艺术风格和审美价值，也为观众提供了一种独特的文化体验和情感共鸣。

4.2 夏日空间的符号化

然而，日本当代动画电影中夏日空间的建构也不可避免的出现了出现了符号化的趋势。这种符号化趋势，一方面使得夏日空间成为了一种易于识别的文化符号，观众能够迅速联想到与之相关的文化意象和情感体验；另一方面，它也可能导致夏日空间的表现手法变得单一化，限制了动画创作者在表现夏日空间时的创新和多样性。使观众会感到不同程度的审美疲劳。因此，如何在保持夏日空间符号化的同时，避免过度简化和重复，是日本当代动画电影创作者需要面临的挑战。这些创作者可通过不断探索和实验新的表现手法，动画电影可以继续丰富夏日空间的内涵，使其成为连接过去与未来、传统与现代的桥梁。

5 总结

借助法国学者亨利·列斐伏尔的空间理论，我们探讨了日本当代动画电影如何在深受日本文化中夏日情结的影响下，构建出具有特色的夏日空间，并分析了这一空间对于日本动画电影的意义。从中科发现，夏日空间不仅为观众带来了情感共鸣和文化认同，而且在艺术表现上也彰显了日本动画电影的独特魅力。夏日空间的构建，通过视觉、听觉和叙事三个维度的融合运用，使得动画电影中的夏日场景栩栩如生且层次分明。然而，随着符号化趋势的增强，夏日空间的表现手法也遭遇了创新不足和多样性受限的挑战。因此，日本动画电影创作者在继承和发扬夏日空间符号的同时，必须不断寻求新的表现手法，以避免审美疲劳，维持作品的新鲜感和艺术生命力。通过这样的努力，夏日空间能够继续作为连接不同文化时期和艺术风格的桥梁，为日本当代动画电影的发展注入新的活力。

日本当代动画电影对于夏日空间的建构也对中国当代动画电影的创作具有启发意义，通过深入挖掘和表现季节性情感与文化特色，中国动画电影同样可以创造出具有本土文化特色的空间。借鉴日本动画电影中夏日空间的构建手法，中国动画创作者可以探索如何将中国传统的节气、节日以及地域特色融入动画创作中，从而丰富动画的表现力和文化内涵。此外，夏日空间的建构还启示我们，通过艺术手法的创新，可以有效地避免文化符号的僵化，保持动画作品的活力和吸引力。中国动画电影在追求国际化的同时，也应注重本土文化的传承与创新，让世界观众通过动画这一艺术形式，更好地理解 and 欣赏中国文化的独特魅力。

参考文献：

[1] 叶超. 社会空间辩证法的由来 [J] . 自然辩证法研究, 2012, 28(2): 56 - 60.

[2] Henri.Lefebvre.The production of Space[M].Oxford: Blackwell, 1991: 33.

[3] 韩勇, 余斌, 朱媛媛, 卢燕, 王明杰. 英美国家关于列斐伏尔空间生产理论的新近研究进展及启示 [J] . 经济地理, 2016, 36 (07) : 19 - 37.

[4] 吴宁, 日常生活批判——列斐伏尔哲学思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2007: 56-68.

[5] 王睿思. 日本动画电影风格的形成与观念[D]. 北京: 中国电影艺术研究中心, 2020.

[6] 王瑾, 袁琼红. 浅谈声音三元素在动画短片《粽香》中的运用[J]. 传播力研究, 2019, 3 (22) : 64.

收稿日期：2025年9月16日	修改日期：2025年9月20日	录用日期：2025年9月25日
-----------------	-----------------	-----------------