

《你想活出怎样的人生》：宫崎骏的创作分析

邓惠王雯

江汉大学人文学院 湖北武汉 430000

摘要：《你想活出怎样的人生》作为宫崎骏动画电影的杰作，深刻地反映了其对战争、人性和自然的思考。本文通过分析影片中的反战叙事、幻想世界的构建以及母子情感的象征，探讨了宫崎骏如何将个人经历与社会现象融入其作品之中。影片不仅是对同名小说的致敬，也是宫崎骏个人生活哲学的体现，其中包含了对战争的强烈反感、对人性中负面特质的批判，以及对自然的深切热爱和敬畏。通过影片中的象征性角色和情节，宫崎骏传达了对和平、人性和生存环境的深刻见解，使其作品超越了动画电影的范畴，成为富有哲理和思考的艺术品。

关键词：宫崎骏；反战叙事；动画电影；《你想活出怎样的人生》

引言

宫崎骏是动画电影领域的领军者之一，其作品跨越数十年，已被学者从美学理念、艺术风格等多维度深入剖析。《你想活出怎样的人生》作为宫崎骏的谢幕之作，不仅延续了他标志性的创作风格，更融入了其对个人生命历程的深刻反思，呈现出与其他作品不同的总结性特质。本文旨在探讨该影片中宫崎骏的创作思想、视觉艺术表现以及角色设计，分析其在宫崎骏系列电影中的共性与该影片独有的个性化表达，以揭示宫崎骏在动画艺术领域的创新与贡献。

一、反战叙事的深化：《你想活出怎样的人生》中的和平愿景

作为享誉全球的动画电影大师，宫崎骏凭借其卓越的才华和深刻的洞察力，创作出了众多为人所喜爱的优秀影片。在宫崎骏所构建的光怪陆离的世界中，人、景、物都映射着创作者自身的经历、思想，在宫崎骏的多部电影里出现的“飞机”“飞行器”的元素，源自于宫崎骏的童年经历，童年时期，家族中曾开设“宫崎飞机”的工厂，而这也自然而然地影响到了宫崎骏以后的创作，无论是《红猪》中紧张刺激的有关名誉的飞行之战，还是《天空之城》中与恶势力在空中的斡旋，都可以从中感受到宫崎骏对于飞机的热爱与畅想。除此之外，在宫崎骏的影片中还能够读出他对自然的重视与保护、对人性的洞察等，其中，在诸多影片中留下最鲜明印记的则是宫崎骏对于战争的厌恶、以及反战思想的传达。

宫崎骏的反战思想与他幼年时的见闻以及长大后对

于国际局势观察有着密切的关系。出生在1941年的宫崎骏见证了日本对中国的侵华战争，看到了饱受战争苦难的两国人民，经历了美军的轰炸。而成年后看到日本政要的腐败、国际局势的焦灼等，让他更加深切的体会到战争的丑恶，也明白了在战争中，只有利益的追逐，没有人性的思考与关怀，战争的硝烟下，有的只是环境的破坏、苦难的哭喊。只要战争开始就没有公正可言，战争中没有正义与非正义之分，是人类丑恶本性的上演^[1]。因此，在宫崎骏这部具有高度自传性质的影片《你想活出怎样的人生》中，对于战争的描述是足够深刻的。在该片中，宫崎骏采取了两种策略来展现战争，一是直接表现，主要体现在影片开头，日本战时，男主人公真人那在医院工作的母亲因为空袭而葬身火海，而后的真人跟随父亲离开东京回到了乡下，这是战争带给真人一家直接的伤害。二是间接隐喻，影片对于这一部分的呈现则是在异世界中，鸚鵡军团举着“DUTH”的牌子大张旗鼓的喊叫着，簇拥着他们的王，“DUTH”实际上暗指“DUTCH”德国人，这些群情激奋的鸚鵡们实则代表着法西斯主义，这一点在结合他们想要称霸异世界的行为就可以看出。继母夏子在异世界的产房和其头顶旋绕的白色布条，则可以看作是右翼和极端势力企图侵害下一代的代表，让前来解救的真人无力从布条的缠绕中解救出夏子。影片中途一只老鸚鵡的临终感言让人印象深刻，它以苦涩的嗓音混合着血的腥气，将他们鸚鵡一族的哀伤命运倾倒入出，飞不出这个地方，为了生存，只能吃哇啦哇啦来果腹。这群可恨却又带着可怜底色的鸚鵡们，就是在日本战时，被拉去战场的平民化身，他们既

有被征战的无奈，又有屠杀无辜者的可恨。而被鹌鹑蚕食的哇啦哇啦们，则是在战争中无辜丧命的百姓们，没有反抗的能力，只能被无情的战争摧毁。

宫崎骏在《你想活出怎样的人生》中，通过丰富的叙事手法和深刻的隐喻，传达了他对战争的深刻反思和强烈的反战思想，同时也体现了他对人性、自然以及和平的持续关注。

二、幻想与现实的交织：《你想活出怎样的人生》中的奇幻世界构建

在宫崎骏的动画电影中，奇特的想象与深邃的寓意交织，构建出一个个独立而完整的奇幻世界。这些世界充满了神秘与未知，从蜘蛛形态的锅炉爷爷、会飞的猫巴士、憨态可掬的龙猫，到漂浮在天空中的城市，每一个元素都是宫崎骏独特想象力的体现。观众在这些世界中被深深吸引，仿佛亲身经历了一场场神秘而异元的冒险。在宫崎骏的电影中，人与会说话的动物共处一个世界的设定屡见不鲜，而这些动物恰恰也是影片的重要角色之一，它们不仅是视觉上的创新，更是情感与思想的载体。例如，在《你想活出怎样的人生》中，会说话的苍鹭不仅是真人进入异世界的向导，也是他冒险旅程中的伙伴。这种动物拟人化的手法，展现了宫崎骏对于角色深度的精心雕琢，使它们具有了与人类角色相似的复杂性和情感维度。苍鹭的角色从最初的嘲弄与引诱，到与真人共同经历冒险后的深厚友谊，展现了一个立体且富有人性的形象。

此外，宫崎骏对生命形态的呈现同样充满了想象力。在影片中，即将转世为人的灵魂被描绘成白白胖胖、圆滚滚的哇啦哇啦，这些形象不仅可爱，也象征着生命的纯洁与重量。这种设计让人联想到《千与千寻》中的小煤球，它们同样以圆润的形态和活泼的性格，展现了宫崎骏对生命力的独特理解和表达。

影片中真人所进入的异世界，是由太舅公用积木搭建的，他的初衷是搭建一个纯粹的充满善意的乌托邦，但随着以鸚鵡军团为代表的恶势力的侵蚀，搭建的积木不再稳定，异世界逐渐崩塌，太舅公选择让真人来重建这个世界，寄希望于他能够带来新的繁荣与稳定。然而，真人拒绝了这一重任，他头上的伤口，是曾经诬告他人所留下的痕迹，也正因如此，一路上见证了黑暗的他终于意识到，即使是世界的建造者，也无法完全消除恶意与争斗。真人所面临的这一选择反映了宫崎骏对现实世界的深刻理解，即理想国的不可能性，以及个人成长与

面对现实挑战的必要性。最终，真人选择回归现实世界，尽管它充满了不如意与困境，但正是这些挑战塑造了他的成长。宫崎骏通过异世界这一设定，向观众传达出了一个信息：我们不应寄希望于一个完美的世界来拯救自己，而应积极面对现实世界的挑战，用自己的努力去创造意义和价值。同时，影片也警示我们应警惕那些“鸚鵡军团”所象征的潜在破坏力量，它们可能随时威胁到我们所珍视的和平与秩序。

三、情感与象征的融合：《你想活出怎样的人生》中的母子关系探讨

在宫崎骏的动画电影中，少男少女的组合常常作为故事的核心，象征着纯真与勇气。这些角色在面对挑战时展现出的无畏精神和善良本性，是宫崎骏作品中最吸引人的特质之一。在《你想活出怎样的人生》中，这种传统的少男少女组合被赋予了新的象征意义，其中少女火美的角色尤其引人注目。她不仅是真人在异世界的冒险伙伴，更是他情感寄托的对象，这一设定突破了以往作品中同龄伙伴的形象。火美的形象具有双重含义：一方面，她是真人在异世界的坚强搭档，拥有掌控火焰的能力，象征着力量与保护；另一方面，她又是真人对已故母亲的怀念与渴望的化身。在现实世界中，真人的母亲因火灾去世，而在异世界里，火美却能够驾驭火焰，甚至用这一能力拯救了被束缚的真人。这种设定不仅为火美的角色增添了深度，也体现了宫崎骏对母爱的深刻理解和渴望。

宫崎骏的童年经历对他作品中关于母爱的描绘产生了深远影响。他的母亲因患结核病长期卧床，这使得宫崎骏在童年时期缺乏母亲的关怀和拥抱，这种经历让他在成长过程中学会了独立，但同时也留下了对母爱的深切渴望。在《你想活出怎样的人生》中，火美与真人之间的亲密拥抱不仅是角色情感表达的需要，更是宫崎骏对母爱渴望的隐喻。通过火美这一角色，宫崎骏探讨了亲情的力量和对母爱的复杂情感。火美的形象和行为不仅仅是对真人情感的回应，也是对宫崎骏个人情感经历的反映。她的存在让真人在异世界中感受到了母爱的温暖，同时也让观众感受到了宫崎骏对母爱的向往和追求。这种对母爱的渴望和对亲情的探索，是宫崎骏作品中一个反复出现的主题，它不仅丰富了角色的内心世界，也加深了作品的情感层次。

宫崎骏在《你想活出怎样的人生》中通过火美这一角色，巧妙地将个人的情感经历与普遍的亲情主题相结

合，创造了一个既具有象征意义又充满情感深度的角色。这种对母爱的探讨和对亲情的渴望，不仅为影片增添了情感的丰富性，也让观众对宫崎骏的内心世界有了更深的理解。

结语

影片片名来自于日本作家吉野源三郎的同名小说，这本在宫崎骏童年时期就给予震撼的书籍，在如今80多岁的宫崎骏心中，已是一张属于他自己的完美答卷。在这部影片中，投射着宫崎骏生活中的许多影子，如苍鹭，它就是宫崎骏职业生涯中伙伴的化身——铃木敏夫，二人在长达几十年里的合作里虽时有摩擦，但仍旧属于心意相同的挚友。此外，这部影片也传达出宫崎骏鲜明的个人思想，这些思想不仅体现在他对故事情节的精巧设计，更在于他对社会现象和人性问题的深刻洞察。宫崎骏的作品中始终贯穿着对战争的强烈唾弃，他深知战争给人类带来的巨大痛苦和灾难，因此他多次通

过动画的形式，向观众展示了战争的残酷和无情。同时，宫崎骏对人性的批判也是其作品中不可忽视的一部分。他敏锐地洞察到人性中的贪婪、自私和短视，并通过动画的形式将其生动地呈现出来。宫崎骏的作品中蕴含着丰富的思想内涵和深刻的社会洞察，他的作品不仅是一部部精彩的动画影片，更是一部部富有哲理和思考的艺术品。

参考文献

- [1] 杨晓林. 宫崎骏反战思想的成因及表现[J]. 电影文学, 2010, (21)
- [2] 李改婷, 娄博. 宫崎骏电影中的少女形象解析[J]. 电影评介, 2016, (12)
- [3] 周舰铭, 于苗. 《你想活出怎样的人生》: 影像架构中的无序、选择与后现代审美[J]. 艺苑, 2024, (03)
- [4] 裴晨冰. 浅论宫崎骏动画电影主题倾向[J]. 戏剧之家, 2022, (27)